

El Barroco

El siglo XVII

El Barroco supone el abandono definitivo de las ideas renacentistas, el final de optimismo racionalista y de la confianza en el ser humano y la naturaleza. Su sociedad se caracteriza por la desconfianza en lo político, lo social y lo artístico, con un clima de pesimismo y desengaño. En España el barroco coincide con la decadencia política y la contrarreforma.

- **Historia y sociedad:** s XVII se caracteriza por la decadencia social y política. Los últimos monarcas de los Austria, absolutistas, ineptos y corruptos no ayudan. Se pierden territorios y hay un empobrecimiento general, coincidiendo todo esto con el comienzo de la hegemonía francesa. La crisis es debida a la inflación, las emigraciones hacia América, la expulsión de los moriscos y las pestes. La sociedad presenta grandes contrastes despoblación del campo (mendigos, hambre, limosna) y el lujo de las fiestas cortesanas, siendo esta una imagen muy típica. Es un período de empobrecimiento, emigraciones campesinas y de subidas de impuestos, pero con privilegios entre la nobleza. Los prejuicios sociales tienen fuerza funcionarios tienen que ser cristianos viejos y las denuncias, sospechas, ...crean un clima de recelo e inseguridad.
- **Cultura:** el barroco consolida la tendencia conservadora iniciada con la contrarreforma, acentuándose el alejamiento al ideal humanista tolerante y racional. Encontramos grandes contrastes sociales ricos y pobres, ...) y una religiosidad profunda. Aumenta el número de lectores al mismo tiempo que se impone una censura política y moral. La consciencia de deterioro político y moral, la crisis social y el clima de inseguridad y confusión se plasma en la cultura de la época que es contradictoria, pesimista y desengañada.
- **Arte y literatura:** el arte tiende a lo difícil y artificioso alejándose del ideal renacentista que aspira a la elegancia y naturalidad. El barroco se entiende como una evolución del arte renacentista que va recargando sus formas. La estética es desmesurada, exagerada, presentando una realidad totalmente embellecida, estilizada o bien una muestra de lo más desagradable y bajo. Pretende provocar admiración conmoviendo y sorprender. En la lengua también se substituye el modelo de la elegancia natural del renacimiento por el gusto por lo difícil y sorprendente. Los temas del arte barroco manifiestan sobretudo el desengaño y desilusión, junto a graves reflexiones desarrollándose conjuntamente la sátira, el tono burlesco, ... hablamos pues de una época de contrastes.

La poesía lírica y la prosa barroca

- **Temas y formas de la lírica:** poesía de gran calidad con fuertes contrastes en los temas, sus tonos u sus formas, un ejemplo son Góngora o Quevedo. Alcanzan gran perfección el soneto y el romance, también la décima y silva.
- **Conceptismo y culteranismo:** estilos barrocos que pretenden una expresión de complejidad mediante acciones ingeniosas. El conceptismo centra su ingenio en el juego de ideas o conceptos. Tiende a la concisión expresiva, a la brevedad, el lenguaje elíptico con el uso de metáforas. Se cultivo sobretudo en prosa (Quevedo y Gracián). El culteranismo se refiere al estilo de Góngora y busca un lenguaje poético diferente de la lengua común, acumulando muchos recursos expresivos. Persigue la brillantez formal y presentan una realidad embellecida mediante metáforas e hipérboles difíciles. De léxico cultista, imitan la sintaxis latina y hace muchas alusiones mitológicas. Este estilo más en poesía que en prosa.

Luis de Góngora (1561–1627)

- **Vida:** de familia noble comenzó la carrera de jurista pero nunca la acabó. Vivió de cargos eclesiásticos heredados de su familia y ya mayor, en 1617 se hizo sacerdote e hizo de capellán del rey. Gran parte de su vida en Córdoba pero también en Madrid y Valladolid. Famosa la enemistad con Quevedo, ambos se dedicaban durísimas composiciones satíricas.
- **Obra:** inventó el lenguaje poético brillante, culto y elitista. Su poesía no pretende representar la realidad, sino transformarla con metáforas en un mundo de belleza. Su poesía es esteticista (sensorial) y logra admiración porque va dirigida a la inteligencia y pocas veces conmueve ya que no expresa sentimientos. Tiene dos tipos de poesía: la cercana a la tradición popular *romances y letrillas* y otra culta (culteranista) formada por cancioneros, sonetos y tres grandes poemas: *fábula de Polifemo y Galatea*, *Soledades* y *el Pangérico al duque de Lerma*.

Los **romances y letrillas** se transmitían cantados y más tarde aparecieron los *romanceros*. Los romances tratan prácticamente todos los temas (moriscos, pastoriles, mitológicos, ...) y a veces mezcla en el mismo romance el tema clásico mitológico con un tono burlesco *Fábula de Píramo y Tisbe*. Suele predominar el conceptismo.

La **poesía culta**. Des de sus inicios Góngora escribe poesía culta en sus sonetos, intensificándose en 1609 cuando se retira en Córdoba. Escribió entonces grandes poemas cultos, *Polifemo* y las *Soledades* que despiertan reacciones diversas (admiración y rechazo). El nuevo estilo de Góngora se caracteriza por una intensificación de cultismos léxicos y sintácticos (hipérbaton, frase larga, subordinadas complicadas). Acumulación de metáforas embellecedoras y abundancia de alusiones mitológicas y de juegos conceptistas.

La **Fábula de Polifemo y Galatea**: recoge un tema mitológico que aparece en la metamorfosis de Ovidio. Góngora parte de un tema clásico y la novedad es el tratamiento del lenguaje (lengua poética alejada de lo común y exige al lector un esfuerzo interpretativo y unos conocimientos mitológicos).

Las **Soledades**. Góngora proyectaba un extenso poema en cuatro partes, pero sólo acabó la 1ª (cuenta la historia de un naufrago que llega a una playa y es acogido por unos obreros) y estuvo apunto de acabar las 2ª. Lo – importante es el argumento ya que sólo es una excusa para hacer un canto a la naturaleza, a la vida sencilla y a los objetos cotidianos que se convierten en maravillas hermosas y brillantes. Hay contraste en el tema (lo natural, sencillo, ...) y el lenguaje brillante y rico.

- **Significado:** la poesía de Góngora tuvo gran éxito entre la generación de poetas jóvenes de su época y es una huella en el teatro de Calderón. Sin embargo no fue valorado ni en el XVIII ni el XIX. Es reivindicado por la generación del 27 pues ven en él un poeta capaz de crear un lenguaje especial, basado en la metáfora y en imágenes nuevas.

Francisco de Quevedo (1580–1645)

- **Vida:** nació en Madrid, cursó estudios humanísticos y teológicos, vi y participando en la vida de la corte. Sirvió al Duque de Osuna y comenzó intensa actividad política que combinó con la escritura (composiciones satíricas mordaces sobre personajes de su época). Intrigas palaciegas hicieron que le desterraran y pasó en prisión tres años, poco tiempo antes de morir.
- **Obra:** abundante poesía y prosa en casi todas sus formas y géneros. Combina lo culto y lo popular y el tono grave y burlesco. Tradujo poetas clásicos; también escribió en prosa obras burlescas, políticas, morales, sátiras, morales, ...
- **La poesía:** muy conocido en su época, sus obras no se publicaron hasta después de la muerte,

aunque sus composiciones circularon en manuscritos y romances y letrillas como canciones. Los temas de poesía reflejan el contraste típico del barroco sobretodo amor, la decadencia, fugacidad de la vida, ... junto a temas triviales, anecdóticos en los que pone a prueba su ingenio. Podemos clasificar su poesía en:

Poesía grave en la que expresa sus sentimientos o ideas con tono desgarrado. Incluimos también poemas metafísicos, morales, religiosos y amorosos. Quevedo es el poeta barroco que más obsesivamente trata el tema de la fugacidad de la vida y la certeza de la muerte. Los poemas morales plantean temas como el poder o la fortuna con tono pesimista y desengañado. En temas amorosos logra una hondura extraordinaria ya que combina tópicos petrarquistas con un apasionamiento y violencia afectiva muy personal.

La **poesía como juego de ingenio** se da en los poemas satíricos predomina el gusto por la experimentación lingüística y muestra una visión crítica de la sociedad desde perspectiva burlesca, hiperbólica y disparatada. El protagonista de numerosos poemas burlescos es Góngora y también todo tipo de oficios y personas.

- **Estilo: su originalidad no es en los temas sino en el uso especial de la lengua y en la experimentación de nuevos recursos expresivos. Tiende al conceptismo ya que pretende sorprender mediante la asociación nueva de conceptos. Sus rasgos: uso de metáforas originales, embellecedoras o deformadoras, personificando objetos y cosificadoras de seres humanos; creación de palabras nuevas; uso inusual de los diferentes tipos de palabras; abundancia de juegos de palabras basados en la hipérbole o exageración, la antítesis, paradojas y polisemias.**