

LA LÍRICA Y LA PROSA BARROCAS

Lengua castellana y Literatura
1º Bachillerato

El Barroco

Con el nombre de Barroco se designa tanto el movimiento ideológico y cultural como la corriente artística y literaria que se desarrollan en Europa durante el siglo XVII.

La sociedad

- Crisis y sentimiento de decadencia.
- Auge de la nobleza y retroceso de la burguesía.
- Triunfo de la Contrarreforma.

La mentalidad

- La prudencia y la desconfianza como normas de comportamiento.
- Marcado pesimismo.
- El neoestoicismo: estoicismo de la Antigüedad y moral cristiana.

La cultura

- Tópicos literarios acordes al pesimismo existencial (*tempus fugit, memento mori, menosprecio de corte y alabanza de aldea, aurea mediocritas...*).
- Pretende conmover o sobrecoger al receptor, lo que se traduce en el gusto por la exageración, la dificultad o el contraste.

La lírica barroca

Aspectos temáticos

La fugacidad de lo terrenal y la inexorabilidad de la muerte se convierten en motivos centrales.

En el tema amoroso se exploran nuevos caminos: ocultamiento de la emoción, en Góngora; la confesionalidad, en Lope; la vinculación del amor a la trascendencia, en Quevedo.

Mitología: tratamiento paródico (*Fábula de Píramo y Tisbe*, de Góngora) o uso de un argumento mitológico como excusa para un despliegue de virtuosismo verbal (*Fábula de Polifemo y Galatea*).

Poesía satírica y burlesca: encontrará amplio desarrollo en el Barroco.

Aspectos formales

El **conceptismo** es una actitud estética compartida por todos los poetas barrocos. Parte de la consideración de la poesía como un artificio basado en el ingenio o la agudeza, que pretende sorprender o deslumbrar al receptor.

La lengua poética se aparta del lenguaje común mediante una acumulación de recursos retóricos.

Siglo XVII: soneto y metros italianos (heptasílabo y endecasílabo); pero los poetas barrocos preferirán la silva a la lira, y se recuperan estructuras de la poesía popular, como el romance o la letrilla.

Luis de Góngora

El poeta más radicalmente innovador del Barroco español.. En ellas cultivó todos los subgéneros poéticos de su tiempo.

Ocupa en la lírica un lugar similar al de Cervantes en la narrativa o Lope en el teatro.

Sus obras despertaron la polémica, y fueron celebradas y denostadas, imitadas y parodiadas por igual.

Cultivó todos los subgéneros poéticos

Sonetos

Reelabora motivos de la tradición petrarquista.

Letrillas

Composiciones festivas o burlescas.

Romances

La mayor parte contienen elementos burlescos.

Fábula de Polifemo y Galatea

Formada por 63 octavas reales, narra los amores del pastor Acis y la ninfa Galatea.

Soledades

Escrita en silvas. Desarrolla el tópico menosprecio de corte y alabanza de aldea.

El culteranismo gongorino

Fábula de Polifemo y Galatea

Soledades

Poemas mayores

Se manifiestan con mayor claridad los **rasgos del estilo gongorino**, conocido como culteranismo.

Búsqueda de la belleza y evasión de la realidad.

Extrema dificultad en la expresión.

Renuncia a la expresión de sentimientos.

Francisco de Quevedo

BIOGRAFÍA (1580-1645)

- ❑ Nació en Madrid.
- ❑ Familia de la nobleza vinculada a la corte. Misógino, antisemita y defensor de los privilegios nobiliarios.
- ❑ Fue caballero de la Orden de Santiago.
- ❑ Defendió siempre una visión conservadora, tradicionalista, de la sociedad.
- ❑ Tuvo ambiciones políticas.
- ❑ Pasó en prisión cuatro años, en condiciones durísimas.
- ❑ Tras su cautiverio, se retiró a sus posesiones en Torre de Juan Abad y murió poco después en Villanueva de los Infantes.

Poesía moral y religiosa

- Poemas escritos en un **tono grave y angustiado**.
- Cruce de **dos tradiciones filosóficas**: el estoicismo y la moral cristiana.

Poesía amorosa

- Se sitúa dentro de la tradición de la **poesía petrarquista**.
- ***Canta sola a Lisi***: cincuenta y seis poemas amorosos que conforman un cancionero.
- Se desarrolla una **visión metafísica, trascendente, del amor**, que perdura más allá de la muerte.

Poesía satírica y burlesca

Sonetos, letrillas, décimas y jácaras en los que se **intensifican** los **juegos de palabras** (paronomasia, calambur, dilogía, retruécano...) y las metáforas grotescas o caricaturescas.

❑ **Parodias de la poesía petrarquista** («Rostro de blanca nieve, fondo en grajo») y **culterana** («Leí los rudimentos de la aurora»).

❑ **Versiones burlescas de fábulas mitológicas.** Dafne y Apolo (mito poetizado por Garcilaso) se convierten en un rufián y una prostituta en los sonetos «Bermejazo platero de las cumbres» y «Tras vos un alquimista va corriendo».

❑ **Poemas que satirizan tipos sociales** (médicos, letrados, cornudos, judeoconversos, mujeres que tratan de disimular su edad) o **vicios** (la hipocresía, el poder del dinero) **de su época.** «Érase un hombre a una nariz pegado», o la letrilla «Poderoso caballero es don Dinero».

La prosa barroca

En el siglo XVII culmina el proceso de superación de la narrativa idealista medieval y renacentista.

Principales manifestaciones:

La novela picaresca

- *Guzmán de Alfarache*, de Mateo Alemán.
 - *El Buscón*, de Quevedo.
 - *La vida del escudero Marcos de Obregón*, de Vicente Espinel.
 - *La vida y hechos de Estebanillo González, compuesta por él mismo*, de autor incierto.
- Picaresca femenina:
- *La pícara Justina*, de Francisco López de Úbeda
 - *La hija de la Celestina*, de Salas Barbadillo.

La novela corta

- *Novelas ejemplares*, de Cervantes.

Y destaca la escritora María de Zayas:

- *Novelas amorosas y ejemplares*
- *Desengaños amorosos*

Sus dos principales aportaciones al género son la ruptura del final feliz y la **defensa del derecho de la mujer** tanto a las armas como a las letras.

La prosa de ideas

- *La hora de todos* o *La cuna y la sepultura*, de Quevedo.
- *Empresas políticas* o *Idea de un príncipe*, de Diego de Saavedra Fajardo.

Guzmán de Alfarache

MATEO ALEMÁN

BIOGRAFÍA
(1547-h. 1614)

- Nació en Sevilla.
- Comenzó estudios de Medicina y Derecho.
- No terminó ninguna carrera.
- Tuvo estancias en la cárcel.
- Se fue a América en 1608, y no volvió.
- Murió en México.
- Se desconoce la fecha exacta de su muerte.

Estructura y argumento

Guzmán de Alfarache está contada retrospectivamente por un narrador en primera persona.

- ❑ Guzmán, condenado a galeras, recuerda su pasado para justificar, en el marco de una «confesión general», la situación en la que se encuentra.
- ❑ En la segunda parte recorre Italia alcanzando fama como ladrón, regresa a España. Vive entre continuos y fracasados propósitos de enmienda.
- ❑ Es condenado a seis años en galeras. Su conversión es definitiva y, escarmentado, anuncia una tercera parte de la historia, que no llegó a escribirse.

Bases ideológicas

- ❑ La principal diferencia entre el *Guzmán* y el *Lazarillo* es la inclusión de extensas reflexiones de tipo moral o doctrinal. En ellas, se insta al lector a renunciar al pecado y a los placeres engañosos del mundo para granjearse la salvación eterna.
- ❑ Se ha relacionado con las *Confesiones* de san Agustín (siglo v), en las que el yo relata su proceso de arrepentimiento tras una juventud extraviada.
- ❑ Pesimismo radical, que presenta al ser humano siempre al acecho, inmerso en una lucha solitaria y sometido a un orden social que lo empuja al mal.
- ❑ Esta visión sombría de la condición humana convive con la creencia en el libre albedrío: todo ser humano, aun el más vil, puede redimirse y reconducir su vida.

- ❑ Guzmán presenta su vida como enseñanza *ex contrario*: su experiencia sirve de contraejemplo para el lector.

El Buscón

Historia de la vida del Buscón llamado don Pablos, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños (1626), Quevedo se instala en las convenciones de la novela picaresca; pero se aparta drásticamente de sus modelos (*Lazarillo de Tormes* y *Guzmán de Alfarache*) tanto en aspectos formales (estructura y estilo) como en su visión del mundo.

Argumento

- ❑ Pablos (hijo de un preso y de una practicante de brujería) hace amistad con Diego, un joven de la nobleza que será el primero de sus amos.
- ❑ El padre de Diego envía a ambos a estudiar con un clérigo avaro que casi los mata de hambre.
- ❑ Marchan a estudiar a Alcalá, donde definitivamente Pablos se convierte en pícaro.
- ❑ Prueba suerte en la corte intentando, sin éxito, hacerse pasar por noble.
- ❑ Viaja a las Indias, donde también fracasa. En las últimas líneas dice «pues nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar».

Aspectos estructurales y estilísticos

- ❑ Narrador protagonista que cuenta sus andanzas en primera persona y un destinatario explícito.
- ❑ Elementos meramente formales, sin justificación.

- ❑ El pícaro, Pablos, no experimenta una evolución interna.

- ❑ Los distintos episodios se suceden sin que se observe una trabazón o progresión entre ellos.

- ❑ Deficiente construcción que contrasta con la exuberancia verbal, el dominio léxico, la continua explosión de ingenio y la búsqueda de comicidad a través de la hipérbole o la caricatura.

Fundamentos ideológicos

- ❑ En *El Buscón* el pícaro aparece reflejado como un personaje negativo a quien el autor censura moral y socialmente por aspirar a un estatus más elevado.

- ❑ Ideología conservadora e inmovilista con un escepticismo radical: ausencia de intención crítica o moral.

- ❑ No hay desengaño, sino contemplación distanciada de un mundo atroz habitado por seres envilecidos.

➔ Rasgos estilísticos en los que reside la originalidad de la obra.

Baltasar Gracián

BIOGRAFÍA (1601-1658)

- Nació en Belmonte (Zaragoza).
- Pasó la mayor parte de su vida en Huesca.
- Ejerció de profesor, confesor y predicador.

- Desobedeció las reglas de la orden de los jesuitas al publicar su obra sin el obligado permiso.
- Filósofos alemanes del siglo XIX (especialmente Arthur Schopenhauer) reivindicaron a Gracián como precursor de su pensamiento.

Pensamiento

- Profundo pesimismo.
- El mundo es maldad, necesidad, caducidad y olvido, ante el que es preciso mantener una permanente actitud de cautela.
- Prudencia: principio que debe guiar al ser humano.

OBRA

Oráculo manual y arte de prudencia

1647

- Trescientos aforismos.
- Compendio de sabiduría práctica.
- Alecciona al lector acerca de cómo conducirse para defenderse de una realidad hostil.
- Principales rasgos estilísticos: lacónico y sentencioso con acumulación de recursos.

Agudeza y arte de ingenio

1648

- Tratado de retórica.
- Desarrolla su **teoría del concepto** (una agudeza verbal, nacida del ingenio) que constituye la base de la expresión barroca.

El crítico

1651-1657

- Cuenta la salvación del naufrago Critilo por el joven Andrenio, personajes simbólicos en busca de la felicidad y la inmortalidad.
- Narración alegórica con intención didáctica.