

• HISTORIA, SOCIEDAD Y CULTURA DEL BARROCO

1. El siglo XVII europeo

El siglo XVII es una época de crisis general en toda Europa. La población experimenta un estancamiento, e incluso un retroceso en algunos países, debido, entre otras causas, a las guerras, las oleadas de peste y las malas cosechas.

La actividad económica, experimenta un rechazo en la mayor parte del continente. Muchas tierras son abandonadas y provoca la escasez de productos en los mercados y el hambre.

La burguesía, llega en este siglo XVII a tomar el poder en algunos de los países europeos. Surge así una monarquía sometida al poder del Parlamento o una república de corte moderno.

En la mayor parte de los países europeos, la burguesía, a pesar de su importante desarrollo económico, no alcanza el poder político; la monarquía absoluta concentra en manos del rey los poderes del Estado y la sociedad continúa organizada en estamentos: en clases privilegiadas y no privilegiadas.

• **La España del siglo XVII**

El siglo XVII en España comprende los reinados de Felipe III (1598 – 1621), Felipe IV (1621– 1665) y Carlos II (1665– 1700).

Había finalizado la época en la que los reyes no sólo eran la cabeza visible del Estado, sino que además se ocupaban muy de cerca de las tareas del gobierno del Imperio.

Tanto Felipe III como Felipe IV y Carlos II se desentendieron de las responsabilidades del gobierno delegándolas en manos de sus validos o favoritos.

• **Reinado de Felipe III**

Felipe III había recibido un imperio que ya había mostrado algunos elementos de la crisis que se desarrolló en el siglo XVII:

- La permanente guerra en los Países Bajos, representaba una ruina económica y humana, al reclutarse soldados entre las gentes del campo, quedando, las tierras abandonadas e improductivas.
- Otra sangría humana era la que representaba la conquista y mantenimiento de las posesiones en el Nuevo Mundo.
- Un endeudamiento muy fuerte, para poder sufragar el coste de las continuas guerras.

Felipe III dejó el gobierno en manos de los validos, el duque de Uceda y el duque de Lerma, que provocaron en el país un ambiente de corrupción generalizada.

Durante su reinado destacar la expulsión de los moriscos (1609– 1611), significó una grave pérdida demográfica para España y tuvo repercusiones especialmente negativas en el campo, pues gran parte de los moriscos eran excelentes agricultores.

• **Reinado de Felipe IV**

Durante el reinado de Felipe IV, España perdió su hegemonía en Europa con la independencia definitiva de

los Países Bajos (1648), la pérdida del Rosellón y parte de la Cerdaña a favor de Francia como la sublevación de Portugal y el posterior reconocimiento de su independencia en 1668.

• **Reinado de Carlos II**

Carlos II fue el último Hasburgo, pues murió sin descendencia, no fue sino una prolongación de la profunda crisis que sufrió la monarquía española durante todo este siglo.

Con el traslado de la corte a Madrid comenzó una etapa de centralismo burocrático. Madrid se convirtió en un fiel reflejo de los contrastes propios de esta época.

El crecimiento de la pobreza y la miseria originaron un aumento enorme del número de mendigos y delincuentes, con la consiguiente pérdida de la conciencia moral que ello implicaba.

• **El panorama social español**

La crisis general también tuvo unas repercusiones sociales evidentes:

- Las cantidades de metales preciosos que llegaban de América disminuían considerablemente. se ejerció sobre los súbditos una gran presión por medio de los impuestos, el resultado fue un empobrecimiento muy considerable de la población.
- Como consecuencia de la expulsión de los moriscos, había menos mano de obra para cultivar la tierra y el hambre se extendió por nuestro país como una plaga. A esta situación se unieron las malas cosechas y la peste, con sus terribles secuelas de muerte y desolación.
- Se había abierto una separación muy profunda entre los que debían trabajar para vivir, y otra clase social, la de los hidalgos, que vivían de sus rentas y no podían realizar trabajo alguno sin perder la honra que tenían por el solo hecho de ser hidalgos ociosos.
- Como fruto de una actitud de sospecha y de recelo, resultado de la intolerancia religiosa de la Contrarreforma y del Tribunal de la Inquisición, nació la obsesión por la limpieza de sangre, es decir, el orgullo por no tener ascendientes judíos o musulmanes.

Éste es el que mayor tensión introduce. Sólo a los cristianos viejos, es decir a los que podían demostrar esta limpieza de sangre por lo menos en tres generaciones, se les permitía ocupar cargos públicos. Esto generaría un clima de rencor y desconfianza de cada uno de estos sectores de la sociedad hacia el otro.

• **La cultura española del Barroco**

Barroco como movimiento cultural que se desarrolló en Europa a lo largo del siglo XVII. Se manifiesta en todas las actividades de la vida con unos caracteres muy definidos.

Un acontecimiento histórico-social con los que está íntimamente unido el triunfo del Barroco en Europa, es la Contrarreforma. En los países de religión católica, la Inquisición se encargó de impedir la difusión de todo apartamiento que se pudiera producir con respecto a los más estrictos dogmas católicos.

En contraste con la decadencia es un periodo de esplendor cultural, conocido como el segundo Siglo de Oro de las artes españolas.

• **Características del Barroco frente al Renacimiento**

El Barroco es un movimiento originado, por el agotamiento de las formas y las actitudes vigentes durante la época renacentista, y la desviación de ellas llevará a una vuelta a las actitudes medievales:

- En el Renacimiento predominaba la actitud vitalista de la confianza y el disfrute del momento, en la época barroca predomina el pesimismo, la obsesión por el acedho agobiante de la muerte y la brevedad de la vida, y el desengaño originado por el escaso valor de la propia existencia terrenal, que no es más que un tránsito para llegar a la vida eterna.
- En el Renacimiento se establece una clara división entre el mundo terrenal, susceptible de ser estudiado con todos los medios científicos al alcance del hombre, y el mundo sobrenatural. En el Barroco se produce de nuevo la confusión entre ambos. Así, decae en España la actividad científica y filosófica, pues ésta siempre choca con la barrera que supone la idea, sostenida por las autoridades eclesiásticas, de la actividad directa y continua de Dios sobre el mundo terrenal.

• **BENERALIDADES DE LA LITERATURA BARROCA.**

• **El barroco en la literatura.**

La literatura barroca española viene marcada, por el agotamiento de los temas y las formas literarias del Renacimiento, y por una voluntad de reacción frente a ellos.

El arte barroco va a venir marcado por la reaciión frente a ello: los autores buscarán deliberadamente la desmesura, el desequilibrio, la distorsión. Nos están haciendo llegar la voz de una sociedad convulsa ideológica y socialmente, llena de tensiones de todo tipo: un reflejo del malestar social y de desazón por la conciencia de la pérdida del lugar preeminente que ocupaba España hasta entonces.

Los autroes carecen de la libertad de expresión necesaria para tratar muchos de los problemas del hombre de su época, tratan los mismos temas de la época anterior, pero dándoles un enfoque tan distinto que parecerá muchas veces que no tratan de lo mismo.

Siguen utilizando los mismos recursos estilísticos, pero intensificándolos de tal manera que el resultado de la obra es absolutamente distinto del de la obra renacentista.

• **Literatura barroca frente a literatura rencacentista**

Entre la literatura renacentista y la literatura barroca, existe una continuidad :

- En las traducciones e imitaciones que se hacen de los autores clásicos latinos.
- En el abundante empleo de los temas mitológicos que tendrá lugar en la época barroca.
- En la pervivencia de temas y géneros ya existentes en la centuria anterior.
- En los elementos petrarquistas, que se puede apreciar en una parte muy importante de la lírica de este período, y de las formas métricas renacentistas.

También se aprecia el cambio de sensibilidad del Barroco, se manifiesta en aspectos tales como:

- La búsqueda de un estilo, basado en el concepto y en la agudeza, que será fundamentales dentro de la literatura barroca.
- La intensificación y la abundancia de las imágenes poéticas.
- La presencia constante del desengaño, que procede de una reflexión pesimista del carácter engañoso del mundo, de la bervedad de la vida y de la rapidez del paso del tiempo. Esta visión dará origen a una literatura didáctica con una importante carga religiosa y moral.
- El enfoque irónico, y hasta sarcástico, que se hace en ocasiones de los motivos e ideales renacentistas, que derivan de la propia conciencia de la apariencia engañosa del mundo.
- El cultivo de formas métricas tradicionales, especialmente los romaces y las letrillas.
- **Dos estilos barrocos: culteranismo y conceptismo**

Culteranismo como conceptismo son estilos difíciles, que se caracterizan por romper el equilibrio, establecido por los autores renacentistas, entre el contenido y la forma de la obra literaria.

La diferencia culteranismo le da una importancia mucho mayor a la belleza y a la ornamentación de la forma que al contenido. El conceptismo se centra más en la complejidad del fondo de los mensajes que nos transmite.

3.1. El culteranismo

Culterano, es una creación léxica de esta época realizada por Francisco de Quevedo con un carácter claramente ofensivo, luterano, es decir, hereje.

Los detractores de este estilo, calificaban de herejes de la lengua a aquellos que se expresaban de forma tan oscura e incomprensible y corrompían a aquellos que se expresaban de forma tan oscura e incomprensible y corrompían la lengua castellana.

El culteranismo siempre se vio como un estilo extravagante, caprichosamente difícil y poco propio de la lengua castellana.

3.2 El conceptismo

El término conceptismo, no tiene ningún matiz ofensivo, y con él se alude al concepto, junto con la agudeza.

El conceptismo consiste en una búsqueda de la dificultad que no se realiza a través de las palabras difíciles, sino a través de los dobles sentidos de las palabras cotidianas, de la elisión de elementos de una oración sobreentendiendo el de la anterior, aunque con significado distinto, etc.

El conceptismo, frente al culteranismo, no se vio como estilo extranjerizante, sino más bien como algo típicamente español, ya que tenía unos antecedentes claros en los juegos conceptuales de los poetas del siglo XV.

• LA LÍRICA BARROCA

La lírica continúa las altas cotas de calidad que habí alcanzado durante la etapa renacentista, y desarrolla unos temas nuevos y una mayor artificiosidad en las formas.

Muchos temas van a perdurar, aunque con una diferencia: la espontaneidad del Renacimiento va a verse sustituida por la artificiosidad propia del Barroco, que convierte cada poema casi en un juego de ingenio. Estos temas son:

- El amor. La contención y la mesura clasicistas son sustituidas por una descarga de pasión y un tono de desesperación desconocidos antes. Es muy frecuente la unión del amor y la muerte en los poemas.
- La naturaleza. Este tema se va alejando de la visión neoplatónica para convertirse en materia suntuaria que atrae la atención sobre sí misma.

A veces la naturaleza ejerce ejemplos moralizadores: plantas y flores (sobre todo rosas), se continúan muchos tópicos del amor cortés: la crueldad de la amada, su indiferencia de la amada ante las quejas del poeta vierten en símbolos, son belleza para acabar en polvo.

- La mitología. Se convierte a veces en motivo de una visión humorística y hasta sarcástica del artista. Unas veces se usa para la belleza y otras para la parodia.

A estos temas renacentistas se les agregarán en esta época otros que son los característicos del pensamiento y

de la visión del mundo del hombre barroco:

- El desengaño. Este tema es la quintaesencia del Barroco, será objeto de multitud de creaciones y de enfoques distintos, especialmente la advertencia sobre lo efímero de los valores mundanos, se cantan también en la poesía.
- La brevedad de la vida. Procedente de una visión desengañada, tal como nos advierte Quevedo: Vivir es caminar breve jornada. El reloj aparece como símbolo del tiempo y de su fugacidad.
- La muerte. Este está muy presente en la lírica del Barroco, como un elemento de desequilibrio.
- Ubi sunt?
- Carpe Diem: es una invitación a gozar de lo bueno que ofrece la vida y una consideración de la fugacidad, de la juventud y de la hermosura.
- El mundo. Como contraste de realidad y apariencias
- El sueño como símbolo de vida o muerte.
- El problema de España: Expuesto con gravedad crítica o mediante una sátira corrosiva.

3. la lírica no gongorina.

Englobamos la lírica puramente conceptista y otras manifestaciones de la poesía barroca en la que no están presentes las características del gongorismo: por una parte, la lírica conceptista de Quevedo y algunos otros autores, y por otra, lírica que, se mantiene al margen tanto de una corriente como de la otra.

Ambas tienen en común ser el fruto de la estética del barroco, y en ellas se presentan el desequilibrio y la hipérbole o exageración, en la lírica conceptista se percibe que la poesía es fruto más del intelecto y del ingenio, en la de Lope procede más directamente del sentimiento.

La lírica conceptista se caracteriza, no por buscar ante todo esa belleza formal, sino por sugerir intelectualmente al lector, por hacerle llegar mensajes salpicados de dificultades expresivas y por los juegos con el significado de las palabras.

Son elementos técnicos propios de esta lírica la paradoja, la paronomasia, la díloga, el calambur, el juego de palabras, la elisión, y, todas las figuras retóricas que tiendan a presentar alguna dificultad para la comprensión del mensaje poético.

Los temas de esta lírica suelen ser la reflexión sobre la fugacidad de la vida, sobre la muerte, sobre lo engañoso de los bienes terrenos y sobre la decadencia nacional.

• *Francisco de Quevedo y Villegas (1580 – 1645)*

quevedo fue un hombre de vasta cultura, polígloto, lector infatigable y escritor de constante dedicación a la literatura. Su personalidad, rica y atormentada, refleja ese mundo de contrastes, de inquietudes espirituales y de profunda crisis que supuso el Barroco. Fue un hombre apasionado y vital, y se rodeó en su época de una fama de hombre rencoroso y agresivo.

En la obra de Quevedo, se alternan la gravedad y la angustia con el desenfado y la burla despiadada, ambas facetas no son sino el reflejo de una única realidad: el desengaño.

Su obra puede clasificarse de la siguiente manera:

- Obras en prosa. Cabe destacar:
 - Novela picaresca: la vida del Buscón.
 - Novelas satíricas: los sueños y la hora de todos y la fortuna con seso.

- Novelas políticas: Política de Dios y vida de Marco Bruto.
- Obras en verso. Desde las más serias reflexiones sobre la brevedad de la vida o la situación penosa de España hasta los poemas morosos, los burlescos, pueros juegos poéticos, o las sátiras personales, siempre cargadas de ponzoña.

En sus poemas amorosos, expresa también su visión del mundo: la angustia ante la propia vida, el amor como fuente de insatisfacción y de dolor, el paso del tiempo y la fugacidad de la vida, y la muerte, que todo lo ensombrece con su inapelable presencia. Destacaremos:

- ◆ Poesías amorosas.
- ◆ Poesías satíricas y burlescas.
- ◆ Poesías morales y filosóficas.