

LITERATURA BARROCA CASTELLANA

1º BACHILLERATO

CONTENIDO

1.	Contexto histórico	2
2.	Características generales de la literatura barroca	3
3.	Poesía lírica barroca: culteranismo y conceptismo	4
3.1.	Luis de Góngora (1561-1627)	5
3.2.	Francisco de Quevedo (1580-1645)	6
3.3.	Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695)	7
4.	Narrativa barroca	8
4.1.	Miguel de Cervantes (1547-1616)	9
4.1.1.	<i>Don Quijote de la Mancha</i> (1605 y 1615)	10
5.	Teatro barroco: de Lope de Vega a Calderón de la Barca	12

1. CONTEXTO HISTÓRICO

El Siglo de Oro español (siglos XVI-XVII) corresponde a la época en que el país tuvo la hegemonía mundial como primera potencia tras la conquista de América y su expansión durante los reinados de Carlos I y Felipe II. Sin embargo, conforme se acercaba el final del siglo XVI y durante todo el siglo XVII esta posición se irá debilitando. A finales del siglo XVI comienzan algunas derrotas bélicas, entre las que destaca la pérdida de la Armada Invencible contra Inglaterra en 1588, y se mantiene un alto nivel de despilfarro económico que provocará el empobrecimiento de la sociedad. Se trata de una decadencia que afecta a todo el continente europeo, que se ve envuelto en guerras religiosas, como la Guerra de los 30 años, que supuso la división generalizada entre católicos y protestantes. A su vez, el poder absoluto de las monarquías consistió en aumentar la represión social para intentar controlar la situación.

En el caso concreto de España, se dieron algunas características que propiciaron el estancamiento de la burguesía y el mantenimiento en el poder de una nobleza que sigue manteniendo el mismo estatus basado en el honor y en la limpieza de la sangre:

- La corrupción política de los validos de los reyes, que ejercían el control sobre el estado mientras los reyes se dedicaban a una vida ociosa. Los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II sellarán la decadencia y el final de la dinastía de los Austria en España.
- Asentamiento de la Contrarreforma en España, que daba mayor control a la Iglesia Católica en el país y suponía la persecución de los humanistas renacentistas.
- Crisis económica del país por el mantenimiento de guerras en Europa y el despilfarro de la nobleza en objetos de lujo.
- Disminuye la población por las enfermedades, las hambrunas, la emigración hacia América y el empobrecimiento generalizado.
- Se consolida la expulsión de los moriscos en 1609 y se intensifica la diferenciación social entre conversos (ya fueran judíos o musulmanes) y los cristianos viejos, provocando el veto a los cristianos nuevos en ciertas profesiones o puestos de poder. De ahí que encontremos tanto testimonios de la tragedia de ser converso, por ejemplo, en la narrativa picaresca, como el odio antisemita de ciertos autores, como Quevedo.

En definitiva, una grave crisis que provocó que aumentase la pobreza y, por ende, la mendicidad y la delincuencia. A raíz de este cambio en la situación socioeconómica del país y siguiendo en la evolución de las tendencias renacentistas, tiene lugar una época dorada de las letras castellanas. Nos situamos en el Barroco, que evolucionará las técnicas creadas en el Renacimiento, pero adoptando otras características y temas.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LITERATURA BARROCA

El Barroco es una continuación de las tendencias renacentistas del siglo XVI, pero con un cambio drástico en la visión del mundo. De ahí que las características formales sean muy similares, incluyendo la recuperación de la cultura grecolatina, el uso de la métrica italianizante o nuevas incorporaciones a los distintos tipos de novelas ya consolidadas en el Renacimiento.

Sin embargo, en el Barroco se rompe con la búsqueda de la belleza y lo ideal, pues todo comienza a ser considerado como objetivo del arte, provocando un contraste entre lo sublime y lo escabroso, lo cómico y lo trágico, lo feo y lo bello. Se están explorando nuevos terrenos temáticos que incluyen lo oscuro y lo negativo de la sociedad, puesto que los artistas viven el **desengaño**, la desilusión por la situación sociopolítica de la época, la pérdida de referentes humanistas y la percepción de que las clases dominantes impiden el desarrollo.

Frente al vitalismo renacentista marcado por el epicureísmo (la búsqueda del placer), la corriente filosófica predominante en el Barroco será el estoicismo, que consiste en soportar con resignación todos los males de nuestra existencia, adoptando una postura pesimista que desemboca en cierta obsesión con la muerte y el paso del tiempo. No obstante, aún habrá autores que deseen invitar al disfrute vital, manteniendo el epicureísmo incluso en esta época.

Todo este conjunto de desengaño y resignación conlleva que se desprecie la realidad, buscando vías para alejarse de la misma mediante diversos motivos temáticos:

- El choque entre lo que la realidad parece ser y lo que realmente es. Por ejemplo, lo encontramos en *Don Quijote de la Mancha*.
- Aprecio de los personajes locos como perceptores de una realidad mejor.
- La vida se aprecia como un sueño o como una obra de teatro, se puede jugar al engaño y la existencia se considera un rol ficticio. Así lo descubriremos en el teatro calderoniano, por ejemplo.
- Se juega mediante el uso de palabras e ingenios para alejarse de un reflejo fiel de la realidad mediante la metáfora, como observaremos en el conceptismo.
- Se ahonda en un lenguaje más oscuro, elevado y hermético, con referencias excesivamente cultas, metáforas arriesgadas y complejas, que se alejan de la realidad cotidiana, como observaremos en el culteranismo.
- A nivel artístico, también se jugará con la realidad, desplazando los temas centrales del arte pictórico poniendo el foco en otras visiones, recargando las construcciones arquitectónicas para ocultar la realidad, el empleo del trampantojo para simular imágenes reales o la preferencia por escenas de claroscuros, naturalezas muertas o el tema de la muerte.

La lengua literaria evolucionará durante el siglo XVII hacia un lenguaje más artificial, más ambiguo, más retorcido y hermético por el uso de figuras literarias complejas y juegos de palabras que buscan asombrar mediante la exageración o la deformación. No es de extrañar que los dos movimientos líricos predominantes en esta época se caractericen por el uso de la metáfora ingeniosa y el uso de cultismos poco habituales.

3. POESÍA LÍRICA BARROCA: CULTERANISMO Y CONCEPTISMO

La lírica barroca aprovecha la revolución técnica del Renacimiento alcanzando el culmen del desarrollo de la métrica y de sus temáticas, aunque se encuentran deformados o exagerados, consecuentemente con la nueva visión pesimista del mundo y de la realidad. Se darán dos movimientos líricos que configuran una nueva forma de atender a la lengua literaria.

1. **El culteranismo:** movimiento elitista que busca ser entendido solo por personas formadas, empleando toda una serie de recursos formales que dificultan la lectura y el entendimiento de las ideas. Destaca el uso de los contrastes de todo tipo, los circunloquios para evitar nombrar la realidad directamente (por ejemplo, en vez de decir “primavera”, mencionar “estación florida”), hipérbatos atrevidos que rompen la lógica sintáctica, latinismos, alusiones mitológicas y uso de metáforas arriesgadas, una metáfora propia que solo comprenden algunos. Se trata de un ejercicio formal que oculta su contenido mediante todo un juego de recursos. Fue iniciado por Luis Carrillo, pero su autor insigne es Luis de Góngora, llegando a denominarse gongorismo al movimiento, que cayó en decadencia al morir, brillando solo la obra de sor Juana Inés de la Cruz.
2. **El conceptismo:** este movimiento trata de encontrar relaciones entre objetos que no guardan relación, estableciendo metáforas que buscan ser ingeniosas y emplear los dobles sentidos para sorprender. Para ello, crearán nuevas palabras o empleará algunas pertenecientes al registro informal o incluso al argot de la delincuencia. Le daban más importancia al ingenio del contenido, al pensamiento, que a la forma. Su autor más representativo es Francisco de Quevedo. Aunque suelen explicarse como movimientos enfrentados, el culteranismo se apoya también en el ingenio de los conceptos, pero añaden la dificultad técnica y comprensiva.

Así pues, en esta época se prosigue con la poesía italianizante iniciada por Garcilaso de la Vega en el siglo anterior, destacando el desarrollo del soneto, que alcanza su culmen. A nivel temático, se prosigue con la poesía amorosa de corte petrarquista, manteniendo el *descriptio puellae* renacentista (el canon de belleza se mantiene), siendo habitual este tipo de poesía en las etapas iniciales de los autores de la época. Añadieron algunas novedades, como un toque más pasional en el caso de Lope de Vega, la reelaboración de tópicos y referencias mitológicas o una visión más pesimista de este amor, que añade más carga al paso del tiempo, pasando de un *carpe diem* vitalista a un *tempus fugit* estoico. En relación con este cambio, se añaden temáticas relacionadas con el pesimismo, con poemas de advertencia moral sobre la brevedad de la vida y el paso del tiempo. Además, destacan los poemas satíricos y burlescos, que sirven para parodiar personajes y criticar vicios y costumbres de la época, aunque también se incluyen poemas que criticaban a otros autores, con disputas literarias, como la de Góngora y Quevedo.

Por último, se da en el Barroco una recuperación de la métrica castellana, con predominio del octosílabo, incrementándose el romancero nuevo con autores cultos como Lope de Vega, Quevedo y Góngora, y que, además de continuar con las temáticas conocidas, añadieron otros sobre malhechores y rufianes, denominados jácaras. Además, se recuperan letras populares, realizando diversos tipos de poemas como seguidillas, letrillas y villancicos. Algunas de las historias del cancionero tradicional se recuperan para el teatro, que también se cultivará en verso. También abunda la poesía religiosa, centrada en la devoción a Cristo o en el arrepentimiento de los pecados. En este caso, será Lope de Vega quien más destaque, con un lenguaje más sencillo y cercano.

3.1. LUIS DE GÓNGORA (1561-1627)

Luis de Góngora (1561-1627) procedía de una familia relevante en Córdoba, sobre todo su tío, que era racionero. Acudió a la Universidad de Salamanca sin obtener ningún título, pero llamando la atención por conseguir algunos logros notables, como poder prologar con un poema propio la traducción al castellano de *Os Lusíadas*, del portugués Camoes, en tiempos de Felipe II. Posteriormente, es ordenado sacerdote, pero será amonestado por no cumplir con sus funciones, por sus poemas profanos y por su conducta licenciosa, pues amaba el lujo y el entretenimiento de azar, como los naipes. No obstante, su buena capacidad como poeta y su carácter sociable le permitió ascender socialmente hasta ser nombrado por Felipe III como capellán real, viviendo en la corte de Madrid hasta llegar a arruinarse y a tener que abandonarla enfermo, falleciendo ese mismo año por las secuelas de un ictus. Ante todo, Góngora amaba la vida, lo que se refleja en su poesía. Él sigue la estela del espíritu renacentista que admira toda forma de vida y considera que toda alma es libre y bello solo por el hecho de existir, en contra de la idea de que todas las almas están condenadas por el pecado original. En sus poemas se refleja ese goce y disfrute por todos los elementos, de ahí que encontremos una gran admiración por la belleza de todo lo que le rodea, sin que ello impida ecos pesimistas o trágicos en sus poemas, incluso contradiciendo el dogma religioso.

Su trayectoria se divide en dos tendencias que debemos entender como una evolución. En sus inicios se le considera el “príncipe de la luz”, por una poesía que seguía la tradición petrarquista o que empleaba versos populares de arte menor, siendo más accesible, aunque ya había elementos herméticos en algunos de sus poemas de esta primera etapa. Su obra menor pertenece a esta primera tendencia, en la que vamos a encontrar letrillas burlescas, romances y parodias de diversa temática, además de cultivar el soneto alcanzando la perfección formal, pero evitando los sentimientos íntimos o la autobiografía.

Posteriormente evolucionó hacia el “príncipe de las tinieblas”, con poemas más complejos, dentro de la corriente culterana. Desarrolla un estilo muy marcado donde abundan los contrastes (contraposiciones y antítesis), la perfección geométrica, el uso casi desmedido del hipérbaton, la preferencia por los juegos de palabras y el uso de un lenguaje capaz de entremezclar un léxico culto con uno malsonante, además de dar rodeos para no nombrar directamente a los elementos.

Dentro de esta tendencia se dan sus dos obras mayores: la *Fábula de Polifemo y Galatea* y las *Soledades*. El primero es un conjunto de 63 octavas reales que parte de una temática mitológica, el amor del gigante monstruoso de Polifemo por la hermosa nereida Galatea, que son la representación del espíritu barroco (feo, destructivo) frente al espíritu renacentista (bello, fecundo). El segundo es su obra maestra, aunque quedó incompleta al no realizar ni el tercer ni el cuarto poema y dejar incompleto el segundo con 975. La “Soledad primera” alcanzó los 1091 versos y desarrolla un hilo argumental bastante básico: un joven naufraga en una isla y consigue hospedarse con unos pastores y, posteriormente, con un anciano y sus hijas. Pero para transmitir esta historia, todo se reviste de complejidad sintáctica, múltiples referencias mitológicas, cultismos y metáforas muy atrevidas e innovadoras. Fue un poema que marcó su carrera, al crearle tanto una legión de seguidores como otra de detractores, que lo consideraban presuntuoso e innecesario.

3.2. FRANCISCO DE QUEVEDO (1580-1645)

Francisco de Quevedo (1580-1645) pertenecía a una familia hidalga al servicio de la Corona, lo que le permitió tener una buena posición social desde su juventud, cursando Teología en la Universidad de Alcalá de Henares y trabajando como secretario del duque de Osuna. Estuvo involucrado en asuntos políticos, llegando incluso a dirigir misiones de espionaje en la República de Venecia. Al caer en desgracia el duque de Osuna, fue desterrado, recuperando su posición con la llegada del nuevo rey Felipe IV, del que llegó a ser secretario. Sin embargo, es acusado de conspiración contra el conde-duque de Olivares y es encarcelado hasta 1643. Tuvo una vida muy agitada que no le impidió desarrollar una de las obras más representativas del conceptismo barroco.

Su concepto del mundo era bastante pesimista: la vida no existe, es solo un círculo que parte de Dios y que llega a Dios, que es lo que le otorga sentido. Si observamos sus poemas de carácter más existencialista encontraremos claras referencias al *tempus fugit* junto a una visión de la vida como algo vacío y que causa cansancio, como el *valle de lágrimas* medieval. Para Quevedo, todo se vive desde la óptica de la muerte, lo que impide una relación real con los demás y menos aún romántica. Sin embargo, eso no le impide desarrollar una poesía tanto satírica como amorosa de gran intensidad, pues era ante todo un autor ingenioso, con un estilo basado en juegos conceptuales, ironías, metáforas, antítesis y paradojas, además de un vocabulario amplísimo, llegando a crear palabras propias o a otorgarles un nuevo sentido. Su obra la podemos clasificar en tres tipos de poemas:

- **Poemas metafísicos y morales:** son los poemas que abordan el tema de la existencia desde una visión estoica, reflexionando sobre la vida como algo vacío, dándole más importancia a la llegada de la muerte y al paso del tiempo. Generalmente aborda el tema del sentido de la vida a través de tópicos tanto medievales como renacentistas: *tempus fugit*, *vanitas vanitatis* (vanidad de vanidades, cuando se hace referencia a lo insignificante de la vida) o *cotidie morimur* (vivir es ir muriendo, nuestra vida es un paso hacia la muerte). Sin duda, es el autor que mejor representa el desengaño y el pesimismo barrocos. También escribió poemas religiosos sobre el arrepentimiento y la admiración por Cristo.
- **Poemas amorosos:** para Quevedo seguramente los poemas de amor solo fueran un juego de ingenio, puesto que era un profundo misógino y solía ridiculizar al amor. Pero como era un tema con una amplia trayectoria lírica que le permitía lucirse, reprodujo esos tópicos cortesanos y petrarquistas con un nuevo tratamiento. Fue capaz de realizar varios poemas donde definía al amor como contradictorio y vacío, otros galantes donde cantaba a la belleza de una muchacha y un último grupo que conformaron el último gran cancionero petrarquista, *Poemas a Lisi*, donde se une el tema del dolor y la muerte con la experiencia amorosa, llegando incluso a enunciar el tema del “amor constante más allá de la muerte”, en uno de sus más famosos sonetos.
- **Poemas satíricos y burlescos:** eran críticas a ciertos grupos y comportamientos sociales a los que Quevedo ataca mediante diversos moldes estróficos, siendo capaz de burlarse de los cornudos, los calvos, los borrachos, pero también, y especialmente, de los judíos, los extranjeros y la mujer. Dentro del circuito literario, tuvo como principal objetivo a Góngora y a sus seguidores, criticando todo el estilo culterano. Además, tiene una serie de poemas en los que alaba las hazañas inmorales de un rufián, empleando un lenguaje vulgar y obsceno. Destacan por sus juegos de palabras ingeniosos.

3.3. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (1648-1695)

Sor Juana Inés de la Cruz fue una monja jerónima nacida en el virreinato de México, que durante toda su vida demostró poseer un prodigioso intelecto y una voraz sed de conocimiento, que demostró desde su infancia, empezando a escribir poesía a los ocho años. Fue autodidacta al no poder recibir educación formal más que unas pocas clases y se mostró rebelde con la sociedad de la época y con la propia iglesia. Por esta razón, buscó siempre la libertad intelectual, rehuyendo el matrimonio mediante los votos cristianos como monja a fin de poder seguir estudiando y escribiendo. Pudo cultivar su literatura gracias al mecenazgo de virreyes, a los que cautivó con su precocidad intelectual y su capacidad para hacer poesía. Aunque vivía en el convento, seguía recibiendo peticiones para realizar poemas y visitas de otros intelectuales de la época, como Carlos de Sigüenza. No obstante, tras escribir su *Respuesta a Sor Filotea*, un texto en defensa de la libertad de las mujeres para poder ser educadas, es castigada y se la obliga a abandonar sus libros y dedicarse a otras tareas más religiosas. Finalmente, mientras cuidaba a enfermos de peste, se contagiará y fallecerá.

En su **trayectoria literaria** desarrolló una obra teatral variada, con títulos como las comedias *Los empeños de una casa* y *Amor es más laberinto* o diferentes autos sacramentales, siendo el más conocido *El divino Narciso*. También escribió prosa didáctica, con obras como *Carta atenagórica* y *Respuesta a Sor Filotea*, en los que se enfrentaba a pensamientos conservadores de la época sobre la posición de la mujer.

Su poesía supone la mitad de su producción escrita y contiene numerosos **poemas de situación**, cuya finalidad era servir para elogiar a los anfitriones de un evento o celebrar una fiesta, incluyendo loas (alabanzas a personajes coetáneos). Entre ellos, destacan los **poemas cortesanos** dedicados a ensalzar a su amiga y mecenas la marquesa de la Laguna, a quien se refiere como Lisi, que es tratada como un amor platónico e idealizada según la tradición cortés. No obstante, a pesar de ser encargos, destacan por los recursos empleados, capaces de combinar metáforas sorprendentes, un léxico culto, alusiones religiosas, juegos de palabras e hipérbatos. Sus **poemas amorosos** ofrecían una visión maniquea del amor, otorgando al ser amado todas las virtudes y al amante todos los defectos. Continuaba con la tendencia petrarquista del Renacimiento, incluyendo las quejas del amor cortés y la tradición neoplatónica. Solía enfrentar también el impulso de la pasión con la razón del amor verdadero e interesado. También desarrolló **poesía satírica**, burlándose de sí misma, y destacando por su poema "Hombres necios", en el que criticaba la actitud de los hombres frente a las mujeres, defendiéndolas. A pesar de ser monja y de sus textos en prosa dedicados a la religión, apenas escribió unos pocos **poemas religiosos**, siendo sobre todo encargos para alguna ocasión especial, como sus villancicos, y tres sonetos de índole mística.

Su poema más importante es *Primero sueño*, un extenso poema que sirve de homenaje a las *Soledades* de Góngora, en el que sor Juana trata el tema del potencial intelectual del ser humano a través del viaje del alma en un marco onírico. En este viaje nocturno, se atraviesan todos los estadios del conocimiento y se reconoce la escasa capacidad humana para comprender la creación divina, pasando al despertar de los sentidos y el triunfo del día sobre la noche. Se trata de un poema complejo lleno de símbolos, con una temática original y una forma culterana exquisita.

4. NARRATIVA BARROCA

Durante el siglo XVII se va a producir el final de la narrativa idealista renacentista. Aunque aún se siguen desarrollando algunos de sus subgéneros por escritores de etapa, se va a dar paso al predominio de una narrativa más realista y reflexiva o a modificaciones en las novelas idealistas para adecuarlas al tono y los intereses de la época. Dividimos en los siguientes subgéneros:

- **Narrativa idealista:** la novela de caballería está en decadencia, como muestra *Don Quijote de la Mancha* (1605 y 1615), de Miguel de Cervantes. La novela pastoril tuvo sus últimas novelas más representativas con *La Galatea* (1585) de Cervantes y *La Arcadia* (1598), de Lope de Vega. La novela bizantina se actualiza añadiendo elementos cristianos y moralizantes en *El peregrino en su patria* (1604), de Lope, y *Los trabajos de Persiles y Sigismunda* (1617), de Cervantes.
- **Novela picaresca:** durante el Barroco se recupera con fuerza el modelo creado por el *Lazarillo* a mediados del siglo XVI, pero realizando la crisis y el pesimismo. Mantuvieron algunas de sus características, como el origen humilde y la búsqueda del protagonista de una mejora en su condición social, aunque no siempre lo consiga, la narración en primera persona como una seudobiografía o una estructura narrativa abierta. Pero también añadieron algunos cambios relevantes: los pícaros tienen un carácter más delictivo y las obras son más moralizantes, tratan de mostrar el arrepentimiento de sus protagonistas y la religión como vía de salvación. Se convirtió en un género bastante prolífico, encabezado por algunas novelas relevantes como *Vida del pícaro Guzmán de Alfarache* (1599), de Mateo Alemán, *Historia de la vida del buscón, llamado don Pablos* (1626), de Quevedo o *Estebanillo González* (1646), anónimo. Surgió, además, una corriente de picaresca femenina, cuyas protagonistas se valían de sus encantos y su inteligencia para robar y aprovecharse de la gente. Tienen como antecedente *La lozana andaluza* (1528), de Francisco Delicado. Ejemplos: *La pícara Justina* (1605), de Francisco López de Úbeda, o *La hija de la Celestina* (1612), de Jerónimo Salas Barbadillo.
- **Novela corta o cortesana:** relatos breves que solían agruparse en colecciones y que abordaban diversos temas, como aventuras amorosas, enredos y costumbres sociales, con algunas digresiones morales, ambientación urbana y aumento de la presencia femenina. Tuvieron éxito en la primera mitad del siglo XVII. Ejemplos: *Novelas ejemplares* (1613), de Cervantes, *Novelas amorosas y ejemplares* (1638) y *Desengaños amorosos* (1647), de María de Zayas o *Historias peregrinas y ejemplares* (1623), de Gonzalo de Céspedes.
- **Novela costumbrista:** la evolución de la novela durante el barroco dará lugar a una prosa oscura y compleja que trata de reflejar ambientes y costumbres, de manera descriptiva y satírica, más que transmitir una realidad. Se trata de una obra que entremezclará fantasía con crítica social, llevando a desintegrar el concepto de novela y sembrando la semilla del retrato de costumbres que dará lugar a la novela realista del siglo XIX. Esta combinación de sátira realista y fantasía, heredera de los relatos lucianescos, están representados por obras como *Los sueños* (1627), de Quevedo, o *El diablo cojuelo* (1641), de Luis Vélez de Guevara.
- **Prosa didáctica y novela alegórica:** son obras destinadas a difundir diferentes tipos de pensamiento filosófico, literario, histórico o político de la época, con una finalidad culta. Se recupera este tipo de prosa que seguirá en auge durante el siglo XVIII. El autor más representativo es Baltasar Gracián, con obras como *Agudeza y arte de ingenio* (1648), sobre el conceptismo, o *El Criticón* (1651-7), novela alegórica cuyos personajes representan el viaje de la razón tratando de guiar a la naturaleza y sus impulsos.

4.1. MIGUEL DE CERVANTES (1547-1616)

Miguel de Cervantes (1547-1616) tuvo una vida agitada, vivió en distintas ciudades durante su infancia y adolescencia, a los 22 años huyó de España hacia Italia para evitar una sentencia judicial y se acabó alistando en el ejército. Combatió en la batalla de Lepanto, donde perdió la movilidad de la mano izquierda por tres heridas de bala. Fue hecho prisionero y estuvo cautivo en Argel durante cinco años. De regreso a España una vez liberado ejerció como recaudador de impuestos, pero acabó en la cárcel por errores en su contabilidad. Tras salir de la cárcel, se instaló en la Corte junto a su familia, alcanzando cierto éxito con la primera parte de *Don Quijote de La Mancha* en 1605. Durante toda su vida intentó triunfar como dramaturgo, pero el éxito de Lope de Vega, con quien rivalizaba, le eclipsaba. Escribió obras largas como la tragedia *La Numancia* y la comedia *Los baños de Argel* con poca repercusión, logrando más atención con sus entremeses, obras breves que reelaboraban los pasos con sátira social y humor, entre los que encontramos *El viejo celoso* y *El retablo de las maravillas*. Tampoco tuvo éxito como poeta.

Sin embargo, lograría triunfar con sus relatos de ficción, cultivando los distintos géneros de la novela idealista renacentista y siendo el creador de la novela moderna, aportando como novedades la elaboración evolutiva de los personajes a lo largo de la novela y un gran perspectivismo, que permitía conocer la historia mejor mediante el diálogo de los personajes y múltiples narradores. Entre sus obras encontramos la novela pastoril *La Galatea* (1585), la novela bizantina *Los trabajos de Persiles y Sigismunda* (1617), de la que se sentía orgulloso y que fue publicada póstumamente, y el conjunto de narraciones cortas de las *Novelas ejemplares* (1613), de las que destacamos *Rinconete y Cortadillo* por su carácter picaresco. Pero su obra más relevante la componen las dos partes de *Don Quijote de La Mancha* (1605 y 1615).

El argumento principal narra la historia de Alonso Quijano, un hidalgo que al leer demasiadas novelas de caballería comienza a creer que vive en una, adoptando el nombre de don Quijote. Junto a Sancho Panza, recorrerá parte de España buscando aventuras, aunque tan solo hallará problemas y enfrentamientos por el choque entre su imaginación y la realidad, representación también del choque de la mentalidad medieval con la renacentista y barroca, dos mundos diversos.

Se convierte en la primera novela moderna gracias a su evolución psicológica de personajes y la exploración de los niveles de realidad y ficción. Cervantes parodia las novelas de caballería al retorcer sus tópicos, ubicando la acción en la llanura manchega y ridiculizando al protagonista, don Quijote. Los personajes son realistas y profundos, desafiando los arquetipos y enfrentándose al mundo real. El autor juega con la realidad en distintos niveles de narración, incluyéndose a sí mismo como personaje que adapta un texto original y permitiendo a los personajes convertirse en narradores de otras historias. Así, introduce diversos subgéneros narrativos a través de las historias que los personajes cuentan, y emplea el diálogo como principal motor narrativo, combinando humor e ironía con profundas reflexiones sobre la condición humana. Esta obra marca un hito en la narrativa universal y sienta las bases para las futuras novelas modernas.

4.1.1. DON QUIJOTE DE LA MANCHA (1605 Y 1615)

El argumento principal narra la historia de Alonso Quijano, un hidalgo que, al leer demasiadas novelas de caballería, cree que vive en una y adopta el nombre de don Quijote. Junto a Sancho Panza, recorrerá parte de España buscando aventuras, aunque tan solo hallará problemas y enfrentamientos por el choque entre la mentalidad medieval con la renacentista y la barroca.

La primera parte se publicó en 1605, consta de 52 capítulos y narra las dos primeras salidas de don Quijote. La primera la hace en solitario, ocupa los seis primeros episodios y se nos describe el inicio de su locura hasta su retorno a casa tras vivir algunas aventuras. Finaliza cuando el cura y el barbero del pueblo queman sus libros de caballería intentando evitar que sigan afectándole (le sirve a Cervantes para hacer crítica de los libros de su época). La segunda da comienzo cuando don Quijote convence a Sancho, un campesino, de que sea su escudero prometiéndole que le hará gobernador de una isla. Comienza entonces una travesía hacia Sierra Morena, viven diversas aventuras causadas por el choque con la realidad, ahora con el contraste con Sancho Panza, que sí ve la realidad, pero a veces se asusta o no sabe cómo reaccionar. Finalmente, regresan al hogar mediante los engaños del cura y el barbero, pero su destino queda abierto.

La segunda parte fue publicada en 1615, después de que apareciera el *Quijote de Avellaneda*, que no había sido escrito por Cervantes. Ocupa 74 capítulos. Hay un cambio definitivo en la obra: los personajes son conscientes de la publicación del primer *Don Quijote*, por lo que empiezan a tratar a Alonso Quijano como si fuera realmente un caballero. Se produce entonces una tercera salida de Don Quijote y Sancho, con la principal motivación de encontrar a su amada Dulcinea. Vivirán diversas aventuras gracias a quienes, al encontrarse con ellos, los reconocen como los personajes de la novela anterior. Por ejemplo, unos duques se entretendrán en su palacio haciéndoles sufrir mediante engaños. Don Quijote llegará a Barcelona, donde será derrotado por otro caballero, el bachiller Sansón Carrasco, que fingía serlo para devolver la cordura a don Quijote. Finalmente, regresan a la hacienda, tras descubrir que Dulcinea no existe: Alonso Quijano recobra el juicio y muere, a fin de evitar que cualquier otro escritor pudiera usarlo.

La obra se erige como la primera novela moderna gracias a que es un ejemplo claro de la evolución psicológica de los personajes y de los distintos niveles de comprensión de la realidad y la ficción. Todo parte de una parodia de las novelas de caballería que recurre a sus tópicos para retorcerlos y reírse de ellos. Frente a un lugar exótico, la aburrida llanura manchega, frente al lenguaje cotidiano, el discurso arcaico de don Quijote que causa risas y los atributos del héroe son burlas. Pero a partir de ahí, encontramos características que lo convierten en una obra única para su época.

Los personajes no son arquetipos o estereotipos, son personajes realistas y profundos, que tienen conciencia y que se enfrentan al mundo real, con sus sombras y sus luces. El protagonista es considerado un loco por sus compañeros, que sí saben distinguir la realidad y la ficción. Se rompe así con el idealismo renacentista y con los personajes planos, sin desarrollo o evolución. Además, durante el libro se establece un juego con la realidad en varios niveles. Por ejemplo, Cervantes se convierte en un personaje de su propia obra, haciéndose pasar por un adaptador de una traducción del auténtico escritor, Cide Hamete Benengeli. Incluso se ve obligado a interrumpir la narración para comprar la continuación de la historia en árabe y después traducirla. Incluso en ocasiones son los personajes quienes interrumpen el desarrollo de la trama

principal para contar otras historias, convirtiéndose en narradores secundarios. Esto llega a su máximo exponente en la segunda parte, cuando los personajes pueden leer la primera parte o el libro apócrifo de Avellaneda, lo que les permite considerarse reales y no ficticios. Esto supone un cambio sustancial con cualquier obra narrativa anterior, asentando un importante paso en la narrativa universal que será imitado posteriormente.

Por último, el libro tiene también una gran calidad literaria, convierte el diálogo en el principal conductor de la trama, consiguiendo que haya registros identificables según el personaje, es una novela dinámica y emplea la ironía y el humor junto a profundas reflexiones sobre la libertad o la condición humana.

5. TEATRO BARROCO: DE LOPE DE VEGA A CALDERÓN DE LA BARCA

El teatro es el género que más evoluciona durante el Barroco, multiplicándose la cantidad y calidad de las obras realizadas. Se abren los corrales de comedia, que eran patios interiores de vivienda donde se situaba un escenario. Se aprovechaba la luz del día y solían representarse una comedia en tres actos con insertos de entremeses, bailes y/o canciones. En cuanto al concepto de espectáculo teatral, fue Lope de Vega quien impulsó una renovación que llevaría por nombre el de **comedia nueva**, para distinguirse del teatro clásico y de la imitación de sus modelos. Se pretendía ofrecer al público un teatro cercano, con variedad de temas e historias amenas y entretenidas. Se desarrolla el espectáculo con algunos cambios: duran tres actos, se promueve la intriga, se introducen cambios de lugar, tiempo y acción, se mezcla lo trágico y lo cómico, creando el drama, se mezclan versos y estrofas y se le otorga un registro a cada personaje.

Los grandes temas de la comedia nueva fueron el honor, basado en el valor y linaje de los antepasados, que era hereditario, la honra, que era una virtud personal sustentada en la opinión de los demás, y el amor, que propiciaba sobre todo enredos cómicos entre nobles y, paralelamente, entre criados. Los dos primeros están entrelazados, pues la pérdida de honra suponía el desprestigio y equivalía a la muerte social y el deshonor. Además, se eleva la figura del rey como origen del honor y el principio del orden establecido. A su vez, hay una serie de personajes que se vuelven arquetipos, como el galán, que reúne todas las virtudes, la dama, que suele defender su honra, el antagonista, que suele ser un noble que abusa de su poder y al que solo el rey puede castigar, y otros personajes secundarios que ayudan a estos principales, son alivio cómico o mantienen el honor familiar.

Para Lope de Vega, el teatro debía imitar a la vida, por ello, daba más protagonismo al conjunto de los personajes y a las situaciones que vivían que al individuo concreto. Buscaba entretener y para ello aumentaba la complejidad de los cambios de acción, promovía un arte cercano al público que fuera espontáneo y natural en el lenguaje, recurriendo a elementos populares, y procuraba ser vistoso aumentando el número de personajes en escena. Fue un autor prolífico del que se conservan en torno a 400 obras, incluyendo comedias pastoriles, mitológicas, de temática extranjera, de capa y espada o autos sacramentales. Podemos dividir las piezas de tono ligero, que estaban ambientadas en entornos urbanos y centradas en problemas amorosos, como *La dama boba* o *El perro del hortelano*, y las piezas de tono serio, que solían ser dramas de honor campesino, ambientados en entornos rurales y centrados en un conflicto entre un personaje o el pueblo con un noble injusto al que el rey acaba juzgando. Destacan *Fuenteovejuna* y *El villano en su rincón*. A Lope lo imitaron autores como Tirso de Molina, Guillén de Castro, Juan Ruiz de Alarcón y Luis Vélez de Guevara.

Calderón de la Barca supuso la culminación del teatro del Siglo de Oro. Empezó imitando las renovaciones de Lope, realizando obras sobre el honor como *El alcalde de Zalamea*. Pero en una segunda etapa profundiza en sus preocupaciones filosóficas y existenciales, convirtiendo a sus personajes en símbolos o valores universales, elaborando aún más los argumentos y las construcciones dramáticas, siendo más elegante y adornando el lenguaje con recursos barrocos. Reduce el número de personajes y tramas para intensificar sus caracteres. Entre las obras de este estilo encontramos *La vida es sueño* y *El gran teatro del mundo*, que muestran el desengaño con la vida. Autores como Francisco de Rojas Zorrilla o Agustín Moreto lo imitaron.