

El barroco

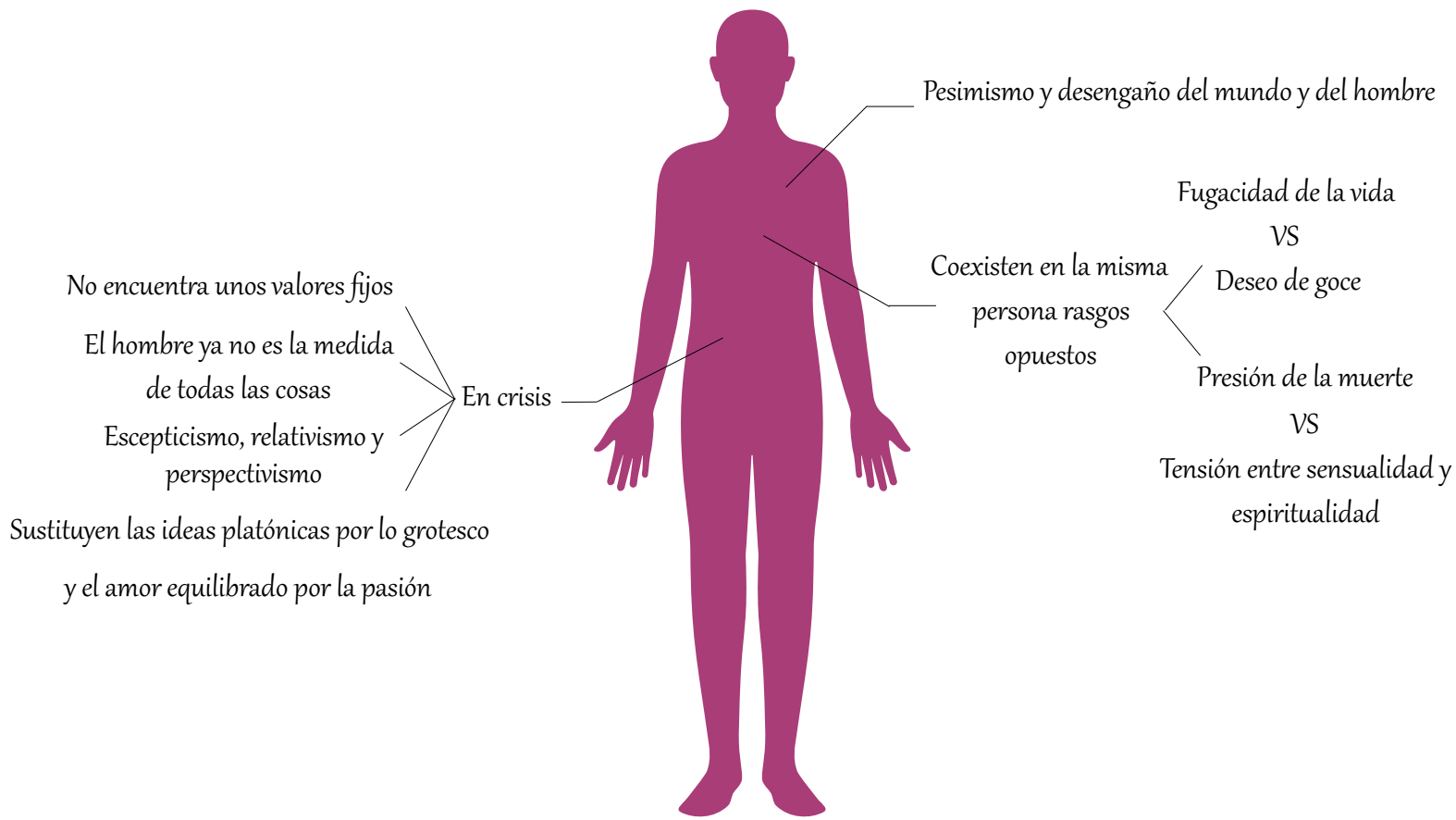
D. Miguel de Cervantes Saavedra



Juan de Zurbarán, Pinxit, año 1600.

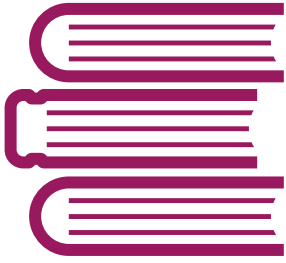


Cambio en la visión del mundo



El arte





La literatura

- Antítesis, oposición, contrastes (vida-muerte, sueño-realidad...)
- Extremos y exageración (exageración de lo grotesco y mezcla de lo sensual y lo carnal)
- Tópicos latinos
- Mismos temas del Renacimiento (amor, naturaleza, mitología...)
- Gusto por la belleza y las metáforas
- Densidad significativa (decir mucho con pocas palabras)
- Lenguaje en tensión (🚫 sencillez)



La poesía

- Métrica más usada:
 - Romance
 - Soneto
 - Silva
 - Décima
 - Octava
- Corrientes poéticas:
 - Culteranismo
 - Conceptismo

En común...

- Rompen el equilibrio clásico.
- Elaborados y difíciles.
- Juego con el lenguaje.
- Lo importante no era el tema.
- El concepto es la pieza fundamental.

Culteranismo VS Conceptismo

- Luis de Góngora.
- Derroche lingüístico:
 - Se busca la belleza formal.
 - Le importa más la forma que el contenido
- Realidad sustituida por un mundo poético.
- Forma compleja que dificulta su entendimiento
- Muchas alusiones mitológicas.
- Ejemplo: Polifemo y Galatea.

- Francisco de Quevedo.
- Economía lingüística:
 - Intenta transmitir mucho contenido con pocas palabras.
 - Hace que la forma sea muy condensada y, por lo tanto, difícil de comprender.
 - Gran importancia a las ideas y contenidos.
- No sólo se desarrolla en poesía si no que también en prosa.



La poesía de Quevedo

Podemos agrupar la poesía de Quevedo en 4 grandes apartados:

Poesía amorosa ♥

- Tópicos renacentistas del amor petrarquista.
 - Amor más allá de la muerte.
- Amor platónico por la amada que es fuente de
 - Placer espiritual.
 - Dolor y sufrimiento.
- Descripción de la belleza perfecta de la amada.
- Búsqueda de la unión espiritual, no carnal. Cuando dos almas se unen se proporciona placer y calma y es lo mejor que le puede pasar a un mortal.
- Amor = Unión perfecta en cuerpo y alma que transgrede los límites de la muerte

Poesía religiosa y moral †

- Poemas:
 - Fúnebres
 - Morales
 - Reflexivos
 - Laudatorios
 - De homenaje
- Corriente contrarreformista.
- Pesimismo barroco.
- Muerte = Fuerte e inminente. Descanso eterno, única liberación del mundo de apariencias.
- Vida = Tiempo breve para llegar a la muerte

Poesía política

- Poemas:
 - Satírico-burlescos
 - Morales
 - De alabanza
- Contrasta tiempos gloriosos del Imperio con la actual decadencia y pérdida de valores

Poesía satírica y burlesca

- Ataques a todo lo que le molestaba:
 - La decadencia de España
 - Sus enemigos (principalmente a Góngora).
 - Las mujeres
 - Judíos conversos
 - Homosexuales
- Más satíricos que burlescos



El teatro barroco



- El teatro barroco está representado por lo que se llama:

TEATRO NACIONAL = COMEDIA ESPAÑOLA = COMEDIA BARROCA
(Comedias = obras, ya sean tragedias, comedias o tragicomedias)

- Antecedentes:
 - Primer tercio del siglo XVI:
 - Torres Naharro con su Himenea.
 - Gil Vicente potencia la lírica desde una perspectiva dramática.
 - Lope de Rueda abre la puerta al teatro popular.
 - Juan de la Cueva inicia la utilización de:
 - El romancero.
 - La historia nacional.
 - Tárrega con “El prado de Valencia”.
 - Lope de Vega: toma todas las aportaciones de anteriores autores y las resume y organiza con su forma peculiar y potente personalidad dramática, gracias a esto, se convierte en el creador del Teatro Nacional a finales del siglo XVI y finales del XVII.

Características del teatro barroco:

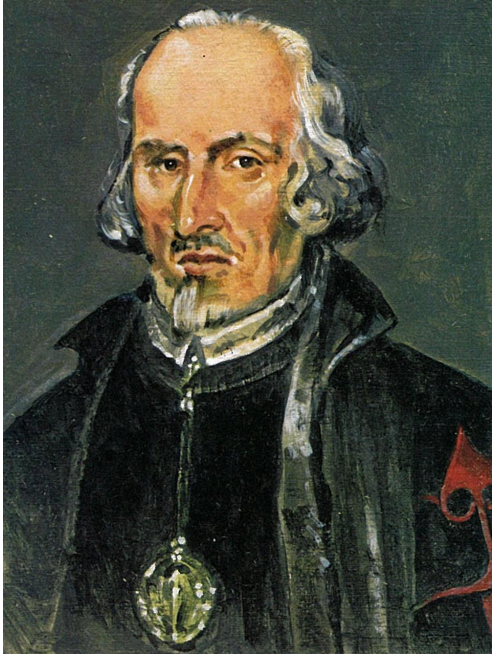
- No se separan los géneros, la tragicomedia es la preferencia de Lope donde se mezcla.
- Rompe con la regla de las 3 unidades:
 - Acción (suele desarrollarse alguna acción secundaria).
 - Lugar (no sucede en el mismo lugar).
 - Tiempo (la acción no sucede en un periodo máximo de un día).
- Mucha acción: suceden muchas cosas.
- Con respecto al diálogo, por lo general, la palabra de cada personaje está poco relacionada con la de los demás. Las réplicas son distantes y poco personales.
- División en tres actos: presentación-nudo-desenlace. Los actos se dividen en escenas.
- Los papeles femeninos ahora son representados por mujeres, a diferencia del teatro inglés.

- Los personajes:

- Mezcla de nobles y plebeyos.
- Nuevo código de personajes, responden a unos tipos, cada uno atiende a su problema y tienen unos rasgos característicos.
- Personajes fijos:
 - El galán: Está enamorado de la dama. Él es un caballero apuesto y generoso.
 - La dama: Es bella y osada.
 - El obstáculo: Suele ser el padre o el hermano de la dama, que sería el defensor del honor de la hija.
 - El gracioso o "figura del donaire": Contraposición al plano noble. Suele ser el criado del galán. Glotón, chistoso, cobardica. Ayuda al galán a conseguir su amor y suele tener el suyo con la criada de la dama. Si el galán y la dama se casan, el gracioso y la criada también.
 - El rey: Es el representante de la máxima autoridad y su función es restablecer e impartir justicia. Es infalible, el Dios que premia y castiga justamente.
 - No son tipos sociales fijos, sino funciones dramáticas, es decir, el galán no es necesariamente un noble y el gracioso no es necesariamente un criado, a veces es un noble.

- Los temas son muy variados, pero los fundamentales son:

- El amor: Pasión noble e inevitable entre seres iguales socialmente.
 - El honor: Todos tienen, en el caso de las mujeres su honor es un honor sexual, si la mujer era deshonrada, sólo se le devolvía su honor si el que la deshonraba se casaba con ella. La honra se puede perder por actos propios o por actos ajenos. El honor perdido se recupera con venganza y no sólo es patrimonio de las clases altas, los villanos también tienen honor.
 - La fidelidad al rey y a la religión, a Dios.
- Los temas del amor y el honor suelen ir unidos. Si triunfa el amor: terminará bien, esto se llama "comedia de capa y espada"; Si triunfa el honor: termina en tragedia, esto ocurre, por ejemplo, cuando la dama es casada, pues debe prevalecer el honor.



Calderón de la Barca:

Calderón refleja una visión del mundo muy propia del Barroco, pesimista y conservadora: La vida es pura vanidad, un sueño del que despertaremos al morir, y el mundo es un teatro en el que actuamos según el papel que nos ha adjudicado el autor (Dios). Es un teatro culto, que plantea temas profundos mediante personajes simbólicos y que revela una cuidada elaboración en la trama y estilo.

Con Calderón, la “comedia nueva” evoluciona:

- Decorado del escenario más complicado y extenso, en algunas participaron ingenieros y otros especialistas que lograron puestas en escena brillantísimas.
- Personajes con fondo y mundo, muy elaborados, en especial el personaje principal en el que se ahonda magistralmente. Un claro ejemplo es Segismundo en *La vida es sueño*.
- Uso del disfraz, especialmente de la mujer disfrazada de hombre.
- El lenguaje de las obras de Calderón es típico del barroco que, en conjunto es un estilo culto y minoritario, a diferencia del de Lope que tendía a ser más simple.
- Los temas más característicos de Calderón son los filosóficos y los teológicos. Pero también intensifica los conceptos de monarquía y honor, característicos del teatro de Lope, y crea magníficas obras de enredo o de capa y espada. También trata los dramas religiosos y los mitológicos y los autos sacramentales.