

El Renacimiento (S. XVI)

- El término lo inventaron los intelectuales italianos, porque pretendían superar la Edad Media a través de la *recuperación o renacimiento* de los *valores artísticos y literarios de la Antigüedad clásica* (Grecia y Roma).
- Esta idea está bien en términos generales, pero también tiene sus limitaciones (reivindicación de las lenguas vernáculas, vida urbana en ciertos momentos, etc.). Es tanto *una ruptura* como *continuidad* con la Edad Media.
- Socialmente lo que mejor le caracteriza es el paso de una sociedad *feudal o estamental* (Edad Media) a una sociedad *burguesa y capitalista* (Renacimiento). Igualmente aparecen las nuevas nacionalidades, se extiende *la economía de mercado y la vida urbana*.
- Otras notas son la *secularización* de la cultura y la cosmovisión general, un humanismo, el poder de *la razón*, el *sentido crítico personal* (frente al criterio de autoridad) y la exaltación de la curiosidad intelectual y científica, el aprecio por el saber y la cultura

- De ahí salen por ejemplo algunos logros científicos importantes así como descubrimientos y viajes que habían sido más difíciles en la cosmovisión de la Edad Media, o la imprenta (ca. 1450)
- Hay cambios religiosos y sociales, con figuras como Erasmo de Rotterdam, Lutero y Calvino. Eso lleva a la llamada *Reforma Protestante* y luego a la *Reforma Católica*, con sus manifestaciones políticas, culturales, artísticas y literarias.
- El *Humanismo* es el concepto o actitud general con que se denomina el aspecto intelectual y cultural del Renacimiento. Comienza en Italia, por el peso de la cultura de Roma, y luego se extiende a toda Europa.
- El Humanismo produjo una gran actividad cultural y de intercambio entre todos los países europeos; tanto en la literatura como en las artes la presencia italiana fue la más determinante.

Templo romano de Vic (España)
Siglo I

Palacio de Carlos V (España)
Siglo XVI

El Renacimiento Español

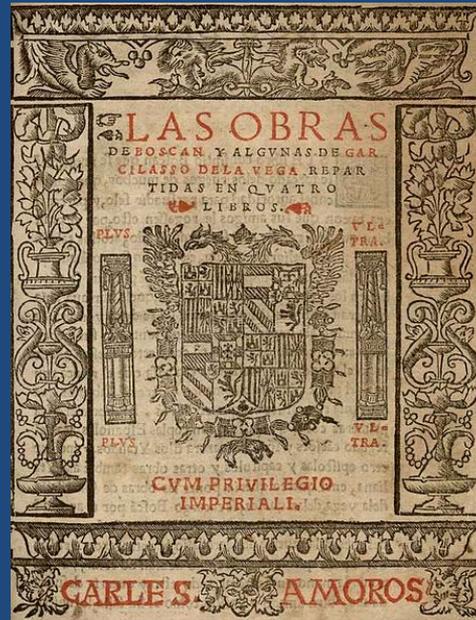
- En política lo más importante es la *unificación del territorio* bajo una sola corona, en 1492, a lo que se une la *llegada a América*, que pone a España ante una empresa imperial, que hará de ella la *primera potencia europea* en este siglo.
- Hay influjos y presencias del *erasmismo* y el *humanismo*, pero no tanto de los grupos religiosos protestantes (luteranos, calvinistas, etc.).
- Algunas figuras importantes del Humanismo español son Antonio de Nebrija (autor de la primera *Gramática castellana* -1492-) y Juan Luis Vives. Muy importantes son también las actividades de las *Universidades de Salamanca y de Alcalá de Henares*, entre otras cosas por sentar las bases del Derecho Internacional, con el dominico *Francisco de Vitoria*.
- En algunos aspectos el Renacimiento español es diferente al europeo: menor desarrollo de la burguesía y mayor presencia y poder de la nobleza y la monarquía; prejuicios de casta y raciales, reforma católica más intensa que en otros países.

- Lengua y Literatura en el Renacimiento

- Con la confirmación de España como potencia mundial se da también la *reivindicación e importancia de la lengua española*, que se convierte en la lengua de la política internacional.
- Como nota estilística general se tiende a un *estilo sencillo, claro y que huya de la afectación*, aunque al final del XVI se va evolucionando hacia la complicación del Barroco, con el estilo intermedio llamado *Manierismo*, cuyo principal representante es Fernando de Herrera y, en cierto sentido, Cervantes.
- También hay *renovación métrica y estilística*, sobre todo por influencia italiana, y en la que desempeñó un papel clave el escritor Garcilaso de la Vega (¿1501?-1536).
- Esa renovación formal se concreta por ejemplo en la entrada de metros y poemas de origen italiano, como *el heptasílabo y el endecasílabo, el soneto, los tercetos encadenados o la silva*.

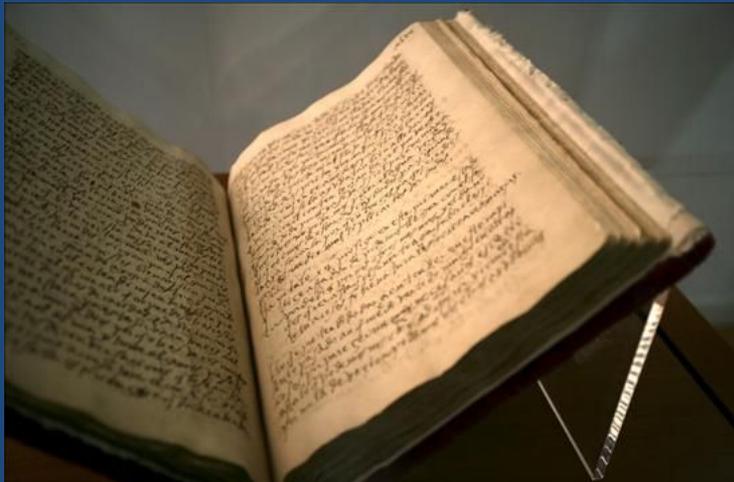
Garcilaso de la Vega

Obras de Garcilaso, 1a ed.

Santa Teresa de Jesús

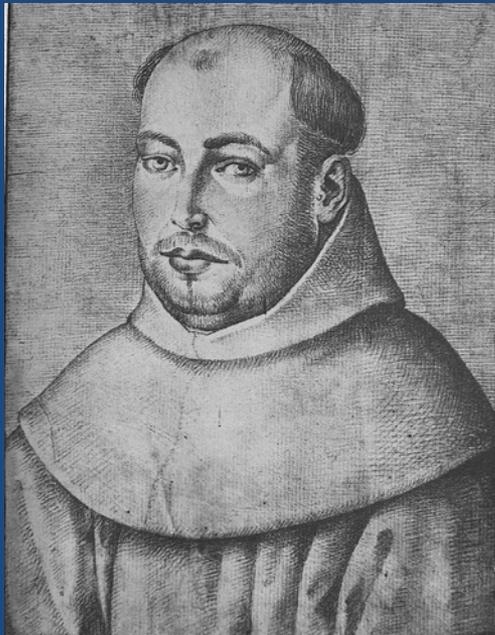
Manuscrito del *Libro de la Vida*, de santa Teresa

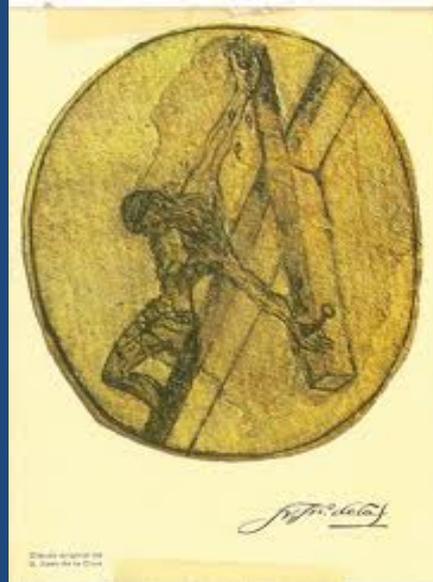
Fray Luis de León

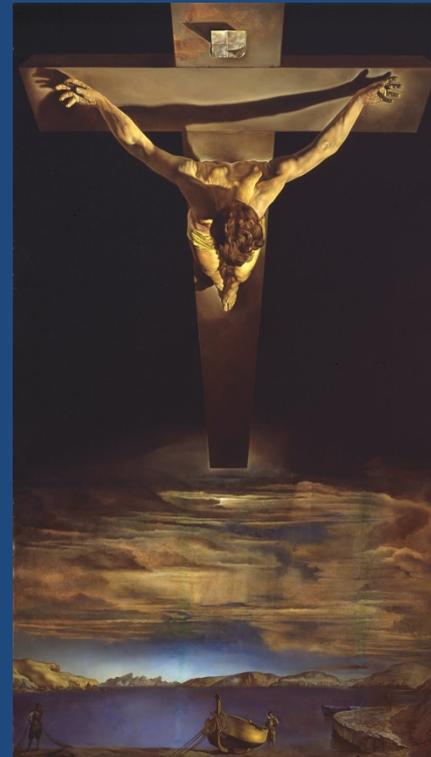
Aula de Fray
Luis de León,
en la
Universidad de
Salamanca

San Juan de la Cruz

Cristo de San Juan
de la Cruz

Cristo de Dalí

- Géneros, Autores, Obras...

- Novela

- La *novela de caballerías*, de origen medieval europeo, probablemente derivada de los cantares de gesta. Las más famosas son *Tirant lo Blanch*, de Johanot Martorell (1490), y *Amadís de Gaula*, editado por Garcí Rodríguez de Montalvo (1508)
- La *novela pastoril*, de origen italiano, que narra historias de amor entre pastores en ambientes campestres idealizados. La más conocida es *Los siete libros de Diana*, de Juan de Montemayor (¿1599?)
- La *novela morisca*, de origen español, que narran historias protagonizadas por cristianos y musulmanes durante la época de la Reconquista. La más famosa es la *Historia del Abencerraje y de la hermosa Jarifa* (1551), de autor desconocido
- La *novela picaresca*, también de origen español, con una obra maestra y de autor desconocido (*El Lazarillo de Tormes*, 1554), que va servir de referencia a todo un subgénero que va a extenderse por el resto de Europa y también en América.

- Teatro

- A nivel popular aparecen obras de contenido no religioso pero sólo a finales de siglo el teatro se convierte en un espectáculo realmente popular, sobre todo con la figura de Lope de Rueda (¿-1565). Él va a formar la primera compañía teatral española, y a anticipar muchos de los aspectos del gran teatro clásico español del siglo XVII.
- El resto del teatro es sobre todo cortesano y palaciego, y sus autores principales son Bartolomé de Torres Naharro (¿-1524), y Gil Vicente (¿1470-1539?).

- Poesía

- Garcilaso de la Vega (¿1498-1536?). Además de ser un buen poeta, es conocido también por haber sido el principal introductor de los metros y las estrofas italianas a la poesía española. De su obra, relativamente amplia y publicada en 1543 junto a la de su amigo y poeta Juan Boscán, quizá las más conseguidas o conocidas sean las églogas y algunos de sus sonetos, como el titulado “En tanto que de rosa y azucena”, que toca el tema del *carpe diem*

- Santa Teresa de Jesús (1515-1582). Escribe tanto prosa como poesía, y es considerada una de las primeras y más importantes escritoras europeas. Su temática es religiosa y tiene tanto libros en prosa como poemas sueltos.
- Las más importantes obras en prosa son *Libro de la vida*, *El castillo interior* o *Las moradas*, *Libro de las fundaciones*. En verso destacan poemas sueltos como “Muero porque no muero” o “Vuestra soy”. Se la considera la principal representante de la literatura religiosa ascética, aunque también escribió prosa y verso de orientación mística.
- Fray Luis de León (1528-1591). Escribe tanto prosa como poesía, y tanto obras religiosas como seculares. Fue profesor de la Universidad de Salamanca. Sus principales obras en prosa son *De los nombres de Cristo*, *La perfecta casada*, *El Libro de Job*. Sus poemas no son muchos en número pero están muy logrados y no han sufrido desprestigio con el paso del tiempo. Algunos títulos: “¡Qué descansada vida...”, “Cuando contemplo el cielo”, “El aire se serena”

- San Juan de la Cruz (1542-1591) Junto con santa Teresa es el principal representante de la literatura religiosa del Renacimiento español. Además los dos fueron figuras históricas importantes, por haber llevado a cabo la reforma de la orden religiosa de los carmelitas.
- En literatura es considerado uno de los principales –o a veces el principal– poeta místico de la literatura universal. Entre sus obras en prosa destacan *La subida al monte Carmelo* y el *Cántico espiritual*, que son explicaciones en prosa de algunos de sus principales poemas, como “La noche oscura”.
- Literatura ascética: expone el camino y las luchas del alma para llegar a la unión con Dios.
- Literatura mística: expone el proceso y estado de la unión del alma y Dios. Es el comienzo de la poesía simbolista, ya que narra estados que no pueden tener equivalencias humanas y necesitan recurrir a los símbolos y alegorías.

El Barroco (S. XVII)

- En Europa hay una crisis general, tanto demográfica (estancamiento poblacional), como social (aumento de la tensión entre la burguesía y la nobleza) y política (monarquías absolutas/monarquías parlamentarias).
- En España la crisis también se da, y además con una intensidad mayor. Desciende más la población, emigración a América, economía a la baja, con inflación y aumento de pobreza en general...
- Por el contrario, y no siempre es fácil de explicar, las artes plásticas y la literatura alcanzan quizá el momento más brillante de su historia. Por eso, a esta época se la llama el *Siglo de Oro*, aunque realmente esta expresión incluye también gran parte de la producción cultural del siglo XVI (desde 1550 hasta 1700).
- Se han dado varias explicaciones para el origen de la palabra *barroco* (perla irregular o impura, roca irregular, razonamiento falso), pero no se ha llegado a ninguna conclusión.
- El término lo empezaron a usar los neoclásicos (s. XVIII) para referirse de forma despectiva al arte y a la literatura alejados del clasicismo y caracterizada por ser 'deformes', 'retorcidos' o 'confusos'. Los estudios más recientes han reivindicado el valor positivo del barroco y han extendido su significado a toda la cultura del XVII.

Palacio de Santa Cruz (Valladolid)

Catedral de Santiago de Compostela

Templo romano de Vic (España)
Siglo I

Palacio de Carlos V (España)
Siglo XVI

Retablo de la Catedral
de Salamanca (Churriguera)

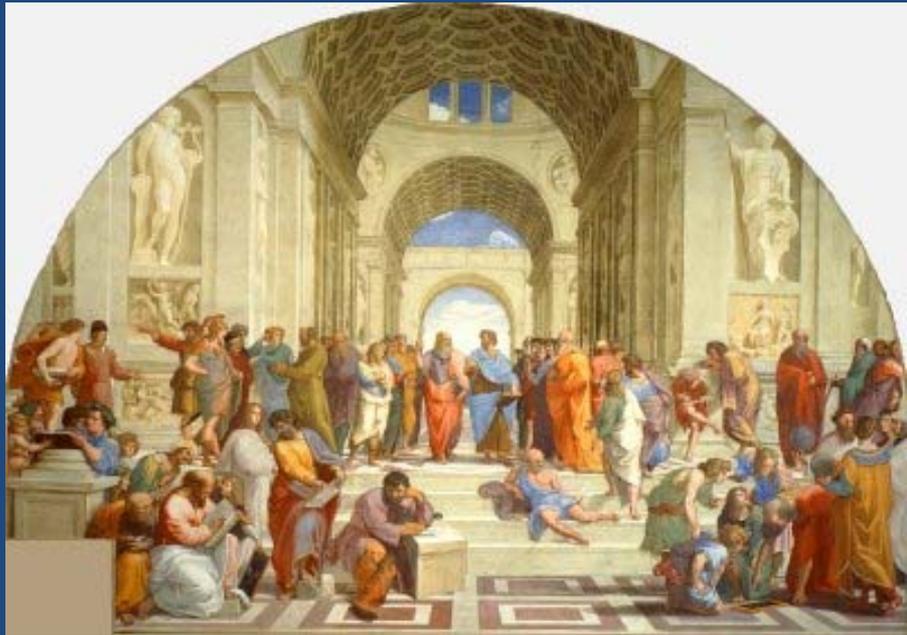
Fachada catedral Zacatecas
Churrigueresco mexicano

La Pietá (¿1498-1499?)
M. Angel

La Piedad
G. Fernández (1576-1636)

La Academia de Atenas, Rafael, (¿1509?)

Las Meninas, Velázquez, (1656)

Rafael, *Desposorios de la Virgen*, 1504

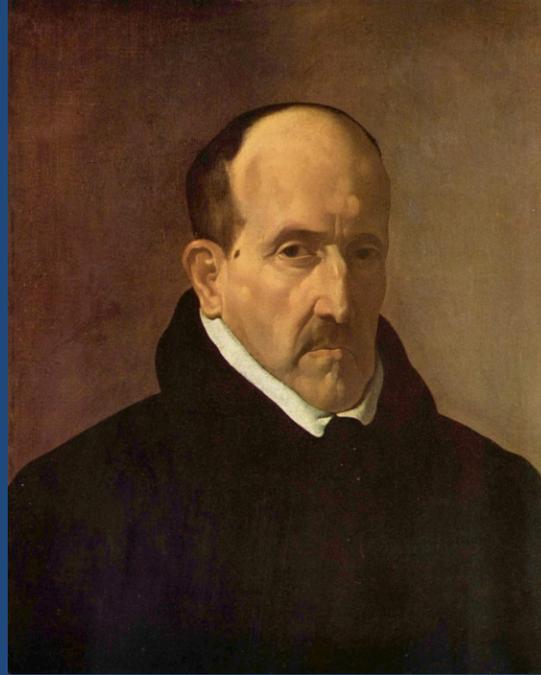
La Crucifixión, Rubens, ¿1618?

- La literatura y las artes van a reflejar ese clima de crisis en sus diferentes matices: inquietud, inestabilidad, amenaza, desengaño, etc.
- Los escritores y artistas reaccionan de modo diferente: protesta, angustia personal, búsqueda de consuelo, evasión, conformismo, etc.
- Una actitud de fondo que une a todos estos es la del *desengaño del idealismo o de las promesas del Renacimiento*. El Barroco es más bien un vitalismo frustrado y una desconfianza en la razón o en la vida en general.
- Algunos temas recurrentes en este sentido son la ausencia de valores en el mundo, la vida considerada como contradicción y lucha, la fugacidad y brevedad del tiempo, la vida como sueño o apariencia, la vida como acercamiento a la muerte

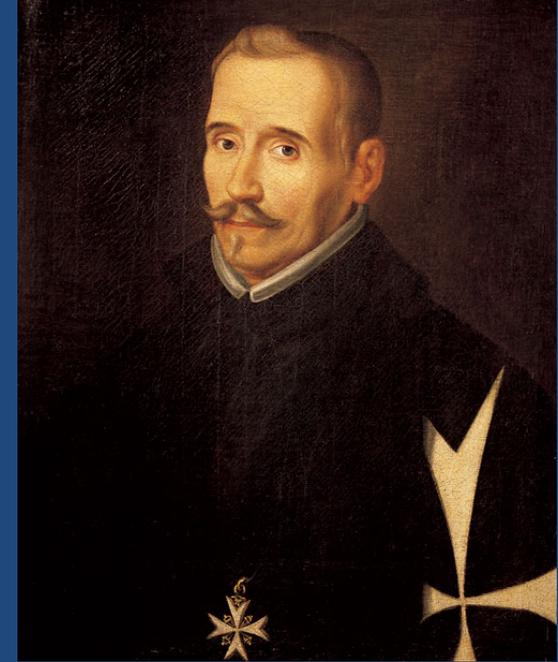
- En la estética, lo que vamos a encontrar es: alejamiento de las normas clásicas (proporción, claridad, etc.), prioridad hacia lo inestable, lo contradictorio, lo aparente y ornamental, el dramatismo y la intensidad frente a la medida y el decoro.
- El lenguaje barroco va también en esa línea: se pierde la claridad y la serenidad del Renacimiento y se prefiere la complejidad y la explotación de l lenguaje en todas sus posibilidades y límites.
- De esta actitud hacia el lenguaje surgen dos tendencias principales:
- A) *El culteranismo*, que busca sobre todo la belleza formal, con un lenguaje suntuoso, unas metáforas muy innovadoras, y el empleo continuo de todas las figuras retóricas. También se llama *gongorismo* por ser Luis de Góngora su máximo representante.
- B) *El conceptismo*, o la sutileza en el pensar, que pretende concentrar el contenido en muy pocas palabras. Se busca sobre todo la densidad expresiva. El máximo representante es Francisco de Quevedo.
- En realidad estas dos variantes no siempre son fáciles de diferenciar o el mismo autor puede emplear ambas. Lo que tienen en común es esa huida del lenguaje renacentista. Es más apropiado entenderlas como tendencias complementarias que como actitudes opuestas.

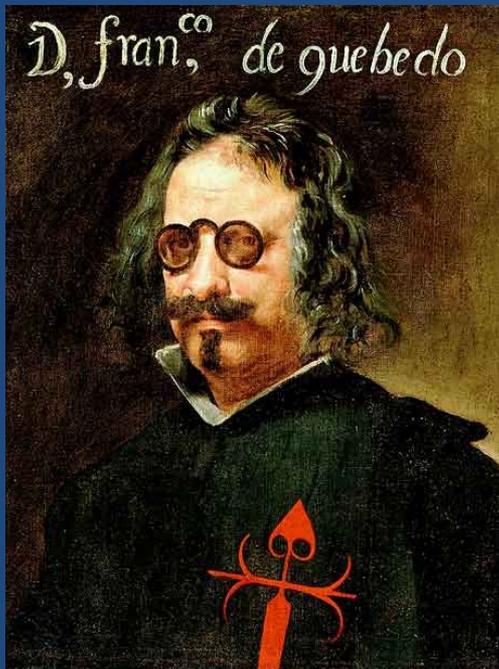
Miguel de Cervantes
(1547-1616)

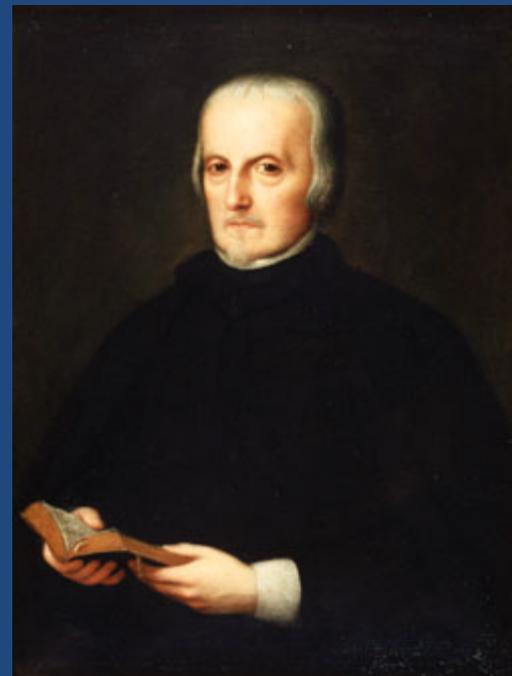
Luis de
Góngora
(1561-1627)

Lope de Vega
(1562-1635)

Francisco
de
Quevedo
(1580-
1645)

Pedro
Calderón de la
Barca (1600-
1681)

Géneros, obras, autores

- **Miguel de Cervantes** (1547-1616); suele ser incluido en el *manierismo*, pues en su literatura se perciben tanto las notas del Renacimiento como las del Barroco. Aunque escribió tanto poesía como teatro, es conocido sobre todo por su novela *Don Quijote* (1605 y 1615), que es considerada la primera novela moderna y a la vez, quizá, la mejor novela de todos los tiempos, por su riqueza lingüística, sus estrategias narrativas, su recurso a la metaliteratura, su trato de los personajes y sus interrelaciones con la vida social e histórica.
- Otras obras suyas son las *Novelas ejemplares*, *La Galatea* (novelas), sus *entremeses* y *Numancia* (teatro), además de poemas como *Viaje del Parnaso* y otros.
- **Luis de Góngora** (1561-1627) es el máximo representante del culteranismo, que también se acaba llamando gongorismo, que está representado en sus poemas mayores, como *Soledades* y *Polifemo*. También escribió poemas menores muy conseguidos, como romances, letrillas y sonetos, en los que muestra tanto su maestría formal como su capacidad satírica.
- **Lope de Vega** (1562-1635) es conocido sobre todo por su fecundidad como autor dramático, pues se piensa que escribió unas mil ochocientas comedias, además de unos tres mil sonetos. También es autor de unas ocho o nueve novelas.

- Junto a Calderón de la Barca, Lope de Vega es el máximo representante y responsable de lo que se ha llamado el teatro clásico español, con el tipo de obras llamados *comedias*, escritas en verso, y que no siguen las normas de Aristóteles. Sus comedias y las de otros autores en general son una defensa del sistema establecido y no tienen una intención crítica evidente. Su finalidad es sobre todo de entretenimiento. Algunas de sus comedias más famosas son *El caballero de Olmedo*, *Fuenteovejuna* y *La dama boba*.
- **Francisco de Quevedo** (1580-1645) es un escritor de muchas facetas, a veces contradictorias, pues escribe desde ensayos y poemas políticos y filosóficos hasta narraciones y poemas burlescos, satíricos y procaces. Lo que siempre destaca en él es su dominio y habilidad con el lenguaje y su capacidad de condensación del pensamiento, así como su intensidad emocional. Escribe sobre todo ensayos y poemas, aunque también tiene una novela picaresca titulada *La vida del Buscón don Pablos*, que es una de las mejores del género y que se adelanta a algunas técnicas deformantes de la novela contemporánea.
- **Calderón de la Barca** (1600-1681) es el otro principal dramaturgo del siglo de Oro. Es menos prolífico que Lope de Vega pero más profundo y metódico y organizado en la construcción de sus obras teatrales. Aunque es autor de muchas comedias de capa y espada o de enredo, como Lope, Calderón es sobre todo conocido por sus dramas filosóficos, como *La vida es sueño*, y por sus autos sacramentales. Éstos son una mezcla de teatro religioso y filosófico escrito en tonos solemnes pero sin retoricismo vacío. Su auto sacramental más conocido es *El gran teatro del mundo*.

**EL INGENIOSO
HIDALGO DON QUI-
XOTE DE LA MANCHA,**

Compuesto por Miguel de Cervantes
Saavedra.

DIRIGIDO AL DUQUE DE BEJAR,
Marques de Gibraleon, Conde de Benalcazar, y Bañares,
Vizconde de la Puebla de Alcozer, Señor de
las villas de Capilla, Curiel, y
Burguillos.

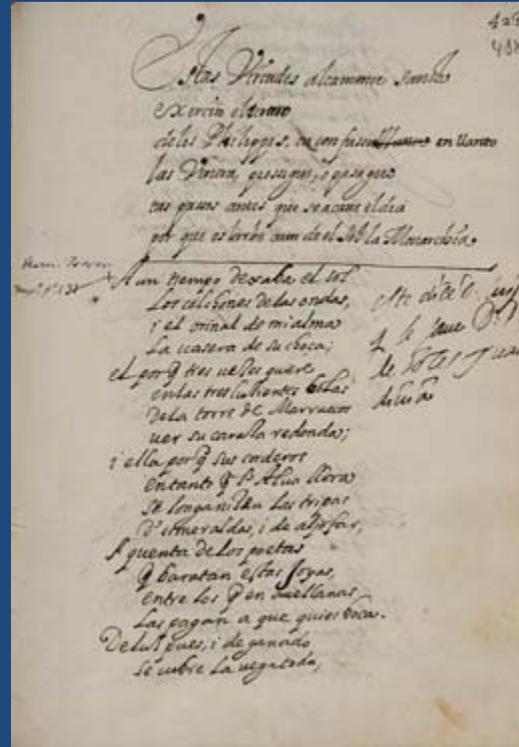

Año, 1605.

CON PRIVILEGIO,
EN MADRID Por Iuan de la Cuesta.

Vendese en casa de Francisco de Robles, librero del Rey año 1605.

Primera edición
de *El Quijote*
(1605)

Manuscrito de
Góngora

Autógrafo de Lope
de Vega

**LACVNA,
Y LA SEPULTVRA,**
para el conocimiento propio,
y defengañio de las co-
sas ajenas.

P O R

DON FRANCISCO DE
Quevedo Villegas, Cavallero de la
Orden de Santiago, señor de la
Villa de la Torre de
Ivan Abad.

CON PRIVILEGIO

En Sevilla, Por Andres Grande,
Año de 1634.

Primera edición de *La cuna y la
sepultura*, de Quevedo (1634)

Autógrafo de Calderón