

LITERATURA ESPAÑOLA II: SIGLOS DE ORO

Susana Guerrero Salazar

SIGLOS DE ORO: periodo que abarca el Renacimiento (siglo XVI) y el Barroco (siglo XVII), las etapas más gloriosas de la literatura española.

MARCO HISTÓRICO CULTURAL DEL RENACIMIENTO

- Inicio del Renacimiento:
  - a) La conquista turca de Constantinopla en 1453
  - b) La imprenta (Gutenberg)
  - c) El sistema heliocéntrico (Copérnico y Galileo Galilei)
  - d) El descubrimiento de América en 1492
- Movimiento artístico y científico originado en Italia en el siglo XV, y que se fue expandiendo por el resto de Europa Occidental en el siglo XVI.
- Es uno de los grandes momentos de la historia universal que marcó el paso de mundo medieval al mundo moderno.
- Es un fenómeno muy complejo que impregnó todos los ámbitos (arte, filosofía, política, economía, ética, moral, ciencia...).
- Grandes inventos: pólvora, imprenta, papel, brújula...
- Nuevos descubrimientos geográficos y científicos.
- Desarrollo del comercio y de las ciudades y nacimiento de la burguesía
- Se considera la cultura clásica como la realización suprema de un ideal de perfección. El calificativo de Renacimiento se debe a que se trataba de un renacer, de un volver a dar vida a los ideales que habían inspirado la cultura grecorromana. Se busca en lo antiguo un nuevo concepto de vida, de ahí el interés por traducir los textos clásicos.

HUMANISMO

- Movimiento que se inicia en Italia en el siglo XIV y se difunde a través de las universidades europeas. Conlleva destreza literaria, erudición histórica filológica y sabiduría moral
- Se caracteriza porque las ideas van centradas en la figura del hombre: «El hombre es la medida de todas las cosas» (principio filosófico de Protágoras). Es un paso del teocentrismo medieval al antropocentrismo renacentista.
- Frente a la Revelación divina, se potencia la inteligencia humana para explicar el universo y conocer la verdad mediante el sentido crítico y curiosidad.
- La experiencia personal se convierte en la suprema autoridad (narración en primera persona).
- Frente al desprecio del cuerpo, el humanista concibe el cuerpo y el alma en armonía.

- Talante vitalista: la vida deja de ser un lugar de paso (valle de lágrimas) a un lugar de goce.
- Nueva valoración de la naturaleza, llena de bellezas que serán fuente de contemplación, goce e inspiración.
- Estudio de las lenguas clásicas. Búsqueda afanosa en los manuscritos, difundidos a través de la imprenta.
- El concepto de creación se entiende como reelaboración. El principio estético de la *imitatio* se considera un proceso creativo: recreación personal a partir del modelo de partida (importancia de las glosas: fragmento de obras ajenas integrando las propias).
- *El cortesano* de Baltasar Castiglione. Describe el ideal de vida del Renacimiento y propugna un modelo de caballero que responde a las inquietudes y a la visión del mundo que se tenía en esa época: el caballero perfecto debía ser tan experto en las armas como en las letras, saber conversar y tratar con sus semejantes y tañer algún instrumento musical.

FRANCESCO PETRARCA (1304-1374)

- Principal impulsor del Humanismo.
- Quiso devolver a Italia (fragmentada políticamente) su antiguo esplendor, proponiéndole el modelo de la Roma clásica.
- *Canzoniere*, conjunto de poemas amorosos inspirados por la vida y la muerte de su amada Laura, mujer casada que no le correspondió.
- Petrarquismo: ideología amorosa de supuestos platónicos en la que el poeta ama a una dama inaccesible que no le corresponde y le hace sufrir tan intensamente que lo purifica espiritualmente («amor cortés»). Aporta un nuevo tono de autenticidad humana en la confesión de su intimidad.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL RENACIMIENTO

- Veneración de autores clásicos: Platón, Cicerón, Virgilio, Ovidio, Séneca...
- Culto a la belleza. El ideal de belleza se identifica con la perfección y se relaciona con la armonía, la proporción, el orden y la razón.
- Moderación, naturalidad y elegancia: ausencia de expresiones violentas y emociones fuertes, predominio del decoro y de la sencillez.
- El antropocentrismo conlleva el descubrimiento del mundo interior del hombre: introspección.
- Sentido crítico y depurativo que lleva a la búsqueda de las fuentes verdaderas y textos originales.
- Secularización de la cultura y de las ciencias.

EL RENACIMIENTO ESPAÑOL

- No hay una ruptura ideológica con la Edad Media, sino una conciliación de las dos etapas, ya que pervive la poesía tradicional, el espíritu caballeresco, las inquietudes religiosas.
- Se permite más libertad ante los autores clásicos.
- Se hace mayor hincapié en los aspectos religiosos. De ahí la importancia de la ascética y de la mística.
- Amor por la lengua vernácula, como lo demuestra la gramática de Nebrija, el Lazarillo de Tormes o el teatro de la época.
- Introducción de la imprenta (1473).
- Afirmación de la lengua castellana: La publicación de la primera gramática de una lengua vulgar europea: *La Gramática de la lengua castellana* de Antonio de Nebrija (1492).
- Precursores preocupados por incorporar el saber humanista a la cultura castellana: Marqués de Santillana y Juan de Mena.

Reyes Católicos

- a) Unificación del reino cristiano con la toma de Granada.
- b) Expulsión de los judíos en 1492.
- c) Descubrimiento de América en 1492.
- d) Intensificación de las relaciones entre la corte italiana y la española.
- e) Se fomenta la importación de libros, la comunicación con centros culturales europeos, la edición de obras españolas, extranjeras y de autores clásicos.
- f) La fama de la reina Isabel como protectora del saber atrajo a humanistas italianos.
- g) Los nobles, a imitación de los reyes, se dedican al mecenazgo.

Carlos I (1517-1556)

- a) La llegada de Carlos I, rey extranjero, originó la guerra civil de Las Comunidades (1519-21).
- b) Aspiraciones imperialistas y hegemonía mundial.
- c) Apertura a la cultura europea.
- d) Difusión de la lengua castellana.
- e) Auge de las grandes ciudades y de la burguesía (aunque no tanto como en el resto de Europa, debido al arraigo de la nobleza y del clero).
- f) La nobleza y la Iglesia siguen teniendo un gran poder.
- g) Secularización de la cultura, exaltación de lo humano, confianza en la razón y el espíritu crítico.
- h) Se consagra el absolutismo real (frente al sistema feudal de la Edad Media).
- i) La situación de las clases populares empeora sobre todo a partir de 1550, de ahí la mendicidad y la picaresca.
- j) Crisis religiosa.

- **Influencia de Erasmo de Rotterdam (1467-1536)**
  - a) Difundió los clásicos
  - b) Brilló por su capacidad satírica (*Elogio de la locura*) sobre todo contra las malas costumbres eclesiásticas.
  - c) Defendió un cristianismo puro, fundado en la espiritualidad interior y no en las ceremonias externas. Se hizo sospechoso de contactos con el protestantismo pero se mantuvo dentro de la ortodoxia católica.

Felipe II (1556-1598)

- a) Para hacer frente al protestantismo se produce un hermetismo que se inicia con la Contrarreforma nacida del Concilio de Trento.
- b) Se prohíbe estudiar en el extranjero.
- c) Se censuran libros.
- d) El Tribunal de la Inquisición endurece las persecuciones.
- e) Aumenta la preocupación por la «limpieza de sangre».
- f) Se busca una espiritualidad nueva: la Compañía de Jesús (San Ignacio de Loyola) y la reforma de los carmelitas (Santa Teresa de Jesús y San Juan de la cruz).
- g) Consecuencia: originalidad del Renacimiento español.

ESTÉTICA RENACENTISTA

- El arte deja de estar supeditado a la temática religiosa. Durante la Edad Media el arte es un medio para honrar a Dios. En el Renacimiento el centro del mundo es el hombre.
- Los temas profanos invaden la literatura: el amor humano, la naturaleza, la mitología, los hechos guerreros, y también tratan temas filosóficos y políticos.
- Idealización de la realidad. Gusto por las formas equilibradas y armónicas. Claridad y orden en la composición.

LITERATURA RENACENTISTA ESPAÑOLA

NARRATIVA

- Continúan teniendo éxito las novelas de caballerías y el relato sentimental del siglo XV.
- Surgen cuatro modelos narrativos:
  1. Novela picaresca (narra de modo autobiográfico y realista las andanzas de un muchacho de baja extracción social).
  2. Novela morisca (se sitúa en el marco realista de final de la Reconquista).

3. Novela pastoril (varios pastores que se comportan y hablan como cortesanos cuentan sus penas amorosas en medio de una naturaleza idealizada)
4. Novela bizantina (narra las peripecias de dos enamorados durante un largo viaje; se separan para reencontrarse finalmente).

RASGOS DE LA NOVELA PICARESCA

- El protagonista narra su propia vida desde la infancia.
- Es hijo de padres sin honra.
- Es ladrón y utiliza tretas ingeniosas para robar.
- Aspira a ascender en la escala social pero no lo logra.
- Suerte y desgracia se alternan.
- Realismo (nacimiento de la «novela moderna»).
- Novelas picarescas:
  - a) *Lazarillo de Tormes* (anónima)
  - b) *Vida del pícaro Guzmán de Alfarache* (Mateo Alemán, 1599)
  - c) *La pícara Justina* (Francisco López de Úbeda, 1605)

Lazarillo de Tormes

- Se publica a mediados del siglo XVI con un gran éxito. Fue prohibida hasta que en 1573 volvió a autorizarse pero censurada. Hasta 1834 no se publica el texto completo.
- Planteada como epístola autobiográfica.
- Espíritu crítico y disconforme ante la sociedad de su tiempo.
- Por primera vez se retrata la realidad y el protagonista es un personaje de condición humilde que sufre hambre, engaños y explotación.
- Denuncia contra la sociedad que impide salir de la miseria.
- A pesar del tono cómico, late un amargo inconformismo.
- La acción transcurre en un tiempo y lugares concretos.
- Los personajes se modifican con los azares de su vivir.
- Se emplea un lenguaje llano y directo.
- Polifonía lingüística: cada personaje habla de acuerdo con su condición y circunstancia.

POESÍA LÍRICA

- Juan Boscán influido por los artistas italianos e animado por el humanista y diplomático Navagiero, introduce los temas y metros que se cultivan en Italia (1526) y convence a su amigo Garcilaso de la Vega de que lo haga también.
- Introducen el verso endecasílabo y sus combinaciones con los heptasílabos y diversas estrofas como soneto, tercetos encadenados, lira, estancia...

GARCILASO DE LA VEGA (¿-1536)

- Nació en Toledo en una familia noble.
- Sirvió a Carlos I.
- En 1525 se casó con Elena de Zúñiga con quien tuvo tres hijos.
- En 1526 fue desterrado, primero a una isla del Danubio y luego a Nápoles.
- Herido en el asalto a la fortaleza de Muy, muere en Niza muy joven.
- Prototipo del caballero renacentista: guerrero, cortesano, músico, poeta...
- Con él comienza la lírica moderna: su lirismo busca la comunión con el lector.
- Su obra es exclusivamente poética, muy breve y publicada póstumamente.
- Naturalidad y elegancia. Equilibrio entre lengua culta y familiar. Perfecta versificación.
- Canta al amor de una mujer llamada Elisa (Isabel Freire).

PRINCIPALES TÓPICOS DE LA POESÍA

- «Carpe diem», mediante el que se presenta la fugacidad de la juventud y la necesidad de aprovecharla. Está relacionado con otros tópicos como «Colligo, virgo, rosas» ('Coge, virgen, las rosas...', Ausonio) o «tempus fugit» ('el tiempo huye', Virgilio).
- «Locus amoenus» ('lugar ameno'), hace referencia al lugar propicio para el amor, para el disfrute, para el gozo. Lugar idealizado, destaca la serenidad, el equilibrio de los elementos de la naturaleza, que llegan a identificarse con los sentimientos humanos. Lugar estereotipado: un campo verde poblado de flores, con una fuente o un riachuelo de cristalina agua, un árbol en medio del prado para que el enamorado pueda recostarse en su tronco y meditar siempre en un día soleado.
- «Descriptio puellae». La descripción de la belleza ideal de la mujer amada. Se sigue habitualmente un orden descendente: cabello, frente, ojos, nariz, boca, cuello... Y reproduce casi siempre un mismo patrón de belleza: pelo rubio, frente despejada, ojos grandes, mirada serena, nariz y boca proporcionadas, hombros estrechos, caderas redondeadas, manos delicadas, piel blanca...
- «Beatus ille» ('Dichoso aquel que...', Horacio), hace referencia a la alabanza de la vida sencilla y tranquila del campo frente a la vida de la ciudad, agitada y llena de preocupaciones.
- «Aurea mediocritas» ('dorado término medio') El gusto y la satisfacción por lo sencillo, lo cotidiano, lo que se posee... frente al deseo irresponsable de riquezas.

TEMAS DE LA POESÍA LÍRICA

1. Amor

- Amor platónico, inalcanzable, dulce y doloroso a la vez (Petrarca).
- Se convierte en una necesidad espiritual, en el motor que mueve el mundo.
- Sentimiento introspectivo que va unido a la melancolía del amado y al tópico del «Carpe diem» y del «Colligo, virgo, rosas», mediante el que se presenta la fugacidad de la juventud y la necesidad de aprovecharla.
- El neoplatonismo plantea que la belleza exterior de la mujer es imagen de la belleza interior, y esta es, a su vez, imagen de la belleza de Dios. Por tanto, la mujer amada aparece idealizada y es símbolo de todas las perfecciones de la naturaleza (como muestra de la belleza divina). Tópico «Descriptio puellae».

2. Naturaleza idealizada (*Bucólicas*, Virgilio)

- Reflejo de la hermosura divina, símbolo de la perfección de lo creado.
- Remanso de armonía y paz frente a la vida en la ciudad. Tópico del «beatus ille».
- Idealización de la vida pastoril: paisaje frondoso, brisa suave, río o fuente de aguas cristalinas (escenario idílico para el lamento amoroso). Tópico del «locus amoenus».

3. Mitología

- Los mitos son apreciados en su belleza.
- Como modelos con los que compararse y conectar sentimientos.
- A veces se recrean extensamente, a veces son tomados como alusión para tratar otros temas.

POESÍA RELIGIOSA: ASCÉTICA Y MÍSTICA

ASCÉTICA: trata de los esfuerzos que el espíritu debe realizar para alcanzar la perfección moral. Es una parte de la mística.

FRAY LUIS DE LÉON (1527-1591):

- Gran humanista.
- Agustino. Fue catedrático en la Universidad de Salamanca.
- Denunciado a la Inquisición por haber traducido el *Cantar de los Cantares* estuvo preso cinco años.
- Su obra está inspirada por el deseo del alma de alejarse de todo lo terrenal para poder alcanzar a Dios, identificado con la paz y el conocimiento. Los temas morales y ascéticos dominan toda su obra.
- Obras en prosa: *La perfecta casada*, *Exposición del Libro de Job*, *De los nombres de Cristo*.
- La primera edición de sus poesías la hizo Quevedo. 23 poemas. Tres temas:
  1. El sentimiento de desamparo: «En la Ascensión».

2. El ideal de la vida retirada: «Canción a la vida solitaria».
3. La prefiguración de la vida del cielo: «Oda a Salinas».

MÍSTICA: trata de los fenómenos que experimentan los místicos cuando a través de la oración su alma entra en contacto con Dios. Todo místico es asceta, pero no todos los ascetas llegan a místicos, esto es un regalo de Dios.

VÍAS MÍSTICAS (camino que tiene que recorrer el Alma hasta la unión mística con Dios):

- **Vía purgativa:** el Alma se libera poco a poco de sus pasiones y purifica de sus pecados.
- **Vía iluminativa:** el Alma se ilumina con la consideración de los bienes eternos y de la pasión y redención de Cristo.
- **Vía unitiva:** el Alma alcanza la unión con Dios, definida por San Juan de la Cruz como «matrimonio espiritual».

Los escritores místicos para poder expresar esta unión espiritual se valen de imágenes tomadas del amor humano: el Alma será la Esposa o Amada y Cristo el Esposo o Amado.

SANTA TERESA DE JESÚS. Teresa de Cepeda y Ahumada (1515-1582)

- Reformó la orden carmelita. Fundó 17 conventos.
- Escribió numerosas obras en prosa para contar sus experiencias místicas y adoctrinar a las monjas, entre ellas: *El Libro de su vida*, autobiografía espiritual (recoge desde su infancia hasta la fundación del primer convento reformado), *Camino de perfección*, donde indica los medios para lograrla, *El libro de las fundaciones* (se relatan las 18 primeros conventos reformados), *El castillo interior* o *Las Moradas*.
- Utiliza un lenguaje coloquial pero de profundo y fervoroso estilo.
- Su poesía es de carácter tradicional, muchas creadas sobre villancicos precedentes de los que se aprovecha el estribillo, o bien sobre moldes de poesía amorosa profana que se trasvasan a lo divino. Transmisión oral hasta el XVIII.

SAN JUAN DE LA CRUZ. Juan de Yepes y Álvarez (1542-1591)

- Humanista, estudió en la Universidad de Salamanca y tuvo como maestro a Fray Luis de León.
- Se sumó a la empresa reformadora de Santa Teresa y fundó varios conventos.
- Su obra poética es escasa. Destacan sus tres grandes poemas acompañados de comentarios en prosa: *Cántico espiritual*, *Noche oscura del alma* y *Llama del amor viva*. Tratan de la unión mística.
- Utiliza el amor humano como símbolo para comunicar sus experiencias místicas con Dios. La naturaleza como reflejo de la belleza de Dios (platonismo cristiano).

LITERATURA CERVANTINA

MIGUEL DE CERVANTES (1547-1616)

- Luchó en la batalla de Lepanto (1571) donde perdió la mano izquierda.
- Estuvo cautivo cinco años en Argel.
- Trabajó como recaudador de impuestos. Estuvo en la cárcel en Sevilla.
- Vive pobremente y muere el 23 de abril de 1616.
- Tránsito entre Renacimiento y Barroco: de la hegemonía del Imperio español a la decadencia.
- Agudeza: sutileza, ingenio, ironía, visión crítica.
- Renovación de los códigos: se interpretan de forma distinta los elementos literarios tradicionales.
- Síntesis de todas las corrientes de su tiempo.
- Visión crítica indulgente. Refleja la realidad de su época con realismo e ironía.
- Inserción de experiencias personales.
- Mezcla de elementos cultos y populares.
- Caracterización psicológica de los personajes.
- Amplia competencia lingüística.
- Cervantes escribe en todos los géneros novelísticos de su tiempo (pastoril, caballeresco, morisco, bizantino...).
- Introduce la novela corta (*Novelas ejemplares*).

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha

- Obra cumbre de nuestra literatura, traducida a todas las lenguas cultas del mundo. Consta de dos partes (1605 y 1616).
- Propósito: ridiculizar las novelas de caballerías.
- Ambigüedad: parodia y melancolía por los ideales caballerescos.
- Realidad social y visión del mundo.
- Riqueza polifónica.
- En el XVII se leyó como libro humorístico.
- En el XVIII como obra clásica y modelo de lenguaje. Es imitado en Europa.
- En el XIX (Romanticismo) don Quijote es símbolo del hombre que lucha por sus ideales contra un mundo que los rechaza.
- Don Quijote simboliza el impulso ideal (fe en la justicia, ansia de libertad, valor y amor).
- Sancho Panza simboliza el sentido común.
- Progresiva quijetización de Sancho Panza y viceversa.

Las novelas ejemplares (12 novelas breves que se publican en 1613):

1. *El amante liberal*
2. *La española inglesa*
3. *Las dos doncellas*
4. *La fuerza de la sangre*
5. *La señora Cornelia*

6. *El licenciado Vidriera*
7. *El coloquio de los perros*
8. *El casamiento engañoso*
9. *Rinconete y cortadillo*
10. *El celoso extremeño*
11. *La ilustre fregona*
12. *La Gitanilla*

Teatro cervantino

- Aunque su vocación fue la de dramaturgo, no alcanzó éxito.
- Destaca su tragedia *El cerco de Numancia*: recrea el asedio de Numancia por el ejército romano y el heroísmo de sus habitantes que prefirieron la muerte antes que la rendición.
- Importancia de sus entremeses: breves escenas de carácter cómico donde se nos presentan diferentes personajes (tramposo, vividor, casada infiel, criados maliciosos...) en pintorescas situaciones. Con un estilo costumbrista, lenguaje popular e ironía. Se introduce baile y música. Temas:
  - El amor y el matrimonio, adulterio, infidelidad.
  - El deterioro de la vida urbana.
  - El tema rural, obsesionado por la condición de cristiano viejo y el desdén por la vida intelectual.