

Tema 5 => El Siglo XVI. Humanismo Y Renacimiento.

Tanto en literatura como en las demás artes, los siglos XVI y XVII son conocidos como los siglos de oro españoles.

A comienzos del siglo XVI, España acababa de ser al fin unificada; políticamente por el matrimonio de Fernando V de Aragón, y también por la conquista de Granada, (el último reino islámico de España, que a partir de 1248 había permanecido en poder de los musulmanes, aunque como tributo de Castilla). Religiosamente también había sido unificada por la alternativa de conversión o exilio impuesta a los judíos en 1492, y a los musulmanes diez años después.

Fernando e Isabel, los Reyes Católicos, habían traído el oro a España después de un largo período de rebeliones y guerras civiles, y no sólo eso: la unión de sus reinos creó lo que sin duda constituía la mayor potencia de Europa, ahora en condiciones de ejercer su influencia y extender su cultura, como Antonio de Nebrija escribió en 1492: No queda ya otra cosa sino que florezcan las artes de la paz.

En 1519, muertos ya los Reyes Católicos, fue elegido emperador del sacro imperio romano-germánico su nieto Carlos I, con el nombre de Carlos V. Con su llegada al trono de España y su posterior elección como emperador, España se vio irrevocablemente inmersa en un compromiso con Europa de importantes consecuencias para el país en los dos siglos siguientes.

En octubre del mismo año en que fue conquistada Granada, Colón llegaba por primera vez a América. Las energías y aspiraciones nacidas en siete siglos de reconquista, se dirigieron ahora a un nuevo continente donde España realizó una vasta empresa de colonización, evangelización, legislación y administración. América por su parte iba a tener un importante efecto en el desarrollo de España, que pudo mantener guerras durante todo el siglo XVI gracias a la importaciones de oro y de plata de América, aunque estas mismas importaciones, debidas a la inflación que acarrearón, contribuyeron a la desestabilidad económica del país.

La sociedad española del siglo XVI estaba dominada por la aristocracia, y así permaneció durante toda esta época. Se consideraba que la nobleza era incompatible con el trabajo o el comercio y el desprecio por estas actividades que desempeñaron un papel en la España de los siglos de oro.

La literatura profana de la época, refleja en su mayor parte los ideales y la conducta aristocrática. Los protagonistas ejemplares de la moda y el teatro, eran normalmente hidalgos. Cuando los protagonistas de la obra literaria son miembros de otras clases, distan mucho de ser ejemplares, como ocurre en la novela picaresca.

El Renacimiento no se puede definir en rigor de modo que permita trazar una frontera precisa entre este y la edad media. Este hecho es especialmente cierto en lo referente a España, cuyo Renacimiento, aunque recibió impulso de Italia, adquirió un carácter propio en que se mezclaban elementos nuevos y medievales. Aunque haya algunos rasgos imprecisos en su caracterización, el Renacimiento europeo era esencialmente una revitalización del interés por la civilización clásica. El humanismo, el estudio de los autores clásicos, no fue sin embargo un movimiento opuesto al cristianismo. El ideal que animaba generalmente a la Europa renacentista, era un deseo de sintetizar el mejor pensamiento clásico con el Renacimiento. En realidad, puede decirse que el Renacimiento fue en algunos casos un Renacimiento cristiano. Las más importantes influencias culturales siguen llegando a España desde Francia, Borgoña y Flandes. Habían fuerzas económicas que aseguraban el predominio del Norte; p.e., el comercio de lana constituía un lazo de comunicación entre Castilla y los Países Bajos, de modo que para la recepción total del Renacimiento en España, tenemos que esperar a la generación de Garcilaso de la Vega.

Bajo influencia de Italia, el humanismo empezó a echar hondas raíces en la España del siglo XV. La protección de Isabel la Católica, dada a las letras, atrajo a algunos eruditos italianos a España, entre ellos dos principales: Pedro Mártir de Anglería y Lucio Marinero Sículo, que enseñaron latín en la corte. También hubo españoles que fueron a estudiar a Italia. Uno de ellos fue Elio Antonio de Nebrija, que estudió dos años allí y volvió a enseñar a Salamanca, donde fue profesor.

Cisneros Y La Universidad De Alcalá De Henares: El auge del fervor europeo por la reforma religiosa, favoreció gracias a la persona del Cardenal Cisneros (Francisco Jiménez de Cisneros).

La Causa De Las Letras En España: Cisneros, aparte de reformar el clero, fundó la universidad de Alcalá de Henares, destinada a ser un nuevo instrumento de educación eclesiástica. En ella se crearon cátedras de hebreo y griego. Los primeros frutos de la universidad no tardaron en hacerse notar. En 1517 se terminó de imprimir la Gran Biblia Políglota, conocida como La Complutense con el nombre latino de Alcalá. Incluso ese mismo año, Cisneros invitó a Erasmo a venir a España, y aunque nunca llegó a visitar el país, estaba destinado a ejercer una profunda, aunque corta influencia en él a través de la universidad de Alcalá.

La Influencia De Erasmo En España: Erasmo representaba un movimiento de reforma y renovación cultural en el seno de la iglesia católica. En esencia, lo que Erasmo pretendía era la secularización del cristianismo. Erasmo dedicó toda su vida a despertar el espíritu de Cristo en los hombres llevándolos a sus palabras. Resumimos las doctrinas de Erasmo en tres puntos principales:

Su insistencia en predicar una piedad interna en lugar de ceremonial y ritual externos.

Una familización personal con las escrituras.

Deseo de mover a los cristianos para que viviesen como cuerpo místico de Cristo.

Estas doctrinas ejercieron ciertas influencias entre los flamencos que rodeaban a Carlos V y también atrajeron a muchos intelectuales españoles. En la segunda década del siglo XVI, comenzaron a traducirse las obras de Erasmo en español, entre otras: Querella Pacis Enchiridion.

Varios eminentes humanistas españoles de aquel tiempo, acusan la influencia de Erasmo. Entre ellos están: Juan Luis Vives, Juan Valdés, autor del Diálogo De Doctrina Cristiana y del Diálogo De La Lengua. Alfonso Valdés, hermano del anterior y secretario de cartas latinas del emperador Carlos V, escribió el Diálogo De Las Cosas Ocurrecidas En Roma, en el que se trata de exculpar al emperador del saqueo de Roma, ocurrido en 1527, y autor también del Diálogo De Mercurio Y Carón.

Erasmo no escribió para entretener, sino para instruir, y la enorme influencia literaria de este en la Europa del siglo XVI, apuntaba a lo ejemplar, lo moralmente provechoso, lo verosímil en un terreno en particular (la compilación de proverbios, apotegmas y misceláneas de toda suerte). Su influencia y ejemplo habían de tener innumerables seguidores.

El Género De La Miscelánea En La España Renacentista: Aunque en España el interés por los proverbios había precedido a Erasmo, el ejemplo de este estimuló aquel interés, y durante el siglo XVI aparecieron un buen número de colecciones, las mayores y más conocidas son: La Filosofía Vulgar (1568) del humanista Juan de Mar Lara, y Las Seiscientas Apotegmas, de Juan Rufo (1596). España produjo también gran número de misceláneas, la primera de las cuales iba a convertirse en uno de los libros más leídos de Europa; la silva de varia elección, de Pedro Mejía (1540), una extensa obra que trata de muy diversas materias: historia antigua y moderna, orígenes y propiedades de las cosas, curiosidades de la naturaleza, invenciones, relatos de muertes famosas, disquisiciones sobre los debates de la época (por qué los hombres vivían más años, la verdad sobre animales fabulosos, por qué la vida es el sentido más noble, junto con una enumeración de ciegos famosos...), ect...

Fray Antonio De Guevara: El espíritu humanista que la miscelánea representaba, lo encontraremos también en una de las figuras más celebres de las letras españolas del siglo XVI; Fray Antonio de Guevara (1480 – 1545). Es autor de numerosas obras entre las que destacan El Libro De Marco Aurelio, el libro llamado El Reloj De Los Príncipes, las Epístolas Familiares y Menosprecio De Corte Y Alabanza De Aldea. El conjunto de sus libros tienen en realidad el carácter de una gran miscelánea, atiborrada de información curiosa, gran parte de ella inventada por el autor, embelleciendo narraciones y sentencias de los autores antiguos, consejos, preceptos y ejemplos que abarcan un amplio repertorio de experiencias humanas, todo ello en un estilo afectado, que mantuvo a varias generaciones de lectores con los ocurentes discursos y homilías de Guevara.

Tema 6 => El siglo XVI. La Literatura Española En Su Primer Siglo De Oro.

La Literatura Renacentista Española: En la vertiente profana se cultiva la lírica (Se adoptan motivos poéticos y la métrica de Petrarca) y la narrativa (libros de caballerías, novela picaresca, pastoril, morisca y bizantina). En la religiosa se da la ascética y la mística. Entre ambas, se distingue otra: el teatro. En el profano se incluyen fórmulas de origen italiano.

Poesía Lírica. Metros Italianos: En 1526 Andrea Navagiero anima a Juan Boscán a adoptar temas y metros italianos, quien además de hacerlo, también convenció a Garcilaso a hacer lo mismo. Utilizan el endecasílabo y su combinación con el heptasílabo, como el soneto, lira, estancia, tercetos encadenados y octava real.

El Petrarquismo Español: Los temas también cambian. Se siguen refiriendo al amor, pero con una nueva sinceridad en los sentimientos. Los poetas que siguen en esta línea constituyen la escuela petrarquista española.

Fernando De Herrera (1534 – 1597): Nació en Sevilla. Cantó a su amada, la condesa de Gelves, pero también trató de temas patrióticos. Encabezó la escuela petrarquista sevillana, en la que hubo gran ornamentación, con abundante uso de recursos. Es la escuela representante en España del Manierismo.

Literatura religiosa: mística y ascética: La ascética se ocupa de los esfuerzos que debe realizar el espíritu para alcanzar la perfección moral, mientras que la mística trata, en prosa o verso, de los fenómenos, difícilmente describibles, que experimentan algunos justos (místicos) al entrar el alma, por la oración en contacto directo con Dios. La mística es parte de la ascética, pues todos los místicos son ascetas, pero no todos los ascetas llegan a ser místicos.

Las Vías Místicas: Son los caminos que pasa el alma hasta llegar a la unión con Dios. Son tres: La vía purgativa, que es un proceso duro y áspero en el que el alma se desprende de lo malo y se purifica. La vía iluminativa, es un saber sobrenatural sobre Dios y sus misterios. En la vía unitiva el alma es arrebatada por Dios y se une o funde con el: es el éxtasis o matrimonio espiritual. Entonces se siente un gozo inefable; indescriptible con palabras.

Santa Teresa de Jesús: Teresa de Cepeda y Ahumada (1515 – 1582), nació en Ávila, fue carmelita, y dedicó su vida a intentar cambiar su orden, llena de corrupción. Fundó diecisiete conventos de regla austera. Escribió en prosa por encargo de los confesores que querían conocer las experiencias místicas, y para adoctrinar a las monjas. Destacan: El libro de su vida, El Castillo Interior o Las Moradas, y El Libro De Las Fundaciones. La caracterizaron la sencillez y la sinceridad. Su obra está escrita en gran parte en castellano coloquial, incluso con rusticismos y vulgarismos, pero tiene una gracia y una frescura que la destacan entre los mejores prosistas.

Los Libros De Caballerías: Fueron el género novelesco dominante en la primera mitad del siglo. Es un género medieval de influencia francesa. Sustituyó en cierto modo al poema épico. Alimentaba los sueños heroicos con aventuras fantásticas. El más importante escritor fue Amadís de Gaula. Dejaron de escribirse, aunque no de leerse, cuando Cervantes lanzó contra ellos El Quijote.

La Novela Pastoril: La primera publicación española fue: Los Siete Libros De Diana. El género lo creó en Italia Jacopo Sannazaro. En estas novelas, los pastores refinados, en un campo idealizado y bello, aman padecen de celos, sufren encantamientos, pierden y consiguen amor de las pastoras... Están cuajadas de epítetos. De Cervantes es Galatea, y de Lope de Vega La Arcadia.

La Novela Bizantina: Es un género que se introdujo a raíz de la traducción de un texto de Heliodoro del siglo III. Describe aventuras de dos amantes por lugares y tiempos imaginarios hasta lograr reunirse. Cervantes escribió Persiles, y Lope de Vega El Peregrino En Su Patria.

La Novela Morisca: Es de la literatura española el anónimo Historia Del Abencerraje Y De La Hermosa Jarifa (1551). Narran peripecias entre cristianos y moros, que rivalizan en cortesía y gentileza en la reconquista.

La Novela Picaresca: Es el género renacentista más importante, creado por El Lazarillo De Tormes, un anónimo, y se reafirma con Vida Del Pícaro Guzmán De Alfarache (1554), de Mateo Alemán. Supone la irrupción del mundo infantil en la literatura. Los rasgos principales son: El pícaro/a, protagonista, narra su vida desde la infancia. Cuenta cínicamente que es hijo de padres sin honra. Es ladrón. Aunque aspira a ascender en la escala social, no sale de su estado miserable. Suerte y desgracia se alternan en su vivir. Siempre narra sucesos verosímiles.

El Teatro Del Siglo XVI: Principales representantes:

Juan Del Encina (1468 – 1529): Salamantino. Escribió églogas basadas en temas religiosos. Más tarde, con influencias romanas, escribe obras de tema amoroso profano. Escribió La Navidad, La Pasión y Cristino Y Febea .

Lucas Fernández (1474 –1552): Es también charro. Escribió Farsas y Auto De La Pasión

Bartolomé Torres Naharro (1485? – 1520): Extremeño. Escribió dos tipos de obras: las que llamó comedias a noticia (realistas) y las fantasías (de intervención novelesca). P.E. Himenea.

Gil Vicente (1465? – 1536?): Escribió en su lengua (portugués) y en castellano. Hizo teatro religioso, de temas de caballerías, costumbrista, de enredo... Destacando en aquellas en que tiene un papel importante la música, de elementos líricos. P.E. Trilogía De Las Barcas, Danzas De La Muerte, Auto De La Sibila Casandra, Tragicomedia De Don Duardos, Comedia Del Viudo...

Lope De Rueda: Funda la primera compañía teatral española. Tienen éxito sus pasos, obras cortas cómicas que se representan en los entreactos, con personajes populares y ambiente realista, con diálogos agudos y graciosos. P.E. Cornudo Y Contento, Las Aceitunas, El Convidado... Son el precedente de los entremeses.

En la segunda mitad del siglo XVI, se representan tragedias con temas de abolengo clásico y de la historia nacional. A final de siglo prevalece el teatro popular, desapareciendo el religioso y el de salón.

La Lengua Literaria En El Siglo XVI: En la lírica Garcilaso implanta el ideal cortesano de sencillez elegante. Hay una tendencia a aumentar los artificios, a exhibir el estilo, originándose el manierismo. Fray Luis y San Juan De La Cruz se ciñen a una sobriedad nada manierista. En la prosa doctrinal, Fray Luis De León, introducirá una maravillosa armonía. Santa Teresa de Jesús, renuncia a todo adorno. La Novela Pastoril, presenta prosa refinada. Refinamiento y sencillez alternan en la novela morisca. En las novelas ejemplares y en el Quijote, Cervantes profesa también el ideal de naturalidad expresiva.

1. Garcilaso De La Vega

Vida: Fue guerrero, cortesano, músico, poeta... Nació en Toledo en 1501. Luchó a favor de Carlos I. Ya casado se enamoró de una dama de la reina. Murió en Niza en 1536 a causa de las heridas provocadas al escalar una torre en Provenza.

Obra: Poética y muy breve. Hizo composiciones tempranas en los metros del arte real castellano y en metros italianos, una oda, dos elegías, cuatro canciones y treinta ocho sonetos. Al morir Juan Boscán, los versos de ambos fueron impresos por la viuda de Boscán en un tomo.

Significado De Su Obra: Garcilaso empieza cultivando la poesía del arte real de los cancioneros: no hay juegos conceptuales, sino que un corazón enamorado trata de comunicar, con elegante naturalidad, emociones sinceras. Trata que el espíritu del poeta y el del lector se fundan en un mismo sentimiento. Con el endecasílabo, permitía que las frases fluyeran con mayor naturalidad, y las estrofas, propician un juego más libre. Garcilaso aprende una nueva armonía entre la forma poética y la emoción lírica. Con él empieza la lírica moderna, además de ser fundador de la lírica amorosa.

Temas: Su tema casi exclusivo es el amor, que muchas veces es igual al de el amor cortés. Su otro tema es la naturaleza.

El Lenguaje; La Métrica: Según el ideal renacentista, naturalidad y elegancia se aúnan en Garcilaso. Consiguió equilibrio clásico entre pasión y contención, y además entre lengua culta y familiar. Su anhelo de armonía y perfección se manifiesta en recursos como paralelismos, simetrías, elegancia en la adjetivación... Son memorables sus epítetos.

Poesía Italinizante Y Métrica Tradicional: Garcilaso tuvo resistencia al uso del endecasílabo. Se reconocía la nueva emoción lírica y la elegante sencillez de su lenguaje, pero se consideraba muy largo. A fines del siglo XVII, se recuperarán las antiguas formas.

2. Fray Luis de León

Vida y Personalidad: Nació en Belmonte (Cuenca) en 1527, de padres de procedencia judía. Se hizo agustino y estudió en Salamanca y Alcalá. Fue catedrático en Salamanca. Tradujo el bíblico Cantar de los Cantares, por lo que fue juzgado por la Inquisición y estuvo preso casi cinco años. Dejó la cátedra para desempeñar altos cargos en su orden. Murió en 1591. Fue un hombre de carácter energético e intelectual. Vivió este mundo como un destierro, con nostalgia. Logró armonizar el espíritu clásico con el cristiano. Escribió también en latín.

Obras Y Estilo En Prosa: Destacan La Perfecta Casada, La Exposición Del Libro De Job y De Los Nombres De Cristo, dónde habla de los nombres que recibía Cristo en las antiguas escrituras. Siguió la norma de la naturalidad. Introdujo efectos rítmicos. Su obra en prosa es comparable a la de Garcilaso en verso. Son los renacentistas por antonomasia.

El Poeta: En vida no publicó versos. La primera edición la hizo Quevedo en 1637. Su obra fue escasa: 23 poemas. A pesar de esto es uno de los mejores poetas españoles de todos los tiempos. Tiene insuperable dominio de los efectos rítmicos en la métrica. Compuso principalmente liras.

Sus Grandes Temas: Evita la temática amorosa de los petrarquistas, pero adopta sus formas para escribir poesía de hondo valor moral y religioso. Escribió principalmente temas morales que se dividen en tres grupos:

El sentimiento de desamparo o la no plenitud del hombre en la tierra.

El ideal de la vida retirada

Prefiguración de la vía del cielo.

3. San Juan De La Cruz

Vida: Fue avulense, nació en Fontiveros en 1542, se llamó Juan Yepes Y Álvarez. A los 22 años se profesó carmelita, adoptó la regla de Santa Teresa y la ayudó, por lo que fundó nuevos monasterios. Estuvo en prisión en Toledo. Murió en Úbeda en 1591. Fue un hombre austero y amable, contemplativo, intenso afectivamente, de fina sensibilidad y entendimiento sutil.

Obra: Toda su obra es ascético-mística, y parte de su prosa, mística. Su obra poética es escasa: 22 poesías, dividida en poesías mayores (Noche Oscura Del Alma, Cántico Espiritual y Llama De Amor Viva) y otros poemas (romances, canciones..). Sus tres grandes poemas van acompañados de un comentario en prosa, donde intenta explicar el significado de sus versos aunque como él dice: No se pueden explicar con exactitud. Para comunicar sus experiencias místicas, acude al amor humano como símbolo. Su poesía es de amor. Hay en sus poemas elementos pastoriles y bucólicos, con deliciosas notas del paisaje. Admira la naturaleza, cuya belleza es el reflejo de Dios y conduce a él.

4. El Lazarillo De Tormes

Aparición Y Triunfo Del Lazarillo: Se debió publicar en el 1552 o 1553, pero han llegado 3 ediciones de 1554. Su éxito fue fulminante, pero cinco años después fue prohibida. Hasta 1834 no se volvió a publicar completamente en España.

Autor: Es desconocido. No se sabe ni siquiera la forma de pensar de éste porque su obra resulta sutil y maliciosa. Era una persona disconforme con la sociedad de su tiempo.

Originalidad Y Sentido Del Lazarillo: En el Lazarillo por primera vez se usa de tema la realidad contemporánea, no se nos conduce a un ámbito exótico. También por primera vez, se hace protagonista de un relato a un personaje de condición humilde. El Lazarillo es una historia de un proceso educativo para la deshonra y la vileza, que Lázaro aceptará al final. Esto es interpretable como una denuncia del autor contra una sociedad que impedía salir de su miseria a los desheredados. El tono de la novela es ligero y a veces cómico, pero en ella late un amargo inconformismo.

Primera Novela Moderna: La crítica reconoce al Lazarillo como la primera novela moderna. Tiene dos rasgos fundamentales: la acción transcurre en tiempo y lugares bien concretos, y los personajes van modificándose en consonancia con los azares de la vida. La picaresca en concreto, es un relato en primera persona.

El Lenguaje De El Lazarillo: Trata de realidades sórdidas, escritas en un lenguaje llano, sin artificios, directo. Cada personaje se expresa de acuerdo su condición individual y según el momento. Esto es la polifonía moderna.

El Lazarillo Y La Novela Moderna: Esta caracterizado por los rasgos de los personajes y su estructura. Mateo Alemán, más tarde estableció la novela picaresca añadiendo encanallamiento y cinismo. A partir de ahora el pícaro es un personaje listo, sin oficio, que enmaraña tramas para robar o vivir a costa del prójimo, con escaso sentimiento moral, no como el Lázaro de Tormes, que más que pícaro era un desventurado.

5. Miguel De Cervantes.

Vida: Nació en Alcalá de Henares en 1547. Pasó la infancia y la juventud de soldado en ciudades de Italia y España. Luchó en Lepanto, donde perdió la mano izquierda. Fue apresado por los Turcos y estuvo cautivo en Argel 5 años. Libre ya se instaló en Madrid, donde tuvo a su hija Isabel. Fue cobrador de rentas en Andalucía.

Fue acusado de irregularidades administrativas y fue encarcelado. Se establece en Valladolid y publica El Quijote con 58 años. Otra vez padece cárcel, pero es absuelto. Luego se marcha a Madrid, dónde vive con su hermana pobremente. Muere el 23 de Abril de 1616 (Día en que murió también William Shakespeare), cuatro días después de terminar Persiles y Segismunda

Obras Poéticas: Cervantes se afanó en ser poeta. Sus poesías se han perdido en gran parte. En sus novelas y comedias aparecen textos líricos. En 1614 escribió Viaje Del Parnaso.

Teatro: Fue la gran vocación de Cervantes. En una primera etapa se inclina por el teatro clásico. Se sometía a la regla de tres unidades: de acción, lugar y tiempo. Escribió Numancia. En una segunda época, no se somete a reglas y mezcla lo trágico y lo cómico. Escribe: El Rufián Dichoso, La Gran Sultana, Pedro De Urdemalas, Los Baños De Argel...

Entremeses: Son modelos del género. Constituyen un retrato de las costumbres y clases populares de la época. Escribió entre otros: El Viejo Celoso, La Cueva De Salamanca, La Elección De Los Alcaldes Dagunzo y El Retablo De Las Maravillas.

Novela: En el género pastoril destaca La Galatea (1585). Fue su primera novela. Tenía 38 años cuando la publicó. Los libros de Caballerías le llevaron a escribir El Quijote. Hay elementos de la novela morisca en La Historia De La Cautiva, que inserta en el Quijote. La novela bizantina fue modelo para su última obra: Los trabajos de Persiles y Segismunda. En este largo relato, Persiles, heredero del reino de Tule (Islandia), y Segismunda, hija de un rey, están enamorados, y sufren persecuciones y prisiones (trabajos), hasta que huyen a Roma donde se casan. No escribió novelas picarescas, pero sí una amable novela sobre pícaros; Rinconete Y Cortadillo. Trabaja un género italiano experimentalmente, la novela corta, que da lugar a sus novelas ejemplares. Son doce novelitas escritas desde principio de siglo hasta el 1613. Hubo sesenta ediciones. Se distinguen tres grupos: en uno domina la imaginación idealista, como La Española Inglesa. Otros son frutos de observación realista y entre ellas destacan El Coloquio De Perros, El Licenciado Vidriera, El Celoso Extremeno y Rinconete y Cortadillo. En otras se mezclan visiones realistas con idealización de ciertos personajes: La Gitanilla y La Ilustre Fregona.

El Quijote: propósito: El ingenioso hidalgo Don Quijote De La Mancha es la obra cumbre de nuestra literatura, traducida a todas las lenguas cultas, y editada cientos de veces. Sus dos partes se publicaron en 1605 y 1616. Inicialmente, Cervantes se propuso crear una novela corta para ridiculizar los libros de caballerías. Eran muchos los humanistas y moralistas que le apoyaban. Para combatirlos y mostrar sus disparates, Cervantes hace enloquecer a un hidalgo a causa de leer estos libros, intentando implantar los ideales caballerescos, lanzándose a la vida real de la época. Todas las campañas emprendidas por el Quijote, de más puro carácter caballeresco, fracasan. Pero según avanzaba Cervantes, veía que los Libros de Caballerías estaban llenos de hermosos ideales, por eso se puede apreciar en su obra cierta ambigüedad. El hidalgo entra en contacto con la vida social de la época, por los que se expresa un lúcido panorama de aquella realidad social.

Trascendencia del Quijote: El quijote tuvo un éxito fulminante, pero en el siglo XVII se leyó como un simple libro humorístico que se burlaba de las caballerías. En el siglo XVIII se considera obra clásica y modelo de lenguaje. En el XIX aumenta su fama y se enriquece su interpretación. Desde entonces, las interpretaciones del Quijote se suceden. Así el hidalgo llega a encarnar el impulso ideal que, en el corazón del hombre, convive con el sentido común representado por Sancho Panza en la novela. A don Quijote lo mueven la fe en la justicia, el ansia de libertad, el valor y el amor. Sancho, rústico y glotón, no entiende esos ideales, pero poco a poco, la fidelidad a su señor lo hace participar de aquella bondad de espíritu y anhelo de bien. He aquí la continua quijotización de Sancho.

Su Lenguaje: Con el Quijote, la prosa española alcanza su cumbre. No posee un estilo uniforme: es admirablemente polifónico.

El Quijote De Avellaneda: En 1614, un año antes de la segunda parte del Quijote, apareció en Tarragona una continuación apócrifa de la primera. Se declaraba su autor el licenciado Alonso Fernández De Avellaneda, natural de Tordesillas (Valladolid). Se ignora quien se esconde bajo el seudónimo de Avellaneda, pero era sin duda amigo de Lope y enemigo de Cervantes. Este mismo, en la segunda parte del Quijote, arremetió contra él.

Tema 7 => El siglo XVII (I).

Marco histórico: El siglo XVII está marcado por la decadencia y la crisis económica. Reinaron en este siglo Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Estos gobernaban por medio de validos o primeros ministros. España pierde su hegemonía en Europa. La muerte de Carlos II sin nombrar un sucesor provoca la guerra de sucesión.

Marco social: Hay un clima de malestar: las guerras, la peste y las crisis económicas diezmaron la población. La nobleza y el clero aumentan su poder. Se incrementa el número de eclesiásticos. La crisis afecta también a campesinos y artesanos. Aumenta la delincuencia y la miseria.

Cultura: La influencia de la iglesia y la contrarreforma marcaron la cultura del siglo XVII marcaron este siglo. Hay un retorno a las actitudes medievales y una actitud teocéntrica frente al humanismo. La Inquisición vigila toda explicación de la naturaleza o del hombre que no se base en la directa acción divina, lo que produce un retraso en el estudio científico y filosófico. Sin embargo cobran impulso el pensamiento ascético por su actitud desengañada ante la vida y las cosas mundanas. Esta época de crisis y decadencia es también de esplendor, lo que es el 2º siglo de oro (1616 – 1681), que transcurre entre la muerte de Cervantes y Calderón. Es la época del Barroco en la que destacan pintores como Velázquez, arquitectos como los Churrigera y obras como la clerecía charra.

El Barroco y el sentimiento de Desengaño: El barroco es consecuencia de las circunstancias que acabamos de repasar: decadencia, crisis... . Una clave de esta cultura es el desengaño, lo que significa la caída del Renacimiento con su amor a la vida y al mundo. Según esta visión, el mundo carece de valor, la vida es inconsciente y la vida es breve, fugaz, lo que ocasiona actitudes de los escritores como la queja o protesta (literatura satírica), angustia vital (lírica de Quevedo) o búsqueda de consuelo en el ascetismo y estoicismo.

Tendencias Estilísticas: En las épocas de menor expresión se aumenta el uso de recursos, lo que se observa en el barroco que había estado predado por el manierismo. Frente a la naturalidad y armonía renacentista, el barroco se caracteriza por el artificio, la extremosidad y la intensidad. Se destacan las nuevas tendencias: El Culteranismo y el Conceptismo.

Culteranismo y Conceptismo: Se expresan tanto en prosa como en verso. el culterano más importante fue Góngora, destacando en el conceptismo Quevedo; ambas rompen el equilibrio clásico entre forma y contenido, aunque cada uno de forma distinta:

Culteranismo: Se preocupa sobre todo de desarrollar la forma, buscando la belleza, riqueza sensorial, ornamentación exuberante, la dificultad. Lo caracteriza un léxico culto, el retorcimiento sintáctico y las metáforas audaces. El resultado es admirable por su ingenio.

Conceptismo: Se preocupa por descuidar el contenido. Busca la sutileza, profundidad o densidad (por eso resulta tan condensado). Se usan los juegos de palabras y los dobles sentidos. El resultado es admirable por su ingenio.

Son los estilos difíciles, el culterano por sus complicaciones de la forma y alardes cultos y el conceptista por los conceptos o asociaciones sintéticas que se establecen a veces entre cosas lejanas.

Los Géneros Literarios del siglo XVII:

Lírica: Aumenta en calidad y desarrolla temática y artificios complejos. Destacan Lope, Góngora y Quevedo.

Narrativa: Desaparecen los libros de caballerías tras el éxito del Quijote. Se escriben novelas bizantinas, pastoriles, moriscas y principalmente pícaras. También se cultiva la novela corta (María de Zayas y Lope).

Prosa Didáctica: Llega a su culmen con Baltasar Gracián.

Teatro: Llega a su máximo esplendor con la comedia nueva creada por Lope.

2. Luis De Góngora:

Vida: Luis de Góngora y Argote nació en Córdoba en 1561 y estudió en Salamanca. Fue ordenado sacerdote y posteriormente capellán real en Madrid, muriendo en Córdoba en 1627. Tuvo un carácter desabrido, arrogante y mordaz lo que le causaron enormes enemistades como la de Quevedo, Lope, etc, aunque por otra parte contó con amigos que lo imitaron y exaltaron como principal poeta español. Sus obras empezaron a publicarse poco antes de morir.

Culteranismo o Gongorismo: No es opuesto al conceptismo por tener como base ambos el concepto, pero le añade ciertos elementos originales que provenían de su especial sensibilidad y genio (valores sensoriales y suntuosos alardes ornamentales con referencias mitológicas, gusto latinizante de hipérbatos y cultismo, efectos sonoros y sobre todo metáforas).

Épocas: En la poesía de Góngora se aprecian dos épocas: una anterior a 1610 (menores rasgos culteranos) y otra posterior a esta (da un inmenso salto por la audacia y la densidad de sus artificios, acentuando grandemente su hermetismo en obras de gran aliento y extensión). La primera etapa fue siempre valorada, siendo despreciada la segunda hasta su centenario en 1927 en que los poetas de la Generación del 27 se dieron cuenta de la inmensa calidad lírica de los poemas más difíciles de Góngora (Las Soledades Y El Polifemo).

Obras: Es exclusivamente lírica, religiosa y sobre todo profana. Su inspiración se orienta a dos polos opuestos; por un lado la refinada idealización, y por otro el burlesco o humorístico. Ambas direcciones se mezclan en obras como la Fábula de Píramo Y Tisbe (1618). Sus obras maestras aparte de la obra anterior son Soledades y Fábula De Polifemo Y Galatea. Hay que señalar la variedad de su versificación y la maestría que utilizó en todas las formas de su tiempo, tanto de origen popular como de origen italiano.

3. Francisco De Quevedo Y Villegas:

Vida: Nació en Madrid (1580) en el seno de una familia hidalga. Estudió en las universidades de Alcalá y Valladolid. Tuvo ambiciones políticas y de 1613 a 1620 estuvo en Italia como consejero del duque de Osuna en Nápoles. Al caer este en desgracia, Quevedo quedó postergado y con Felipe IV volvió al favor real. En 1645 murió en Villanueva de los Infantes tras cuatro años de cárcel. En su personalidad destaca el desengaño que explica sus pensamientos y sátiras mordaces. Expresó mejor que nadie el desengaño del barroco en todos los terrenos.

Obra Poética: En su obra poética (más de mil composiciones) destacan los sonetos. Se destaca en ella los siguientes aspectos:

Filosófica y moral: Encierra los temas del barroco como brevedad y consistencia de la vida, fugacidad del tiempo, omnipresencia de la muerte... expresando su angustia aliviada por la fe cristiana y la doctrina estoica.

Amorosa: Partía del amor cortés y el petrarquismo

Satírica y burlesca: Con burlas nacidas de su desengaño con las que deahoga su dolor.

Obra en Prosa: Sus obras en prosa son también muy variadas. Destacan la novela picaresca (el Buscón), la obra satírica, como Sueños (conco obras breves), la ascética (Cura Y Sepultura) y la política (Política De Dios Y Viad De Marco Bruto.)

Estilo: Tanto en la prosa como en el verso se nota la virtuosidad del idioma, ya que jugaba con la lengua hasta extremos asombrosos, lo cual constituye la cima del conceptismo, caracterizada por la densidad con la que acumula juegos de palabras, comparaciones inesperadas, antítesis, paradojas...

2. Baltasar Gracián:

Vida: Baltasar Gracián nació en Belmonte, Zaragoza en 1601. Se hizo Jesuita y enseñó en diversos centros de esta orden alcanzando fama como predicador. Por el mecenazgo de un amigo rico suyo, publicó sus obras, aunque tuvo que hacerlo con un seudónimo ante la prohibición de su orden, lo cual le produjo continuas sanciones. Murio en Tarazona (Zaragoza) en 1658 tras pensar en dejar su orden y hacerse franciscano.

Ideología: Profesó una filosofía del hombre pesimista, pero por el contrario luchó con sus obras para mejorar la condición humana, ofreciendo modelos dignos de hombre para ser imitado, con avisos y consejos para esquivar las asechanzas de la vida y navegar con éxito por el mundo. Contó siempre con el consuelo de la esperanza religiosa.

Obra: Es nuestro escritor didáctico más importante. Toda su obra (en prosa) se orienta al perfeccionamiento tanto mundano como espiritual del hombre. Escribió distintos tipos de obras:

Tratados en los que se ofrecen modelos de hombres destacados pensando siempre en hombres de la alta sociedad: El héroe (varón con papel diligente en el mundo), el discreto (hombre culto, ingenioso y juicioso que destaca en la sociedad.), y el político (basándose en Fernando el Católico traza el prototipo de hombre hábil y eficaz).

Sintetizó las enseñanzas de los libros anteriores en el Oráculo Manual Y Arte De Prudencia.

Remata su tarea educativa con Agudeza Y Arte De Ingenio, sobre modos y procedimientos para ser ingenioso. Se ha considerado esta obra como una teoría del conceptismo.

Su obra maestra es El Criticón, empresa didáctica para formar hombres emientes. Es un relato alegórico que muestra al hombre cuál es el paso por la tierra y su feliz destino final. Es una epopeya en prosa en tres partes.

Estilo: El conceptismo llega a su cumbre en Gracián. Escribe aforísticamente empleando frases breves, antítesis, dobles sentidos y sutilezas conceptuales

Fama de Gracián: Fue mayor en el extranjero. Sus obras fueron traducidas a las principales lenguas europeas. Algunos filósofos consideraban el criticón una gran obra.

Tema 8 => El Siglo XVII (II). El teatro.

Caracteres principales de la comedia: Son: rechazo de las tres unidades para hacer la trama más compleja, rica en peripecias sin límites de tiempo y con continuos cambio de escenario; mezcla de lo cómico y lo trágico en nombre de lo que ocupa la vida misma; mezcla de personajes nobles y plebeyos por primera vez; división de la obra en tres actos (planteamiento, nudo y desenlace); lírica intercalada con bailes y cancioncillas que interrumpen el discurso de la acción; variedad métrica (la comedia siempre está escrita en verso con estrofas variadas); intenso color nacional (aunque los personajes no sean españoles, se mueven, actúan y hablan como tales, sintiéndose el público así identificados con ellos).

Calderón de la Barca:

Vida: Nació en Madrid (1600) de familia acomodada. Estudió con los jesuitas y en las universidades de Salamanca y Alcalá. A los 23 años publicó sus primeras obras. Al morir Lope (quien lo elogió), Felipe II le encargó trabajar para el teatro de la corte. A los 51 años se ordena sacerdote y el rey lo hace su capellán real. Muere en Madrid en 1681. Su vida apenas tuvo anécdotas. Fue un hombre de carácter severo y aristocrático, tradicional y pesimista. Siguió la fórmula de Lope, pero le aportó reflexión constructiva y hondura de pensamiento.

Obra: Se consagró exclusivamente en el teatro (120 comedias, 80 autos y 20 piezas menores). Se sintió muy atraído por el drama de honor: El Médico De Su Honra, El Mayor Monstruo, Los Celos, A Secreto Agravio, Secreta Venganza... Se distinguen dos épocas: la primera hasta los 35 ó 40 años. Siguió más de cerca la comedia de Lope. Destacan La Dama Duende y Casa Con Dos Puertas, Mala Es De Guardar. En la segunda, trabajó con mayor cuidado los detalles. Acentúa su barroquismo. Se basa en dos tendencias: base conceptista con elementos ornamentales gongorinos y temas de mayor profundidad. Escribe El Alcalde De Zalamea y La Vida Es Sueño (teatro filosófico).

Autos Sacramentales: Desde la edad media en la fiesta del corpus se representan obras de temas religiosos muy diversos, destacando el de la exaltación de la Eucaristía, llamadas autos sacramentales. Se representan en tabladros o carros lujosamente engalanados. Un auto es una obrita de un acto en verso que desarrolla alegóricamente un argumento espiritual. Calderón alcanzó el culmen del género. Destacan: La Cena Del Rey Baltasar, La Devoción De La Misa y El Gran Teatro Del Mundo.

Tema 10 => El Romanticismo.

El marco histórico. Siglo XIX: Se comprende entre la guerra de la independencia y el desastre del 98. Hay cuatro etapas. La primera es el reinado de Fernando VII, con 6 años de absolutismo seguidos de un trienio liberal tras el levantamiento de Riego y posteriormente absolutismo de nuevo. La segunda etapa comprende el reinado de Isabel II durante el cual estalla la 1ª guerra carlista y la revolución de 1868. La tercera comprende la regencia del general Serrano, Amadeo I, la 1ª república... La cuarta es la restauración con el reinado de Alfonso XII, XIII... y la pérdida de Filipinas y Cuba.

El alma romántica: los grandes temas: Son:

Sentimiento de no plenitud, insatisfacción. La vida no responde a los anhelos de hombre y a éste le obsesiona la muerte.

Subjetivismo: Hay una exaltación del yo con sus ansias infinitas en las obras que chocan con la realidad. Son anhelos de justicia, amor y felicidad. Frente a ello aparece un sentimiento de frustración.

Fuga del mundo circundante: Esta frustración conduce a una evasión de la realidad, ya sea refugiándose en un mundo exótico o evocando un pasado brillante. Una forma de evasión es el suicidio.

La naturaleza: Frente al rechazo de la naturaleza neoclásico, el Romanticismo la muestra melancólica, triste...

Nacionalismo: Ahora no hay internacionalismo, sino costumbrismo. Se exaltan lo peculiar de cada territorio, temas históricos y lenguas vernáculas.

Tema 11 => El Romanticismo español.

La poesía: Los hallazgos líricos se mezclan con trivialidades y tópicos. Sus características son: temas como el hastío de vivir, la melancolía y el desaliento, la rebeldía de la sociedad y la vida, el amor y temas legendarios,

históricos y exóticos. Ambientes como la noche, lugares solitarios, tormentas, cementareis... y versificación variada, polimetría, debida a los cambios emocionales del autor.

Líricos románticos: Son Espronceda, Bécquer, Rosalía de Castro, Nicomedes Pastor Díaz, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Carolina Coronado...

El teatro: Al público le seguía gustando las comedias desarregladas por lo que los románticos triunfaron pronto, con éxitos como la conjuración de Venecia (1834) y Don Juan Tenorio (1844). Las características son: Temas legendarios, caballerescos, aventuras o historia nacional... (siempre dramáticos); el protagonista (cínico y gallardo) está marcado por un destino extraño y misterioso; escenas sepulcrales y nocturnas, desafíos y suicidios; rechazo de la regla de las tres unidades y de la mezcla de lo trágico con lo cómico; división del teatro en cinco actos con versos de distinta medida y a veces combinados con prosa; no se ensañaba, sólo se entretenía.

Mariano José de Larra:

Vida y personalidad: Nace en Madrid, hijo de un militar afrancesado. Vivió en Francia hasta los nueve años, volviendo posteriormente a Madrid para estudiar. A los diecinueve ya publica obras entre la censura y la crisis. A los veinte se casa, pero se enamora de una casada, por lo que sufre. Publica folletos y otras obras bajo el seudónimo de Fígaro. A los 24 se separa. Fue elegido diputado liberal pero no se llegó a constituir el parlamento. Su amante le abandona y la situación del país es mala, así acaba suicidándose a los 28. Fue un hombre inteligente y sensible, crítico y mordaz, lo que le causó enemigos. Políticamente fue liberal progresista y un patriota crítico. Es el primer español que vive exclusivamente de su actividad como escritor.

Obras: Destacan sus artículos periodísticos (más de 200) y una novela histórica (El doncel de don Enrique el doliente) y una tragedia (Macías).

Artículos periodísticos: Son satíricos y agresivos, cuando la censura lo permite, en los que exhibe una romántica individualidad. En ellos combate la organización del Estado, atacando el absolutismo y el carlismo, se burla de la sociedad, que es ignorante, y rechaza la vida familiar. Algunos son auténticos cuadros de costumbre.

Actitud literaria: Admiró a Moratín, pues fue educado en gustos neoclásicos, molestándole, además las exageraciones románticas. Tiene actitud rebelde por lo que nunca creyó en los dogmas literarios. Su estilo fue funcional; buscó la claridad y la fuerza. Usaba las palabras extranjeras si eran útiles. Es el primer escritor rigurosamente contemporáneo.

Gustavo Adolfo Domingo Bástida (Bécquer):

Vida: Nació en Sevilla y firmó con el segundo apellido paterno. Pronto quedó huérfano. Quiso ser pintor. A los 18 se instala en Madrid, donde pasa penurias escribiendo artículos y obras de teatro. A los 21, contrae la tuberculosis. Políticamente es conservador. Tiene un cargo burocrático del que le despiden por pasar el tiempo pintando y escribiendo. Tuvo dos novias, pero se casó con una tercera, con quien tuvo dos hijos. Mantuvo el hogar con el periodismo, pero su esposa es infiel y se acaban separando. Muere en Madrid a los 34.

Obra en verso: Es un romántico tardío pues escribe pasado el medio siglo en pleno auge del realismo una poesía al gusto burgués, prosaica y con pretensiones filosóficas, poco dada al intimista lírico, pero esta poesía tan exaltada y gesticulante no le satisface. Es un lírico intimista caracterizado por la sencillez formal y la hondura del sentimiento.

Obra en prosa: Fue un extraordinario prosista. Sus dos grandes obras son Leyendas (28 relatos que presentan

rasgos claramente románticos sobre el amor imposible, lo misterioso y lo sobrenatural, lo costumbrista y otros temas), y Cartas desde mi celda (Crónicas compuestas durante su estancia de reposo en el monasterio de Veruela.)

Las rimas: Son 86 poemas que fue publicando en diversas revistas, y que reunió en un manuscrito perdido, así que volvió a reunirlos en el Libro de los gorriones. Finalmente las reunió con el nombre de Rimas. Son de extensión variable con preferencia de las breves. La versificación también es variada, empleando estrofas tradicionales con otras personales. Principalmente son asonantes.

Concepción de la poesía: El mismo expuso sus ideas poéticas, que son principalmente: Intimismo, un tono menor y un rigor formal. Además es un poeta simbolista. Es el primer poeta contemporáneo.

Trascendencia: Su obra poética es muy breve, aunque es uno de nuestros más excelsos líricos.

Tema 12 => Realismo y Naturalismo.

La Novela realista en España (Tradición e influencias europeas): En España----- ya había tradición realista (Cervantes, la novela picaresca, el costumbrismo de primeros de siglo...) En Francia se admira a Balzac (por su vasta visión social), Stendhal (penetrante observación del corazón humano) y Flaubert (por su rigor documental y su conciencia estética). De Inglaterra se admira a Dickens (por su captación de los humildes). Finalmente en Rusia se admira a Dostoyovski (por su grandeza y fuerza), y a Tolstoi. No hubo en España imitación de lo Europeo, pero si una mayor documentación y observación. Los novelistas se inspiran en la vida y las tierras de España (por eso el auge de la novela regional). Hay dos orientaciones ideológicas: los tradicionalistas que imponen ciertos límites al realismo idealizando más o menos la realidad, y los progresistas, más audaces y críticos.

Leopoldo Alas Clarín:

Vida: Nació en Zamora pero se sintió profundamente asturiano. Pasó la mayor parte de su vida en Oviedo, donde estudió derecho y fue catedrático de la universidad. Allí murió. Fue un hombre con grandes inquietudes espirituales. Perdió la fe en una crisis juvenil, recuperándola después. Fu crítico ante el catolicismo tradicional. Políticamente fue un liberal republicano muy sensible ante las injusticias sociales. Es un intelectual independiente que desarrolló una importante actividad crítica y nos dejó una obra narrativa no muy amplia pero de excepcional densidad.

El crítico. Ideas literarias: Destaca por la agudeza de sus juicios que conservan gran parte de su vigencia. Sus artículos nos revelan sus preferencias de escritor: admira a Balzac, Flaubert, Zola y Galdós. Como crítico y autor le atraen igualmente una arte estéticamente riguroso y una literatura comprometida en una línea progresista.

Obra narrativa: Compuso más de setenta cuentos y novelas cortas, en cuyas páginas conviven los enfoques críticos con la ternura hacia las gentes humildes. Su cuento más famoso es ¡Adiós, Cordera!, obra maestra del género por su hondura emotiva y su perfección formal. También destacan Doña Berta, Pipá, Cambio de luz... En la novela larga destacan Cuesta abajo y su único hijo, pero destaca principalmente la primera: La regenta.

La Regenta: Publicada en 1885, constituye una de las máximas cumbres narrativas. Es una novela total, en el sentido de reunir graves problemas humanos, un vasto panorama social y un máximo rigor artístico. En esta obra, Ana Ozores está casada con el regente de la audiencia, don Víctor Quintanar, hombre bonachón, mucho mayor que ella. El temperamento insatisfecho y soñador de la regenta la hace oscilar entre una religiosidad sentimental (que aprovecha su confesor, el turbio Fermín Pas) y una sensualidad romántica (que hará caer en los brazos del cínico seductor Álvaro de Mesía). El desenlace es desolador, el marido muere en duelo con Álvaro, Ana se verá abandonada por todos y condenada por una sociedad implacable. Sus principales aspectos

son: una penetración psicológica que no es igualada en todo el siglo XIX. Impresionante disección de los personajes; Panorama social de Oviedo, a la que llama Vetusta, que resume la España de la época. Una aristocracia corrompida, clero materializado, burguesía vulgar... No es un decorado, sino una atmósfera en la que se desenvuelven los personajes; Técnica asombrosa respecto a su composición. En los primeros 15 capítulos, sólo transcurren tres días en los que se penetra de las almas. En los últimos 15 el ritmo es más rápido. El arte narrativo es preciso, y las descripciones se integran perfectamente en el relato.; El estilo es de una modernidad asombrosa, pasa de una objetividad casi notorial a la ironía, viveza y variedad de los diálogos...

Valoración: La Regenta provocó las más diversas reacciones, entusiasmo de progresistas, condena de conservadores... La Regenta recibe la más alta valoración hoy día. En su tiempo, sólo se le podía comparar con Fortunata y Jacinta.

Tema 13 => El Siglo XX El Modernismo.

El modernismo: Desde finales del siglo XX tanto en Europa como en América proliferan las corrientes renovadoras. En España se enmarcan en un turbio horizonte político y social. Los jóvenes se alzan contra el Realismo. Al principio se llamó modernistas a todos los escritores animados por tales impulsos renovadores, pero posteriormente sólo para quienes se preocupaban especialmente por la estética y adoptaban posturas escapistas, y se llamo autores de la generación del 98 a aquellos que se interesaban más bien por contenidos humanos o por analizar con actitud crítica los problemas de España.

La poesía Modernista. Sus orígenes: Los primeros signos de renovación poética aparecen a fines del siglo XIX tanto en España como en América, aunque la primacía corresponden a los americanos. Entonces muchos americanos querían separarse de la literatura vigente en España y acercarse a otras como la francesa.

La influencia francesa: Parnasianismo y simbolismo:

Parnasianismo: Se interesa sobre todo por la belleza. Se busca la perfección formal, los versos pulidos... Los temas son principios al lucimiento esteticismo: mitología, clasicismo, exotismo...

Simbolismo: Es una corriente representada por grandes poetas como Verlaine, Rimbaud o Mallarmé. Se proponen ir más allá de lo sensible: la realidad esconde, tras sus apariencias, significaciones profundas o afinidades inesperadas con los estados de ánimo. Y el poeta se propondrá descubrirlas y transmitir las al lector. Para ello se sirven de símbolos, imágenes físicas que sugieren ideas no perceptibles físicamente. El padre del simbolismo fue Bécquer.

La estética del modernismo: Es una síntesis del Parnasianismo y de Simbolismo. Del primero viene el gusto por los versos pulidos, los temas exóticos y los valores sensoriales, y del simbolismo el arte de sugestión y la musicalidad. Además añaden otras influencias extranjeras, aunque también admiraron a los antiguos poetas. El modernismo está presidido por la búsqueda de lo bello. Sin duda, hay en estos poetas unas notas de aristocracia espiritual y de exquisitez opuestas a cierta ramplonería burguesa.

Temas: Hay dos campos principales:

La exterioridad sensible: El mundo sensorial será captado frecuentemente con una afección de goce sensoriales y de belleza: paisajes, mujeres hermosas... Pero el mundo en torno no les basta a estos poetas: a menudo les deja insatisfechos. De ahí el llamado escapismo, la evasión en el tiempo o en el espacio para soñar mundos de rutilante belleza. Del mundo contemporáneo se prefiere lo cosmopolita.

Intimidad: Constituye otro sector de la temática modernista, a veces vitalista, sensual, otras triste, melancólico, nostálgico. Hay cierto malestar que recuerda la angustia romántica. Hay gusto por lo otoñal y lo

crepuscular o por lo decadente. Los paisajes son símbolos que reflejan los estados de ánimo del poeta.

Estilo: Hay una profunda renovación del lenguaje poético. Se amplían prodigiosamente los recursos expresivos; por un lado, la brillantez y los grandes efectos. Por otro, lo leve. Se utiliza el color (efectos matizados o brillantes), musicalidad (rotunda, juguetona), riqueza de valores sensoriales y prodigioso del manejo del idioma: Los recursos fónicos son variadísimos (aliteración o repetición de ciertos sonidos, armonía imitativa o correspondencia entre fonemas y sonidos naturales...), léxico enriquecido con términos cultos, exóticos y evocadores y adjetivación ornamental, y finalmente, las imágenes que se emplean con virtuosismo.

Métrica: Ampliación de los ritmos y las formas métricas (prolongando ciertos experimentos románticos o asimilando formas nuevas y experimentos). Siguen usándose el endecasílabo, octosílabo... pero ahora se usa el alejandrino y formas menos usadas: dodecasílabo, eneasílabo... Hay gusto por la versificación a base de pies acentuales, especialmente ternarios. Hay novedades también en las estrofas.

Escritores modernistas

Hispanoamericanos: Destacan entre los iniciadores José Martí, Díaz Mirón, Gutiérrez Nájera, Julián del Casal y José Anunciación Silva, y además, Rubén Darío (el más destacado), Amado Nervo, Guillermo Valencia, Leopoldo Lugones y José Santos Chocano.

España: Destacan Ricardo Gil, Manuel Reina, Salvador Rueda, Marquina, Villaespesa, Tomás Morales, Enrique de Mesa, los Machado y Juan Ramón Jiménez.

Manuel Machado: Nació en Sevilla y emparejó el andalucismo con el cosmopolitismo. Plenamente modernista es su culto a los valores estéticos, a lo refinado, a lo sensual, o a la elegante melancolía de ciertos poemas. Pero también asimiló prodigiosamente el espíritu de las coplas andaluzas. En su obra destacan libros como Alma, Apolo, El mal Poema, Cante Hondo...

Tema 14 => La Generación Del 98.

Concepto de generación del 98: El concepto de generación literaria es muy restringido. Hay varios requisitos: Los escritores deben ser coetáneos, tener formación intelectual semejante, tener relaciones personales entre ellos, tener un guía, rasgos comunes de estilo, por los que se oponen a la estética del período anterior, y un acontecimiento generacional que los aúne. Los autores de la generación del 98 son Unamuno, Azorín, Baroja, Maetzu, Antonio Machado y Valle-Inclán.

La Juventud del 98: Les animaba un espíritu de protesta, rebeldía. Las ideas iniciales de los autores anteriores no son regeneracionistas, sino revolucionarios.

El grupo de los tres y su manifiesto: Componen a este grupo Azorín, Baroja y Maetzu, muy amigos. Los tres han dejado atrás sus ideas revolucionarias anteriores y se han acercado a un reformismo regeneracionista. El grupo se deshizo y cada cual siguió por su lado.

La madurez noventayochista. Su evolución: Hay vagos anhelos idealistas, pero principalmente destacan las preocupaciones existenciales y los nuevos enfoques del tema de España (más que problemas materiales concretos es principalmente el alma de España lo que preocupa). Unamuno se debatiría entre contradicciones, Baroja se recluye en un radical escepticismo, y Maetzu, se acercó al fascismo. Por otra parte, Antonio Machado se incorpora a las preocupaciones noventayochistas, y Valle-Inclán pasa al progresismo con actitud crítica.

Temas del 98. España: Son los siguientes:

El tema de España: Rechazaron la política del momento y la sociedad del momento. Exaltaron los paisajes, los pueblos... Las tierras de España fueron recorridas por ellos, quienes las describieron con amor y con dolor. Exaltaron principalmente Castilla.

Historia: Exaltaron la intrahistoria, es decir la vida callada de los millones de hombres sin historia. Además, había un anhelo de europeización.

Temas existenciales: Ocupan un lugar principal las preocupaciones existenciales. Ellos mismos o sus personajes se interrogarán sobre el sentido de la existencia humana. Son frecuentes los sentimientos de hastío de vivir. Además también se plantean el tema religioso: Baroja fue agnóstico, Unamuno estuvo angustiado por la ortodoxia católica. Azorín y Maetzu adoptaron posiciones católicas tradicionales.

Renovación estética. El estilo: Los noventayochistas contribuyeron a la renovación literaria. Reaccionan el retoricismo o el prosaísmo. Admiran a Bécquer y tienen a Larra como precursor. Aman además a Fray Luis, Quevedo, Cervantes... y la literatura medieval. Sus estilos se hallan netamente diferenciados aunque tienen algunas notas comunes; cierto ideal de sobriedad y cuidado de la forma. Hay además gusto por las palabras tradicionales y terruñeras y por el subjetivismo. En los géneros literarios, configuraron el ensayo moderno, enriquecieron con nuevas técnicas el ensayo y aunque sin importancia, intentaron renovar el teatro.

Miguel de Unamuno:

Vida: Nació en Bilbao. Estudió en Madrid filosofía y letras. Fue catedrático de Griego y rector en Salamanca, donde vivió hasta su muerte con excepción de su destierro causado por la oposición a la dictadura de Primo de Rivera. Su vida fue de intensa actividad intelectual y de constante lucha. Lucha consigo mismo debatiéndose entre contradicciones.

Estilo: Su lengua es vehemente. No busca elegancia sino expresividad, intensidad. Se manifiesta con paradojas y antítesis. Es el máximo exponente recopilando palabras antiguas.

Pensamientos. Ensayos: Una crisis juvenil le hizo perder la fe. Entonces se vuelca en los problemas de España (es socialista entonces). A los 33 otra crisis le hace volver sus ojos a los problemas espirituales. Su preocupación por España le llevó a continuas andanzas e incesantes meditaciones. Sus meditaciones sobre el sentido de la vida humana le dan un puesto eminente en la filosofía española. Su pensamiento es vitalista, y sus preocupaciones son el problema de Dios y la inmortalidad, lo que dio sentido a su existencia. Se debatió entre la razón, que le lleva al escepticismo y el corazón, que necesita a Dios. Además escribió cientos de ensayos y artículos. Destacan: En torno al caciquismo, por tierras de Portugal y España, Del sentimiento trágico de la vida y La agonía del cristianismo.

Novelas poesía y teatro: En la narrativa comienza con la paz en la guerra (novela intrahistórica de la guerra carlista). Posteriormente destaca Niebla, La tía Tula, San Manuel Bueno, mártir... En cuanto a la novela, destacan en su amplísima obra Poesías, El Cristo de Velázquez... Su teatro ha tenido poco éxito. Destaca Fedra o El Otro.

Significación: Expresó con una intensidad inigualada las inquietudes de su tiempo. Es uno de los grandes forjadores del castellano contemporáneo.

Azorín:

Vida: Nació en Monóvar, Alicante y se llamó Juan Martínez Ruiz, aunque escribió bajo el seudónimo de Azorín. Estudió derecho y se dedicó al periodismo. Su vida no tuvo incidentes destacables. Ideológicamente evolucionó de sus juveniles ideas revolucionarias a conservadoras. En lo religioso pasó del anticlericalismo al escepticismo sereno, siendo al final un firme católico. Su filosofía está centrada en la obsesión por el tiempo y

la fugacidad de la vida. En el hay una tristeza íntima Es un espíritu nostálgico que vive para evocar.

Temas: Son: sus evocaciones de infancia y juventud, sus evocaciones de tierras y hombres de España (reviviendo el pasado) y sus pinturas de paisaje (pintó todas las tierras de España).

Estilo: La prosa de Azorín tiene un aspecto lirista con fluir lento apoyado en frases cortas y con un estilo basado en la precisión y en la claridad. En sus descripciones utiliza una técnica miniaturista, atendiendo al detalle revelador cargado de sugerencias. Busca además palabras olvidadas.

Obras. Ensayos: Sus ensayos encierran estampas y evocaciones en libros como los pueblos y Castilla, y son de crítica literaria en los que revive con sensibilidad algunas páginas de nuestro clásicos, como en Lecturas Españolas o Al Margen De Los Clásicos.

Novela y Teatro: Sus novelas son muy particulares; el argumento parece un pretexto par hilvanar pinturas de tipos y ambientes, lo que las emparenta con sus ensayos. Hay propósito de superar el realismo y adoptar un nuevo lenguaje artístico. Las primeras son muy interesantes: La voluntad y Antonio Azorín. En cuanto al teatro , no acertó. Destaca la invisible

Pío Baroja:

Vida: Nació en San Sebastián y estudió medicina. Ingresó en la real academia española. Tuvo un vida sedentaria. Murió en Madrid. Fue un inconformista radical. Fue de joven anarquista. Siente una inmensa ternura por los seres desvalidos o marginados. Esto junto con la sinceridad fue la base de su ética. Amó España y sus problemas le preocuparon.

Su idea de la novela: Su construcción de novelas es muy libre, yuxtaponiendo episodios, anécdotas, disgresiones...y aparecen y desaparecen todo tipo de personajes. Quería reflejar la vida en toda su espontaneidad, combinando la invención y la observación. La acción, además, suele ser muy variada. La pintura de personajes y ambientes es de gran relieve. Sus personajes son seres al margen de la sociedad o enfrentados con ella, criaturas marcadas por la desorientación existencial o la frustración, hombres de acción que escapan de la vida cotidiana, y siempre figuras muy vivas.

Estilo: Es un antirretórico. Su prosa es espontánea y agilísima con predominio de la frase corta y el párrafo breve. Las descripciones son muy escuetas y el diálogo destaca por su autenticidad conversacional.

Obras: Son más de setenta novelas, sin contar otras producciones. Escribió muchas trilogías como la lucha por la vida (la busca, Mala hierba y Aurora Roja), Tierra vasca (la casa de Aizgorri, El mayorazgo de Labraz y Zalacaín el aventurero) o la raza (La dama errante, la ciudad de la niebla y el árbol de la ciencia)

Significación: Es el mejor novelista de la época contemporánea por sus dotes de narrador y su aliento creador. La fuerza de su testimonio social y la sobriedad de su estilo se convirtieron en modelo de muchos novelistas de posguerra.

Vida: Nació en Sevilla, pero a los 8 se va a Madrid. Tuvo formación liberal y una juventud bohemia. Posteriormente fue a Soria, donde es catedrático de Francés. Allí se casa con una muchacha de 16 años, la cual muere dos años después enferma. Firme partidario de la república se exilia en Francia donde días después, muere.

El Poeta. Estética: Tiene una doble raíz: el romanticismo tardío y el simbolismo. En su poesía quiere expresar lo esencial, las realidades más profundas sin desligarlas del tiempo. Su lenguaje poético se va depurando progresivamente hacia la sobriedad y la densidad. En sus mejores momentos le caracterizan la hondura y la cálida y entrañable humanidad.

Soledades: Se llamó Soledades, galerías y otros poemas. Está escrita con un modernismo intimista. Trata de temas y sentimiento universales que giran en torno al problema de la condición humana. La soledad, la melancolía o la angustia traspasan sus versos. Es una poesía simbolista.

Campos de Castilla: Trata de temas ya conocidos pero con paisajes y gentes de Soria, junto a meditaciones de la realidad española. Junto a la lírica hay una actitud crítica en ciertos poemas que dan testimonio del atraso y la pobreza de Castilla y de España. Más tarde añade poemas al libro ahondando en la crítica social. El tono de la obra es más recio.

Última época: Nuevas canciones es su tercer libro en el que hay paisajes, problemas de circunstancia, proverbios y cantares (centenar de poemas breves que encierran un pensamiento, una paradoja...)... Sus preocupaciones filosóficas han pasado a un primer término, desgraciadamente, se ha iniciado una poética decadente. Su poesía posterior es escasa y no la reúne en libros.

La prosa: Fueron creciendo sus escritos con los años, en cantidad e interés y culminan en dos volúmenes.

Valorización: Fue el ejemplo de poeta cívico en la posguerra. Estuvo por encima de modas. Es uno de los grandes poetas del siglo XX.

Antonio Machado:

Vida: Nació en Sevilla, pero a los 8 se va a Madrid. Tuvo una formación liberal y una juventud bohemia. Posteriormente fue a Soria donde fue catedrático de Francés. Allí se casa con una muchacha de 16 años, quien muere dos años después por una enfermedad. Fue un firme partidario de la república. Se exilia en Francia, y dos años después, muere.

El Poeta. Estética: Tiene una doble raíz: el romanticismo tardío y el simbolismo. En su poesía quiere expresar lo esencial, las realidades más profundas sin desligarlas del tiempo. Su lenguaje poético se va depurando progresivamente hacia la sobriedad y la densidad. En sus mejores momentos le caracterizan la hondura y la cálida y entrañable humanidad.

Soledades: Se llamó Soledades, galerías y otros poemas. Está escrita con un modernismo intimista. Trata de temas y sentimientos universales que giran en torno al problema de la condición humana. La soledad, melancolía o la angustia traspasan sus versos. Es una poesía simbolista.

Campos de Castilla: Trata de temas ya conocidos pero con paisajes y gentes de Soria, junto a meditaciones de la realidad española. Junto a la lírica hay una actitud crítica en ciertos poemas que dan testimonio del atraso y la pobreza de Castilla y de España. Más tarde añade poemas al libro ahondando la crítica social. El tono de la obra es más recio.

Última época: Nuevas canciones es su tercer libro en el que hay paisajes, problemas de circunstancia, proverbios y cantares (centenar de poemas breves que encierran un pensamiento, paradoja...) Sus preocupaciones filosóficas han pasado a un primer término, desgraciadamente, se ha iniciado una poética decadente. Su poesía posterior es escasa y no la reúne en libros.

La prosa: Fueron creciendo en cantidad e interés sus escritos con el paso de los años. Se reunieron en dos volúmenes.

Valorización: Fue ejemplo de poeta cívico en la posguerra, y uno de los grandes del siglo. Estuvo por encima de modas.