

BARROCO

s. XVI y XVII

Índice:

- Definición del barroco.
- Política.
- Economía.
- Sociedad.
- Cultura:
- Culteranismo.
- Conceptismo.
- Literatura (Poesía, Teatro, Narrativa)
 - Arte:
- Arquitectura.
- Escultura.
- Pintura.

Bibliografía:

- Encarta 2002®
- Libro Códice Lengua y Literatura 3º ESO editorial SM
- Internet
- Enciclopedia de la historia

BARROCO

DEFINICIÓN:

Movimiento artístico y literario iniciado en Italia entre finales del siglo XVI y finales del siglo XVII.

Se caracteriza por el recargamiento estilístico y la búsqueda de exceptismos con la complicación de la forma y el fondo.

En el ámbito ideológico sus temas difunden una visión negativa del mundo y del hombre que desembocará en el desencanto que impregna la obra de muchos escritores, razón por la que aparecen obras moralizadoras, satíricas y ascéticas.

En la forma la expresión es retorcida y rebuscada, y cultiva el juego ingenioso de los conceptos o del lenguaje.

POLÍTICA:

En esta época, España pierde la hegemonía, ve reducida su población, su economía decae, se ponen en duda los ideales de la nobleza y sus ejércitos son derrotados, esto, sume a España en una mayor decadencia.

En esta época, los reyes son:

– Felipe III: Su gobierno representaba el paso del uso de validos al

absolutismo de los monarcas. Las dificultades de coordinación

del sistema y la poca capacidad del monarca le hicieron

delegar en un valido (El Duque de Lerma).

– Felipe IV: Su política exterior se basó en la guerra y la interior trató de

evitar los problemas con la corona de Castilla. Tras años de

victorias en la guerra, perdió tras la incorporación de

Francia. Esta crisis, provocó la destitución de su valido el

Conde Duque de Olivares.

ECONOMÍA:

España pasó por una ruina en el s. XVII debido a no saber aprovechar el oro y la plata procedentes de América.

Las remesas de metales preciosos son exportadas a otros países, lo cual provocó una subida de precios en la península y hubo que adquirir productos extranjeros lo que ocasionó la ruina de muchas industrias españolas que dependían de este comercio.

En la agricultura, España se enfrenta a la escasez de la mano de obra debido al éxodo rural, por lo tanto, la economía sufre un retroceso.

SOCIEDAD:

La concentración del poder estaba en los monarcas, esto, hace desaparecer la aristocracia agraria. Los nobles, han de trasladarse a la corte y subordinarse a la realeza para obtener cargos; aparece la nobleza administrativa. La burguesía prospera y las clases humildes van empeorando. El rey es el soberano absoluto, pero los nobles seguían teniendo la posesión de sus tierras y recibían tributos de los campesinos.

La inmensa parte de la población era campesina. Debido a la guerra, la esperanza de vida no superaba los veinte años, esto se debía, principalmente al hambre, a la peste y a la guerra.

La burguesía, era el grupo más dinámico y rico. En las ciudades, también existía una pequeña burguesía formada por importantes comerciantes que se aprovechaban de pequeños artesanos.

CULTURA

En España se dan dos tendencias, el culteranismo y el conceptismo. Se trata de dos estilos opuestos que buscan la complicación formal.

CULTERANISMO:

Pretende crear un mundo de belleza atendiendo a los valores sensoriales y al cuidado de la forma. Para ello utiliza recursos expresivos: uso audaz e intensivo de la metáfora, del hipérbaton, de alusiones a la mitología, etc.

El culteranismo se caracteriza por:

- Los atrevidos neologismos, tomados del griego y del latín.
- El hipérbaton, a veces forzado, imitado del latín.
- Las metáforas audaces.
- Las abundantes alusiones mitológicas.

El mayor representante del culteranismo es Luis de Góngora.

Luis de Góngora: (1561–1627)

Nace y muere en Córdoba, en el seno de una familia ilustre. Estudió en la Universidad de Salamanca, donde recibe las órdenes menores. Obtuvo un cargo eclesiástico de poca importancia, pero que le permitió viajar por España con frecuencia.

Se establece en Madrid y consigue que Felipe III le nombre su capellán.

Luis de Góngora fue un hombre de carácter difícil, agrio, con mal humor, y un ingenio mordaz. Satirizó a otros poetas como Lope y Quevedo, y él mismo fue muy atacado por ellos.

Obras:

Tiene una doble tendencia, popular y culta, que se manifiesta a través de toda su obra. Sus obras se dividen en poemas mayores y menores.

– Poemas mayores: romances, letrillas (*Ándeme yo caliente, y ríase la gente*), canciones y sonetos (*Mientras por competir con tu cabello*). En ellos utiliza temas y recursos propios de la poesía popular junto con los barrocos: antítesis, metáforas...

- Poemas mayores: en octavas y silvas, bellos y de gran artificiosidad, son: *La fábula de Polifemo y Galatea*, *Las Soledades* y *El panegírico al duque de Lerma*.

Estilo:

Es el creador del culteranismo. Su intención es crear un mundo de belleza absoluta; se propone que la expresión poética pase al primer plano, a expensas del contenido del poema. Por ello:

- Cultiva y recrea un lenguaje aristocrático, plagado de cultismos.
- Acumula los recursos expresivos para intensificar la expresión.
- Recoge temas y alusiones mitológicas como evasión de la realidad: Cupido es el amor, Neptuno el mar...
- Trabaja y domina la metáfora: *Los montes nevados son gigantes de cristal*.

CONCEPTISMO:

Movimiento literario que concede más importancia a las ideas y a los conceptos (el fondo) que a la forma de

expresarlos.

Características:

– Concisión del lenguaje; como dijo Gracián lo bueno, si breve dos veces bueno.

– Por el uso de contrastes bruscos (antítesis, paradojas, etc.)

– Empleo de vocabulario sutil que agudiza el ingenio.

Sus mayores representantes son:

Francisco de Quevedo: (1580 – 1645)

Escritor español que cultivó la prosa y la poesía, es una de las figuras más complejas e importantes del barroco.

Nació en Madrid en una familia aristócrata. Estudió en la universidad de Alcalá de Henares y en la de Valladolid. Fue consejero del duque de Osuna, virrey de Nápoles. Por criticar al Conde Duque de Olivares estuvo en la cárcel casi cinco años.

Obras:

Lírica: Es uno de los mejores escritores de poesía, cultivó los géneros satírico, político y amoroso.

Como obra destaca el salmo XVII.

Prosa: Escribió distintos tipos de prosa:

- Ascético: Providencia de Dios.
- Político: Gobierno de Cristo.
- Satíricas: Los sueños.
- Picarescas: El buscón.

Estilo:

Su estilo era conciso a la hora de expresar sus ideas y sus contenidos son profundos. En sus textos, se reflejaban ideas y pensamientos contrapuestos (típico del conceptismo).

Baltasar Gracián: (1601 – 1658)

Nace en Cuenca. Se hace jesuita y es profesor. Escribió libros críticos por lo que resurgen retractores.

Su carácter orgulloso y díscolo le ocasionan el exilio a otra provincia. Muere a los cincuenta y siete años en Tarazona.

Obras:

Prosa didáctica:

- Oráculo manual y arte de prudencia.
- El criticón: Es su obra maestra. En ésta, se refleja su visión pesimista y desengañada del mundo. Está estructurada en tres partes: niñez, madurez y vejez. La novela tiene dos protagonistas:

· Andrenio: Símbolo de la naturaleza.

· Critilo: Símbolo de la cultura.

La novela narra una serie de peripecias por las que Critilo, enseña a Andrenio cómo llegar a la isla de la inmortalidad.

Estilo:

En sus textos, se refleja su intelectualidad. Es conciso en la expresión y usa frases cargadas de contenidos.

Su lenguaje es de gran riqueza que se refleja en los juegos de palabras en los que expone la agudeza y el arte del ingenio.

LITERATURA:

Lírica

La poesía del siglo XVI sobresale por la calidad de las composiciones. La lírica refleja la ruptura de la armonía del Renacimiento, y el equilibrio manifestado en las formas y temas como:

- El desengaño ante una realidad que tan sólo es una apariencia
- Paso inevitable del tiempo que deshace la belleza
- La muerte como final anunciado y angustioso.

Abundan la variedad de metros poéticos, como los tradicionales, romances y letrillas, los sonetos y los poemas mitológicos en octava real.

La característica del Barroco es el descubrimiento de la expresividad y la percepción sensorial de la realidad.

Los autores más importantes son:

- Góngora, creador del culteranismo en la lírica. Escribe composiciones bellas y con gran artificiosidad, como: La fábula de Polifemo y Galatea. También utiliza temas y recursos propios de la poesía popular junto con las antítesis y las metáforas.
- Lope de Vega, juega con los elementos conceptistas culteranos. Se caracteriza por el refinamiento técnico y por las sutilezas conceptistas. Su lírica brilla por la humanidad de sus sentimientos y por el frescor de su poesía. Cultivó el soneto con temas variados, aunque el más predominante era el de temas autobiográfico. Algunas de sus obras más importantes son: Rimas humanas, Rimas Sacras y La Gatomaquia.
- Quevedo, es el prototipo del conceptismo. Su poesía es variada, de temas y estilos variados. Compuso poesía amorosa (sonetos, letrillas...), poesía satírica y festiva (Poderoso caballero es Don Dinero, A una nariz...), poesías morales, sacras, políticas... Maneja con soltura el culteranismo pero su fuerte es la expresión conceptista. Emplea frases lacónicas, juega con palabras con doble sentido, abundancia de antítesis....

Teatro

Sufrió una revolución puesto que su gran artífice, Lope de Vega, lo cambió por completo. El teatro barroco convirtió en materia y forma teatral todo aquello que hasta entonces no había utilizado.

El teatro español, de esta época fue tan importante que influyó, en el resto de Europa y exportó mitos de creación propia, como Don Juan.

Una de las innovaciones del teatro, es la división de la obra en tres actos, juntamente con el respeto de la unidad de acción y el rechazo de las unidades de tiempo y lugar. El teatro se divide en dos ciclos que una vez coexistieron : Lope de Vega y Calderón de la Barca.

El teatro de Lope de Vega se representó, sin interrupción, casi cien años; su punto de vista español le proporcionó un gran éxito de público: el universo, todo lo que le ocurre, se ve desde el prisma español.

El teatro Calderoniano, es la perfección que alcanza en la mecánica teatral al construir sus mundos cómicos, donde todo queda engrazado y se muestra como un perfecto engranaje.

Lope de Vega:

Nació en Madrid y a los 13 años escribió su primera comedia. Fue desterrado a Valencia por haber difamado a la familia de Elena Osorio, con la que mantenía relaciones. Casado con Isabel de Urbina en 1588, se metió en la expedición de la armada invencible y más tarde su mujer murió. En 1595, regresó y se volvió a casar con Juana de Guardo pero mantenía relaciones con Micaela Luján. Al quedar otra vez viudo se ordenó sacerdote tras la muerte de su hijo Carlos Félix. A los 52 años se volvió a enamorar, de la actriz Marta Nevares, que quedó ciega y enloquecida. Lope murió de depresión tras la fuga de su hija Antonia Clara.

Obras:

Se caracteriza por la variedad de géneros que encierra. Se extiende más en las obras teatrales, consiguió hacer más de 1800 comedias, algunas en un solo día y cerca de 400 autos. Creador del teatro nacional español, supo idear un teatro moderno adaptado a la época, en el que prescindió de toda orientación clasicista para inspirarse en las del auto religioso de base medieval y en las formas populares cultivadas en las décadas del siglo dieciséis por Lope de Rueda y Juan de Cueva.

La estética teatral de Lope de Vega se encuentra en la obra Arte nuevo de hacer comedias (1609). Aquí se expone una dramaturgia fundamentada en la división de tres actos. Se aboga por la preeminencia del verso sobre la prosa, se pide la intersección de lo trágico con lo cómico. Sus obras se clasifican por temas:

– Profanas: las comedias de asuntos mitológicos y pastoriles en lo que

destaca lo lírico: Adonis y Venus. Autobiográfico: La pastoral de

Jacinto.

– Religiosos:

OBRAS BÍBLICAS: de santos y leyendas: Lo fingido verdadero y

La buena guarda(1610).

– Comedias novelescas: basadas en cuentos italianos o españoles y libros

de caballería.

– *Comedias de costumbres:– picarescas o caballerescas: capa o espada:*

Santiago el verde – costumbristas rurales: El villano en su rincón(1617)

– *Comedias históricas: El casamiento en la muerte, El bastardo*

Mudarra (1612) y El mejor alcalde, el rey.

OBRAS MÁS LOGRADAS:

- *Peribañez y el comendador de Ocaña (1612)*
- *El caballero del Olmedo (1614)*
- *Fuenteovejuna (1618)*

Su escuela:

Destacó en primer lugar Tirso de Molina

Obra: *Don Gil de las calzas verdes (1635), y El condenado por desconfiado (1635).*

Y también destacó Ruiz de Alarcón.

Obra: *comedias: Las paredes oyen (1628), La verdad sospechosa (1630) y No hay mal que por bien no venga (1653).*

Calderón de la Barca:

Nació en Madrid, estudió teología en las universidades de Alcalá de Henares y de Salamanca. Se ordenó sacerdote con cincuenta años, después de haber sido capitán en la Guerra de Cataluña. Desde que se ordenó sacerdote, se dedicó al estudio y elaboró, con sumo esmero su no menos ingente obra dramática.

Su teatro es totalmente Barroco. El lenguaje que utilizó respondió al gusto culterano y conceptista, con sus antítesis, sus conceptos ingeniosos y sus metáforas. Suprimió en sus obras las escenas innecesarias, y también siguió ese procedimiento para los personajes que quedaron subordinadas a un personaje principal.

Los aspectos que unen a Calderón de la Barca con Lope de Vega; son el tratamiento de la monarquía y el honor.

Obras:

Se compone de doscientas obras, ciento veinte son comedias, y las restantes autosacramentales. Las comedias se dividen por temas:

- *Comedias religiosas: La devoción de la cruz (1634), El mágico prodigioso, y El esclavo del Demonio.*
- *Obras de capa y espada: La dama duende (1629)*
- *Comedias fantásticas y mitológicas: La hija del aire (1653), y La estatua de Prometeo.*
- *Comedias históricas y legendarias: La niña de Gómez Arias y el alcalde de Zalamea (1636).*
- *Dramas de celos y honor: El médico de su honra (1637), y El mayor monstruo, los celos (1637).*

- Comedia filosófica: la más importante de todas: La vida es sueño (1636).

Su escuela:

De todos los discípulos de Calderón de la Barca, destacan:

Francisco Rojas de Zorrilla, fue autor de la comedia: Entre bobos anda el juego (1637). Y cultivó el tema del honor en: Del rey abajo, ninguno.

También destaca Agustín Moreto, que fue autor de la obra maestra: El desdén con el desdén (1654).

Narrativa:

Sobresale el género novelesco: novelas cortesanías o de aventuras, novelas picarescas

Se cultiva con gran éxito la prosa crítica sobre temas de interés colectivo y la prosa moralizante y de contenidos religiosos.

La novela picaresca se consolida como un género importante con las siguientes características:

- Relato autobiográfico.
- Caracteres ficticios.
- El pícaro, posee en casi todos los relatos características comunes:
 - Es hijo de padres sin honra.
 - Es un ladrón que utiliza tretas para robar.
 - Está obligado a abandonar su hogar por la pobreza.
 - Sirve a diversos amos.
 - Aspira a medrar pero no lo logra.
 - Cuando parece que logra un éxito, le ocurre una desgracia.
 - Suele contraer matrimonio sin honra.

Como prosa crítica, satírica y moralizante destacan:

- Quevedo, con Los Sueños. Quevedo escribe obras políticas en las que critica la situación de España como en La vida de Marco Bruto; en las obras ascéticas, destacan el pesimismo y el y la muerte, como en La cuna y la sepultura; en las satíricas–morales, destaca la visión cruel del mundo y de la realidad y denuncia las costumbres de la época, ejemplo El mundo por dentro; otro tipo de obras que escribió fueron las filosóficas y de crítica literaria en las que escribe contra el culteranismo, ejemplo: De los remedios de cualquier fortuna. También escribió obras festivas tales como La vida del buscón.
- Baltasar Gracián con El criticón.

ARTE

Arquitectura en España La arquitectura barroca española es más ornamental que estructural, concede gran importancia a las fachadas, decoradas exuberantemente, y que carecerán de movimiento los interiores y las

plantas rectilíneas. Un ejemplo de la arquitectura barroca española es *El retablo de San Esteban* en Salamanca y *La Sacristía de la Cartuja* en Granada.

Escultura española

Es religiosa, conectada íntimamente con el sentido emocional y didáctico de la Contrarreforma. Se trabaja con la madera policromada y con el "estofado". Los dos principales centros artísticos están en Castilla y Andalucía. Algunas esculturas importantes son: *La Inmaculada* de Alonso Cano en Granada y *Cristo yacente* de Gregorio Fernández.

Pintura española

Se distinguen tres escuelas: la valenciana, la castellana, y la andaluza. La escuela sevillana alcanza gran brillantez tanto por la cantidad como por la calidad de sus pintores. Podemos destacar *Las Meninas* de Velázquez y *El Refectorio de los Cartujos* de Zurbarán.