

LITERATURA RENACENTISTA CASTELLANA

1º BACHILLERATO

CONTENIDO

1.	Contexto histórico	2
2.	El Prerrenacimiento: la literatura del siglo XV	3
3.	Jorge Manrique y las <i>Coplas a la muerte de su padre</i>	4
4.	<i>La Celestina</i> , de Fernando de Rojas	5
5.	Características generales de la literatura renacentista	6
6.	Poesía lírica profana: el petrarquismo	7
6.1.	Garcilaso de la Vega	8
7.	Poesía lírica religiosa: ascética y mística	9
8.	Narrativa renacentista idealista	10
9.	Narrativa renacentista realista: <i>Lazarillo de Tormes</i>	11
10.	Teatro renacentista	12

1. CONTEXTO HISTÓRICO

Durante los siglos XIII y XIV se empezaron a producir cambios significativos en la sociedad europea que promovieron el final de la Edad Media. En el caso de la península ibérica, será el **siglo XV** cuando se consolide la transformación de la sociedad medieval hacia una sociedad moderna. A nivel político, el principal cambio se dio con el matrimonio entre Isabel I de Castilla y Fernando V de Aragón, los denominados **Reyes Católicos**, lo que daría origen al estado moderno de España con la fusión de sus reinos gracias a sus herederos. A nivel social, la realeza comienza a acaparar todo el poder, restándoselo a los poderosos nobles, y se apoya en la pujante burguesía, una clase activa económicamente. Es la **crisis definitiva del modelo medieval feudal** y el surgimiento del concepto de estado moderno, dividido por clases, con el valor económico como elemento característico.

Los Reyes Católicos culminaron el proceso de la Reconquista con la **toma de Granada** en 1492 promovieron la unidad religiosa del estado, lo que produjo la **expulsión de los árabes y de los judíos**, salvo que se convirtieran al cristianismo. Este hecho provocará una división social que se mantendrá en los siguientes siglos, entre quienes eran considerados **cristianos nuevos**, conversos del judaísmo o del islam, que eran discriminados social y legalmente y vigilados por la Santa Inquisición, y quienes se consideraban **cristianos viejos**, defensores de sus antepasados cristianos y privilegiados socialmente. Esta división será la causante de enfrentamientos en el ámbito cultural y en la nobleza.

El **descubrimiento de América** en 1492 también supondrá un cambio significativo en la sociedad española, que crecerá económicamente gracias a los viajes al nuevo continente y el surgimiento de nuevos cambios sociales, con el enriquecimiento de los indianos, los conquistadores de América, y la inclusión de los indígenas y los mestizos en el estado español. La adhesión de América a España provocará el crecimiento del imperio español, que mantendrá el poder hegemónico de Europa durante el siglo XVI, con los reinados del emperador Carlos I de España y V de Alemania y su hijo Felipe II. Es la época de los **Siglos de Oro** (siglos XVI-XVII), que darán lugar al mayor nivel intelectual de la nación española, alcanzando su cénit durante la etapa barroca, con autores como Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, Sor Juana Inés de la Cruz o Pedro Calderón de la Barca.

El **humanismo** es la principal corriente cultural de estos siglos, cuyos representantes se centran en el estudio de los textos antiguos, analizando la cultura clásica. Es el surgimiento de la filología, del estudio analítico de las lenguas clásicas y, posteriormente, de las lenguas modernas, como demuestra la primera gramática del castellano realizada por **Antonio de Nebrija** en 1492. Estos humanistas llegan a corregir traducciones de textos sagrados, cuestionar la veracidad de textos administrativos de gran relevancia y a interpretar textos clásicos desde una visión más moderna, lo que provocará el recelo de los sectores más conservadores y religiosos, provocando su persecución, generalmente por herejía. **Erasmus de Rotterdam** será uno de sus principales representantes. La creación de la **imprenta** en 1455 por Guttemberg permitirá un cambio significativo en la difusión y democratización de la cultura, permitiendo que los libros dejen de ser objetos de lujo y puedan distribuirse a todos los estratos sociales. Además, esto permitirá que aumente la creación literaria y que los humanistas puedan fijar su atención también en las manifestaciones culturales populares, que habían sido ignoradas hasta el momento.

2. EL PRERRENACIMIENTO: LA LITERATURA DEL SIGLO XV

Durante el siglo XV se asientan las bases de la corriente renacentista que tendrá su apogeo en el siglo XVI y se producen cambios en los distintos géneros literarios:

- **Poesía lírica:** se desarrolla un nuevo modelo de cortesano para la nobleza, que tendrá que combinar las armas y las letras, siendo capaz de componer poemas refinados y cultos mientras manejan también el arte de la guerra y la política, algo que se refleja también en la temática de estos poemas. Estos nuevos caballeros publicarán sus poemas en **cancioneros**, antologías de diversos autores que unían poemas doctrinales, narrativos y alegóricos, aunque destacaban sobre todo las canciones de versos octosílabos y rima consonante centrados en el amor cortés. La mayoría de estos poemas se caracterizan por la influencia de la poesía clásica grecolatina, lo que provocará el aumento de la complejidad sintáctica, el uso de latinismos, la imitación de la sintaxis latina o las referencias a los clásicos. Destacan el *Cancionero de Baena* y el *Cancionero de Estúñiga*. Entre los autores más relevantes de esta corriente encontramos al **Marqués de Santillana** y a **Jorge Manrique**. También debemos destacar la poesía alegórica con *Laberinto de Fortuna*, de Juan de Mena, como principal representante.
- **Poesía narrativa:** los cantares de gesta comenzaron a dejar de interesar al público por su amplia extensión, por lo que se prefiere centrar la atención en pasajes más breves e interesantes, que solían repetirse y ser memorizados por la población con más facilidad. Es el surgimiento del **Romancero viejo**, que recopila en el siglo XV una serie de romances anónimos transmitidos de forma oral, centrados sobre todo en fragmentos de historias épicas, algunas pertenecientes al ciclo del Cid o de los siete infantes de Lara. A partir del siglo XVI se desarrollará el **Romancero nuevo**, en el que autores cultos imitan las formas populares de los romances, pero en este caso firmados y contando con la originalidad de estos autores. A nivel métrico, los romances se caracterizan por ser poemas no estróficos compuestos por un número indeterminado de versos octosílabos que riman entre de manera asonante los pares, quedando libres los impares. Se caracterizan por ser sencillos y directos, emplear figuras de repetición como anáforas o paralelismos, tener un carácter fragmentario, incluir diálogos y descripciones o llamadas de atención al público. Pueden clasificarse en tres grupos: los épicos, procedentes de los cantares de gesta perdidos, los fronterizos y moriscos, que cuentan las historias sucedidas en la frontera con los reinos árabes, y los romances novelescos y líricos, centrados en historias de amor y aventuras, de carácter más íntimo.
- **Prosa:** comienzan a surgir las primeras **novelas**, principalmente **las sentimentales y las de caballerías**, pero su eclosión y desarrollo se dará en el siglo XVI. Las novelas de caballerías tendrían gran éxito entre los siglos XV y XVI, empezando con obras como el *Libro del caballero Zifar*, de carácter más didáctico, la valenciana *Tirant lo Blanch*, más realista y verosímil, y el primitivo *Amadís de Gaula*, que después sería refundido por Garci Rodríguez de Montalvo. En el caso de la novela sentimental, su éxito residiría en el siglo XV, cambiando por otros modelos más idealistas durante el siglo XVI. Sigue la temática del amor cortés prosificando los temas de la lírica de la época. Generalmente, aborda la historia de un caballero que se enamora de una dama o princesa, por lo que recurre a un intermediario, que suele ser el autor o narrador de la historia, para comunicarse mediante cartas. Esta relación suele ser imposible de llevar a su plenitud por diferentes motivos. Destacaron Juan Rodríguez del Padrón, autor de *Siervo libre de amor* (1439) y Diego de San Pedro, autor de *Cárcel de amor* (1492).

3. JORGE MANRIQUE Y LAS *COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE*

Jorge Manrique (c. 1440-1479) cumplió con el ideal de caballero de su época, dominando la pluma y la espada. Con su formación jurídica y militar, prestó servicio a Enrique IV y a los Reyes Católicos, falleciendo durante una campaña bélica durante la guerra castellana contra Juana la Beltraneja. Se trata de uno de los poetas clave de la transición que se produce en el siglo XV entre la mentalidad medieval y la mentalidad renacentista, siendo además componente de una de las familias más relevantes en la creación literaria de esta época, siendo familiar del Marqués de Santillana y de Gómez Manrique. Aunque escribió varios poemas de temática amorosa cortesana y satíricos, fue su poema ***Coplas a la muerte de su padre*** la obra por la que pasó a la historia de nuestra literatura.

Como su nombre indica, el poema está dedicado a su padre, Rodrigo Manrique, fallecido en 1476, tan solo tres años antes que su hijo. Por su temática, sus cuarenta estrofas se dividen en tres partes que parten de lo general (una reflexión sobre el sentido de la vida y de la muerte en sentido platónico) hacia lo particular (el caso específico de Rodrigo):

- a) **Coplas I-XIII**: meditación filosófica sobre la fugacidad de la vida terrenal, la certeza de la muerte, la función de la muerte como igualadora social y la invitación al lector para que despierte de su sueño y medite sobre la brevedad de la vida. Se dan principalmente los tópicos del ***tempus fugit*** y de ***memento mori***.
- b) **Coplas XIV a XXIV**: se aplica el tópico del ***ubi sunt?*** para mostrar diferentes ejemplos de personas cercanas a Manrique y de personas célebres conocidos por sus contemporáneos sobre el paso del tiempo, la fortuna y el destino de todo lo que poseemos: la muerte.
- c) **Coplas XXV a XL**: se elogia a la figura de Rodrigo Manrique y se establece un diálogo entre él y la Muerte personificada, mostrando la serenidad con la que Rodrigo acepta la muerte y consigue una nueva vida: **la vida en la fama**, la superación de la muerte por el recuerdo que los demás mantienen de ti.

De esta forma, el autor consigue exhortar al lector para que actúe e imite el modelo propuesto de su padre, como forma de superar a esa muerte igualadora. Es decir, frente a la vida terrenal que perece y se pierde y la vida eterna que proporciona Dios, surge una tercera vía, la fama, que permite que la persona perviva en el recuerdo, superando a la muerte terrenal.

A nivel métrico, se compone de cuarenta estrofas formadas por dos sextillas octosilábicas de rima consonante independiente y correlativa, contando con **pie quebrado**: el tercer y el sexto verso suele ser un tetrasílabo. El esquema métrico, por tanto, suele ser: **8a 8b 4c 8a 8b 4c**.

En cuanto a su estilo, las *Coplas* destacan por su sencillez y naturalidad, evitando el uso de adjetivos o adornos superfluos y empleando recursos estilísticos fácilmente reconocibles, como las interrogaciones retóricas, la personificación, algunas figuras de repetición y metáforas sencillas (vida como río, mar como muerte, fuego como amor, etc.).

4. LA CELESTINA, DE FERNANDO DE ROJAS

La Celestina es una de las obras fundamentales en la transición del mundo medieval al renacentista. A través de sus múltiples ediciones ha ido variando de título y extensión desde su primera publicación en Burgos en 1499, cuando se titulaba *Comedia de Calisto y Melibea* y contaba con 16 actos, pasando por la adición de la “Carta del autor a un su amigo” y de cinco actos más, hasta alcanzar los 21, el cambio de título a *Tragicomedia de Calisto y Melibea* y, finalmente, el cambio definitivo a *La Celestina*, nombre del personaje más relevante y trascendental de la obra. Con la “Carta del autor a un su amigo” pudimos descubrir la identidad de su creador, ya que se trata de un poema acróstico en el que las letras iniciales de cada verso nos informan del nombre del autor, **Fernando de Rojas**, y de su profesión como jurista. Por su propio testimonio en esta carta sabemos que es el autor de toda la obra salvo del primer acto, anónimo, que fue un texto que Fernando encontró y continuó porque le había gustado. Para clasificarla se ha considerado tradicionalmente que pertenece al género dramático, al teatro, pero teniendo en cuenta que surgió con la intención de ser leída en ambientes cultos, al estilo de las **comedias humanísticas**. Otras tendencias prefieren clasificarla como una **novela dramática o dialogada**, debido a la ausencia de acotaciones, a la profundización psicológica de los personajes o a los episodios que hereda de otras novelas sentimentales a las que parodia.

La Celestina nos narra la historia del joven Calisto, que está enamorado de Melibea, pero sufre su rechazo. Por ello, Calisto, aconsejado por su criado Sempronio, decide recurrir a las artes mágicas de una alcahueta y vieja prostituta llamada Celestina, quien se encarga con un hechizo de convencer a Melibea y hacer que esté enamorada de Calisto. Sin embargo, todos estos actos, cuando parecían que habían acabado bien para todos, terminan por torcerse: los protagonistas no han seguido el camino correcto y acaban perdiendo la vida de distintas formas. De esta forma, la obra parte del **amor cortés** e idealizado de Calisto que se torna en enfermedad y parodia, puesto que se transgreden sus normas para conseguir por una vía fácil el amor carnal y sensual en el encuentro entre los amantes. Esto refleja una **crisis de valores sociales y morales** provocados por el **dinero**: Calisto es capaz de pagar por conseguir el amor de Melibea, el padre de Melibea alardea de sus negocios y la codicia crea una fisura en la relación entre Celestina y los criados que conllevará la muerte de estos personajes. Por sus errores, son castigados por la **Fortuna**. La muerte de Calisto, que se produce por azar, es una muestra de ello. Así, la muerte se convierte en el castigo para todos los personajes que se han dejado llevar por la codicia y la pasión desmedida, rompiendo con las normas que debían regirles y convirtiéndose así en una obra **moralizante y paródica**. Por otra parte, se le da bastante importancia a la mujer gracias a personajes femeninos que demuestran su deseo de independencia a través del trabajo, aunque sea inmoral (prostitución), fuertes convicciones, como las de Melibea, o astucia, como Celestina.

Además, es una obra que refleja a través de sus personajes los **distintos estratos sociales**, con dos mundos: el de los **señores** (Calisto, Melibea y sus padres) y el de los **criados** (Sempronio, Pármeno, Sosia, Tristán, las prostitutas Elicia y Areúsa y Celestina), marcando sus diferencias incluso en su forma de hablar. Se crea un interesante entramado de personajes que se perciben como entes individuales y profundos, escapando de arquetipos. Calisto es un galán egoísta y antiheroico, Melibea es una doncella capaz de mentir y de seguir su determinación para lograr sus objetivos, demostrando además tener una buena formación, los criados muestran su caballería con las prostitutas o incluso Areúsa se muestra pudorosa pese a su oficio.

5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LITERATURA RENACENTISTA

El Renacimiento denomina a un amplio movimiento ideológico y artístico surgido en Italia durante el siglo XIV marcado por el afán de recuperar la grandeza cultural del pasado grecolatino, suponiendo, de manera errónea, que la Edad Media había sido un periodo inmovilista y oscuro. Se extendió por Europa gracias al **humanismo** y a la **imprenta** durante los siglos XV y XVI, teniendo su auge en España en el siglo XVI. Su expansión fue también posible por el cambio de mentalidad que se dio en esta época, marcado por los siguientes aspectos:

- El **aprecio por el pasado grecolatino**, con el estudio y la traducción de textos latinos y griegos, imitando estos modelos y recuperando tanto subgéneros (églogas, odas...) como la manera de abordar los temas en la Antigüedad clásica, especialmente el amor, la naturaleza y la mitología. Se recuperan e imitan a autores como Aristóteles, Cicerón, Horacio, Virgilio y Ovidio. A su vez, es relevante la imitación de los nuevos modelos italianizantes, con el desarrollo del *dolce stil nuovo* entre los siglos XIII y XVI con referentes tan relevantes como Dante con sus obras de *Vita Nuova* y la *Divina Comedia*, Petrarca con su *Cancionero* y Boccaccio con su *Decamerón*, que serán los primeros clásicos modernos. Este estilo será imitado en España por autores como el Marqués de Santillana, pero alcanzará su mayor éxito gracias a Juan Boscán y Garcilaso de la Vega.
- El **surgimiento de un ideal individual culto de carácter humanista**, otorgándole más importancia a la ciencia y la razón para explicarlo todo y surgiendo un modelo cortesano basado en la fusión de las armas y las letras. El humano renacentista trata de dominar y reunir conocimientos de diferentes saberes, tratando de encontrar la verdad de manera crítica frente al dogmatismo medieval. Esto permitió el desarrollo de los estudios humanísticos (gramática, retórica, literatura, filosofía e historia), pero también el avance de las ciencias con figuras tan relevantes como Copérnico, Galileo y Da Vinci.
- El **desarrollo de dos corrientes filosóficas**: a) el **epicureísmo**: se desarrolla una visión optimista de la existencia que sustituía al pesimismo medieval. Se persigue la felicidad a través del disfrute de los placeres, manifestándose en el tópico del *carpe diem*. b) el **neoplatonismo**: una revisión de la teoría platónica de la existencia (basada en el encierro del alma procedente del mundo real de las ideas en la cárcel material del mundo falso en que vivimos), que se centra en el amor como vía de alcanzar la idea primigenia, Dios, considerando que el mundo real tiene como vestigios la naturaleza, el arte y a la mujer. Por lo tanto, el amor espiritual hacia una dama idealizada permite alcanzar ese mundo real, de ahí que se siga desarrollando el **amor cortés provenzal** y que todo el arte de esta etapa busque la belleza idealizada de sus elementos.
- La **crítica a la religión** producida desde el humanismo. Se considera que la Iglesia ha cometido abusos de poder y opulencia, por lo que se promueve una religión más interior, menos ostentosa y ritualista. Las críticas a los intereses particulares de los papas y obispos realizadas por Erasmo de Rotterdam y por Martín Lutero llevarían a un cisma entre los protestantes, que rechazaban la autoridad papal, el culto a la Virgen María y otras prácticas eclesiásticas, llevando a cabo su Reforma, y los católicos, que reconocían la autoridad del papa y que promovieron a través de la Contrarreforma la disciplina y austeridad eclesiástica para corregir los abusos cometidos.
- El **auge de la burguesía**, que provocó que el dinero se convirtiera en motor social, primando el individualismo y el esfuerzo personal. La ruptura con el modelo feudal provoca un mayor acercamiento al arte popular, comenzando a recopilar la literatura tradicional oral por escrito en distintos cancioneros. También surgirán autores que imiten y adapten estos modelos, como se puede observar en el *Romancero nuevo*.

6. POESÍA LÍRICA PROFANA: EL PETRARQUISMO

Durante el Renacimiento surge una nueva manera de expresarse a través de la poesía lírica con una gran sensibilidad y centrándose en el amor y en los sentimientos de la voz poética, desarrollando la lírica cortesana previa con la influencia del modelo ofrecido por Francesco **Petrarca** en su *Cancionero*. Petrarca había desarrollado una obra poética centrada en el amor a Laura *in vitam* e *in morte*, definiendo una **corriente neoplatónica** del amor. Así, se entiende el amor como una forma de alcanzar la belleza perfecta, dado que al observar a la mujer se alcanza el reflejo de la belleza divina creada por Dios. Se sigue el siguiente proceso: el enamorado observa a la dama a la que ama, generalmente produciéndose una fusión de almas a través de los ojos, pero este amor es imposible y frustra al poeta, ya sea porque la amada está enamorada de otro, está casada y/o fallece. La ausencia final de la amada, al ser definitiva, causa dolor, pero permite que su recuerdo otorgue la felicidad. Adicionalmente, los poetas recomiendan también en sus poemas disfrutar de la vida, siguiendo la **corriente epicúrea**. Para ello, usa varios tópicos literarios de la cultura grecolatina, como el *carpe diem*, que es una invitación a disfrutar de la vida, especialmente de la juventud.

La imitación de los modelos italianizantes provocó otros cambios temáticos, como el uso de la naturaleza como marco narrativo y espacio ideal del amor o la imitación de las historias mitológicas, que permitían expresar los temas renacentistas a través de sus personajes, con mitos como el de Eco y Narciso, Perséfone y Hades, Dafne y Apolo o los distintos romances de Zeus. También se produce una importante renovación métrica, desplazando al octosílabo y al alejandrino con la inclusión del endecasílabo y su alternancia con el heptasílabo, incluyendo así cuatro estrofas nuevas y recurrentes en esta etapa: el **soneto** (catorce versos endecasílabos distribuidos en dos cuartetos y dos tercetos), la **octava real** (ocho versos endecasílabos con rima consonante y esquema ABABABCC), la **lira** (estrofa de cinco versos heptasílabos y endecasílabos con rima consonante y esquema 7a11B7a7b11B) y la **silva** (mezcla indeterminada y libre de versos heptasílabos y endecasílabos con rima consonante, en caso de repetirse el esquema métrico, se denomina **estancia**). También se popularizan ciertos subgéneros temáticos, como la **égloga** (poema que idealiza la vida de los pastores y que versa sobre sus relaciones románticas), la **oda** (poema que elogia las cualidades de personas u objetos) o la **epístola** (poema que se dirige a alguien para enseñarla algo, como si fuese una carta).

Entre los poetas renacentistas debemos distinguir **dos etapas**. En la primera, situada en la primera mitad del siglo XVI, encontramos a quienes introdujeron la influencia italiana en España creando una escuela que otros imitarían: son **Garcilaso de la Vega** y Juan Boscán, que fueron invitados por Andrea Navagiero a imitar los modelos italianos durante la boda del emperador Carlos I en Granada. Junto a ellos, podemos mencionar a otros poetas que siguieron esta tendencia, como Diego Hurtado de Mendoza o Hernando de Acuña. La segunda se compone de seguidores de Garcilaso, que desarrollaron su lírica en la segunda mitad del siglo XVI. Son, por ejemplo, Gutierre de Cetina, Francisco de Aldana o Fernando de Herrera, este último muy conocido por publicar una edición de los poemas de Garcilaso comentada y analizada. También encontramos en esta segunda etapa a los poetas religiosos ascéticos y místicos como Fray Luis de León o San Juan de la Cruz. No obstante, debemos señalar que también hubo poetas críticos con toda esta tendencia, como Cristóbal de Castillejo, que consideraba que se debía mantener la tradición castellana antes que aceptar las innovaciones italianas.

6.1. GARCILASO DE LA VEGA

De todos los poetas renacentistas, el más valorado e influyente fue **Garcilaso de la Vega**. Este poeta noble de origen toledano, cuya fecha de nacimiento es dudosa (entre 1498 y 1503 se suele situar), fue quien mejor desarrolló una poesía castellana con las innovaciones italianas, convirtiéndose en un modelo a seguir de la nueva lírica. Cumplió con el ideal de caballero renacentista al ser hombre de armas y letras. Su vida militar le llevaría a la muerte en 1536, cuando falleció durante una batalla. **Sus estancias en Italia**, sobre todo en Nápoles, le permitieron tener contacto directo con la corriente petrarquista, además de la invitación de Andrea Navagiero a imitar los modelos italianos.

Desarrolló una **obra breve**, compuesta por una epístola, dos elegías, tres églogas, cinco canciones y treinta y ocho sonetos. De este conjunto, sus dos primeras canciones mostraban características más semejantes al Prerrenacimiento y a los cancioneros tradicionales, pero a partir de la tercera canción comenzaron a notarse las influencias italianas, desarrollando el resto de su obra dentro de la corriente petrarquista, marcada sobre todo por la muerte de Isabel Freire. Su fallecimiento prematuro impidió que desarrollase más su poesía, que además fue publicada de manera póstuma junto a la obra de Juan Boscán gracias a su esposa, Ana, que se encargó de la edición conjunta de ambos autores ya fallecidos.

Prácticamente toda su obra aborda el **tema del amor**, centrado en la figura de Isabel Freyre, dama portuguesa de la que estuvo enamorado, pero que se casó con otro hombre y murió joven. Aunque la investigación posterior ha determinado que tuvo otros intereses amorosos aparte de su esposa, Elena de Zúñiga, como Magdalena Guzmán, una prima que se metió a monja, Guiomar Carrillo, su primer romance, con el que tuvo un hijo, y Beatriz de Sá, su cuñada, que falleció en un parto. Todas estas mujeres pudieron inspirar a los distintos personajes femeninos idealizados de sus poemas. Debemos tener en cuenta que el amor de Garcilaso sigue las pautas petrarquistas, siendo idealizado, sensual y sirviendo como puente hacia una elevación espiritual.

Sus sonetos se desarrollan en dos fases, siguiendo el estilo de Petrarca pero sin desarrollar un cancionero, dedicando poemas en vida y en muerte de su amada, mostrando todo el proceso según las pautas neoplatónicas. Algunos de sus sonetos emplean historias mitológicas para representar diferentes estados de este amor. Sus églogas son destacables por seguir el modelo de Virgilio y ser capaz de retomar historias mitológicas combinándolas con la elevación de su propia historia personal. En la **égloga I**, dos pastores se lamentan. Salicio por el desprecio de su amada Galatea y Nemoroso por la muerte de Elisa. Representan dos momentos de la vida de Garcilaso. Está desarrollado en estancias. En la **égloga II**, el pastor Albanio sufre la imposibilidad del amor que siente por su prima Camila. En la **égloga III**, cuatro ninfas del río Tajo tejen tapices que representan distintas historias de amor desdichado, siendo la cuarta la recuperación de la historia de Nemoroso, de la primera égloga, comparando la historia personal del poeta con la mitológica. Se desarrolla en octavas reales.

En su estilo encontramos musicalidad, gracias al buen uso de la métrica italiana, la naturalidad que desprende con rimas poco forzadas o la claridad conseguida con el uso de un vocabulario cotidiano en la época. A nivel temático, destaca el uso de elementos mitológicos y de ciertos tópicos literarios, como *locus amoenus*, *carpe diem*, *descriptio puellae* o *collige, virgo, rosas*.

7. POESÍA LÍRICA RELIGIOSA: ASCÉTICA Y MÍSTICA

Durante la segunda mitad del siglo XVI, fruto de la Contrarreforma realizada por los católicos, surge una corriente espiritual cristiana que desarrolla una visión más íntima de la relación con Dios mediante dos procesos: la ascética y la mística. La ascética defiende que existen dos fases para lograr el perfeccionamiento espiritual a través de la oración y el sacrificio: la **vía purgativa**, en la que el alma se libera de los placeres mundanos y materiales, y la **vía iluminativa**, en la que el alma, una vez liberada, asciende y se acerca a Dios, tratando de intuirlo o contemplarlo. La **mística** propone una tercera fase: la **vía unitiva**, en la que el alma acaba fusionándose a Dios. Como podemos comprobar, se trata de una versión religiosa de la teoría neoplatónica del amor que también desarrollaba el petrarquismo, pero en este caso, siendo Dios el objeto amado, incluso creando la correspondencia entre el amante con el “alma” y el amado con “Dios”. La unión mística con Dios, presente en otras religiones monoteístas, como el islam, se considera algo excepcional en el cristianismo e incluso debemos tener en cuenta que los místicos fueron perseguidos antes de llegar a ser venerados como santos, entre otras cuestiones por desarrollar una poesía sensual en torno a la divinidad. Los máximos representantes fueron:

- **Fray Luis de León** (1527-1591): erudito ascético que se dedicó a la escritura y a la traducción de textos bíblicos, destacando el *Cantar de los Cantares*, hecho que causó que acabara en la cárcel durante cinco años. Destaca por su poesía ascética, un conjunto de 23 poemas que fueron publicados de manera póstuma por Quevedo, en 1631. Recogía la renovación métrica de la primera etapa del Renacimiento, con el uso del endecasílabo y el heptasílabo, y destacando en el uso de la **lira** como estrofa principal. Imitó el modelo clásico de Horacio desarrollando diferentes odas centradas en un mismo tema: la paz de una vida retirada en la naturaleza en la que poder acercarse a Dios, el denominado *beatus ille* (tópico dedicado a la persona que vive en paz retirado del mundo). Su estilo era sencillo y depurado, tratando de lograr la claridad y empleando recursos que permitieran aumentar su musicalidad, como la repetición mediante paralelismos, anáforas y aliteraciones o encabalgamientos. Destacan tres poemas: *Oda a la vida retirada*, *Noche serena* y *Oda a Francisco Salinas*, este último dedicado a la música compuesta por un amigo suyo que le permitía elevar su alma a Dios al escucharla.
- **San Juan de la Cruz** (1542-1591): para este autor místico, la poesía era una vía de acercamiento y unión a Dios. Junto a Santa Teresa de Jesús, acomete la reforma de la orden de los Carmelitas descalzos y por su actividad fue encarcelado durante nueve meses en Toledo, aunque logró huir con la ayuda de compañeros de su orden. Su producción poética es muy breve y fue redescubierta durante el siglo XIX, destacando tres grandes poemas: *Cántico espiritual*, que cuenta la búsqueda del esposo (Dios) por parte de la esposa (el alma), hasta lograr su unión, *Noche oscura del alma*, en el que una muchacha abandona su casa de noche para encontrarse con su amado guiada por la luz de su amor, representando las tres vías místicas, y *Llama de amor viva*, que expresa el júbilo y la exaltación por la unión con Dios. En su estilo destaca el uso de imágenes contradictorias, con el uso de contraste para lograr mostrar lo indescriptible, incluyendo paradojas. Sin embargo, también es sencillo y popular en su vocabulario, mostrando un nivel más culto en las referencias e imitación de modelos bíblicos y en su métrica italiana.
- **Santa Teresa de Jesús** (1515-1582): se considera junto a San Juan de la Cruz la cumbre de la poesía mística española. Su poesía seguía la métrica tradicional del octosílabo frente a la renovación italianizante. Destaca por la escritura de libros en prosa sobre el proceso de su idea de mística, en libros como *Camino de perfección* y *Las moradas*.

8. NARRATIVA RENACENTISTA IDEALISTA

En esta época se comenzará a expandir el género narrativo en prosa gracias a la invención de la imprenta, adquiriendo mayor importancia en el Barroco (siglo XVII), cuando surge la novela moderna, y su culmen en el Realismo (siglo XIX). Las novelas del Renacimiento tenían un marcado carácter idealista, con protagonistas de carácter noble y sentimientos elevados, que corrían aventuras maravillosas y hasta inverosímiles, ambientadas en un tiempo remoto o legendario y en lugares ficticios o directamente idealizados. Aunque estuvieran protagonizados por pastores o caballeros, todos sus personajes eran arquetipos idealizados, que se comportaban siguiendo las normas establecidas. Por ejemplo, los pastores se muestran cultos y refinados, más como si fueran nobles que personas humildes. En definitiva, **no eran novelas realistas ni pretendían serlo**. Eran historias que buscaban el entretenimiento de sus lectores, pero que no habían abandonado el modelo cortesano medieval de enseñar mediante estos relatos. Es decir, se sigue procurando *enseñar* modelos de conducta a través del comportamiento de los personajes, pero la balanza se inclina hacia el divertimento, procurar que la obra resulte entretenida y deleite al lector haciéndole disfrutar. En este objetivo contribuyó tanto la ampliación del acceso a la lectura por parte del público, la inclusión de las mujeres nobles como lectoras como la recuperación de modelos narrativos clásicos que gozaron de enorme éxito durante el siglo XVI y pervivieron hasta inicios del XVII, ya iniciado el Barroco:

- **Novelas de caballerías:** narraban historias fantásticas de caballeros que se enfrentaban a diversas pruebas y defendían su honor. Contenían elementos mágicos e irreales. Gozaron de gran éxito en el público por las aventuras y el espíritu de conquista de la época. Este tipo de novelas fue rechazado por los humanistas por su exceso de inverosimilitud y también por los sectores más moralistas, que repudiaban las pasiones que mostraban los protagonistas por sus damas. Entre los ejemplos más relevantes encontramos el *Amadís de Gaula* (1508), de Garci Rodríguez de Montalvo, el *Tirant Lo Blanch* (1490), de Joan Martorell y el *Don Cristalián de España* (1545), de Beatriz Bernal, considerada la primera mujer en publicar un libro en España. Su éxito llevó a que durante el Barroco se realizasen parodias de estas historias, destacando la realizada por Miguel de Cervantes: *Don Quijote de La Mancha* (1605-1615).
- **Novelas pastoriles:** relato de las desventuras amorosas de unos pastores refinados en medio de una naturaleza idílica (*locus amoenus*). Son historias centradas en el mundo interior de los personajes, en sus procesos emocionales, de manera semejante a las églogas líricas. Adaptaban la teoría neoplatónica del amor a este tipo de ambientes. Entre los ejemplos más conocidos, nos encontramos con *La Diana* (1559), de Jorge Montemayor, *La Diana enamorada* (1564), *La Galatea* (1585), de Cervantes, y *La Arcadia* (1599), de Lope de Vega.
- **Novelas bizantinas:** historia que demuestra la fidelidad de sus protagonistas enamorados, que son separados y deben superar diversas vicisitudes durante un viaje para volver a reencontrarse. Generalmente el protagonista demuestra astucia para superar las distintas pruebas que se le presentan. Son ejemplo de este tipo de novelas *Selva de aventuras* (1583), de Jerónimo de Contreras, *Los trabajos de Persiles y Segismunda* (1617), de Miguel de Cervantes, y *El peregrino en su patria* (1604), de Lope de Vega.
- **Novelas moriscas:** relatos breves que contaban historias idealizadas entre cristianos y musulmanes durante la Edad Media, entremezclando el ambiente bélico con un romance entre un cristiano y una musulmana o viceversa. Además, el enemigo es presentado con los mismos valores que el protagonista, suelen presentar siempre un final feliz y era frecuente encontrarlos insertos dentro de otras novelas. Ejemplos: *Historia de Abencerraje y la hermosa Jarifa* (1561), anónima, *Historia de Ozmín y Daraja*, inserta en el *Guzmán de Alfarache* (1599), de Mateo Alemán, o *Historia del cautivo*, inserta en *Don Quijote de La Mancha* (1605), de Cervantes.

9. NARRATIVA RENACENTISTA REALISTA: LAZARILLO DE TORMES

La narrativa de carácter idealista casaba adecuadamente con la visión epicúrea del Renacimiento, pero no con la visión crítica del humanismo, que pretendía alcanzar cambios sociales y científicos a partir de la reflexión. Por esta preocupación surgen dos tipos de obras: por una parte, una **prosa didáctica** que recuperaba los **diálogos** clásicos de la filosofía para enseñar a sus lectores, donde destacaron los hermanos Juan de Valdés (*Diálogo de la lengua*) y Alfonso de Valdés (*Diálogo de Mercurio y Carón*); y, por otra parte, una **novela realista** que retrata la crisis que se está gestando en la sociedad.

Esta novela realista evita modelos idealizados para centrarse en el desarrollo psicológico de los personajes, mostrando ambigüedades en su comportamiento y retratando tanto sus defectos como sus virtudes. No obstante, fue un tipo de obra que tardó en desarrollarse. Uno de los modelos imitados fue el de *La Celestina*, que sirvió para inspiración para **novelas de carácter erótico** en las que sirvientas y alcahuetas ayudarán a jóvenes enamorados a consumir su deseo amoroso, como sucede en *Retrato de la lozana andaluza* (1528), de Francisco Delicado. El otro modelo de la novela realista fue *La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades* (1554), que inauguró la **novela picaresca** que se desarrollaría en el Barroco. En este tipo de obra, encontramos una **autobiografía** de un pícaro (es decir, un delincuente astuto y resabiado) que nos cuenta arrepentido su propia vida de manera lineal, empezando por la infancia y hasta la actualidad en que vive, describiendo sus esfuerzos por prosperar en la sociedad desde un origen humilde, pero haciéndolo a base de engaños, tretas y astucias varias. Este tipo de narración autobiográfica permite dar más **verosimilitud y realismo** al adoptar una visión en primera persona y en dos tiempos, el narrador del presente que cuenta su vida pasada. Sin duda, este tipo de novela ahonda en los defectos de la sociedad y supuso una reacción al idealismo imperante del Renacimiento mostrando la **decadencia y el pesimismo social**, escondido mediante aventuras y episodios cómicos y truculentos, ambientados en espacios reales. Es un subgénero narrativo propio de nuestra literatura que ha seguido vigente a lo largo de los siglos, por ejemplo, en el siglo XX, con *La familia de Pascual Duarte* (1942), de Camilo José Cela.

9.1. LAZARILLO DE TORMES

La autoría de la obra es **anónima** por la identificación del protagonista con el narrador y posible autor, pero sobre todo por la fuerte crítica del libro hacia la clase eclesiástica, que llegó a provocar su censura por parte de la Inquisición. Todos los amos que tiene el protagonista son un reflejo negativo de las características sociales, con personajes que tratan de guardar las apariencias por la honra pese a que, en realidad, se comportan de manera pecaminosa o contraria a lo que aparentan.

La novela se divide en un prólogo, en el que un Lázaro adulto se dirige a “Vuestra Merced” y justifica el relato como si estuviera en un juicio, y siete tratados que van narrando los distintos amos a los que sirve desde su infancia. Su **extensión es variable**, según la importancia que se le otorgue al amo, siendo más extensos los tratados I, sobre sus orígenes, II y III, con el ciego, el clérigo y el escudero, y el VII, siendo este último el cierre en la actualidad con su matrimonio y su estado afortunado. Los otros tratados son más breves y abordan a diferentes amos, como el mercedario, el buldero o el maestro pintor. A lo largo del relato, Lázaro supera la baja condición social en que empezó hasta su estado actual, en el que es protegido por el arcipreste de San Salvador a cambio, según se está investigando, de que él mantenga relaciones con su esposa.

10. TEATRO RENACENTISTA

A partir del Concilio de Toledo (1565-1566) se prohibieron las representaciones teatrales dentro de las iglesias, lo que trasladó la atención de estas representaciones a las plazas públicas. Este hecho provocará que aumente el interés por conseguir mejorar la estética y fastuosidad de estas obras, permitiendo la creación de compañías de actores profesionales subvencionadas por los cabildos municipales o eclesiásticos. A su vez, el teatro cortesano, que se había desarrollado en los palacios de manera privada, comienza a salir también a la calle hacia finales del siglo XV. Todo este proceso culminará en el Barroco, con el desarrollo de un teatro profesional de calidad en un nuevo espacio, los corrales de comedias, y el surgimiento de dramaturgos relevantes.

Durante los siglos XV y XVI el teatro fue desarrollado por algunos de los siguientes autores:

- **Bartolomé Torres Naharro** (1485-1520), importó de Italia el uso de la sátira y el enredo, así como el desarrollo del tema de la honra, los desenlaces inesperados y el diálogo realista. Además, introdujo cambios en la escenografía y el decorado. Escribió comedias a noticia (inspirada en hechos reales) y comedias a fantasía (sobre hechos ficticios).
- **Lope de Rueda** (1510-1565), considerado el creador del teatro comercial por combinar la escritura, la dirección y la actuación dentro de una compañía teatral que recorría España. Introdujo las novedades italianas de la *Commedia dell'arte* al teatro español de manera similar a lo que había sucedido en la lírica, destacando en el desarrollo de las comedias y de los personajes secundarios, creando algunos arquetipos que serían reutilizados posteriormente. Su gran aportación al teatro fue la creación de los **pasos**, piezas breves humorísticas que intercalaba en tragedias más largas para distraer al público en los descansos. Entre ellos, destacan *Las aceitunas*, *Cornudo y contento* o *Pagar y no pagar*.
- Otros autores relevantes de esta etapa, a caballo entre los siglos XV y XVI, fueron **Gil Vicente**, con su obra *Trilogía de las Barcas*, **Juan del Encina** y **Lucas Fernández**. Desarrollaron obras tanto religiosas como profanas.