

Universidad Mohammed I
Facultad Pluridisciplinar de Nador
Departamento de Estudios Hispánicos
Asignatura: Panorama de la literatura española
Nivel: S3
Pr. A. Amarouch

Contenido

I. Consideraciones generales

1. Introducción a la literatura
2. Géneros literarios
3. Orígenes de la literatura española

1

II. La Edad Media

1. Clases sociales y cultura medieval
2. Géneros literarios y literatura medieval
3. Consideraciones generales sobre el siglo XV

III. Los siglos de Oro: el Renacimiento y el Barroco

1. Rasgos característicos del Renacimiento
2. Renacimiento y Humanismo
3. Producción literaria del Renacimiento
4. El marco sociocultural del Barroco
5. La literatura barroca.

1. Introducción a la literatura

La palabra *literatura* proviene del latín *litteratura*, que es un derivado de la palabra *littera* y que significa letra del alfabeto. En su origen, pues, la palabra *literatura* hace referencia a la palabra escrita, aunque siempre ha existido una literatura de transmisión oral. En tiempos antiguos, cuando muy pocas personas sabían escribir y leer, la literatura oral tenía gran difusión entre las gentes.

En la antigüedad se reconocían tres aspectos centrales en el arte de escribir: ***Gramática, Retórica y Estilística***¹. Por lo tanto se puede decir que existen tres niveles de textos: El primer nivel lo caracteriza la *gramática*, cuyo objetivo es la comunicación: la mayor parte de los libros de geografía, de biología, de historia, etc., corresponden a este primer nivel. El segundo nivel de textos la *retórica* que se añade a la gramática, es decir, se añade una estructura cuyo fin es conseguir la persuasión en el lector o en el oyente; como ejemplos de este segundo nivel son los textos y discursos políticos. El tercer nivel es la *estilística* que se añade a los dos niveles anteriores. Es decir, una preocupación por expresar la belleza, por crear una obra de arte.

2

2. Géneros literarios

Desde la antigüedad, los filósofos y teóricos de la literatura han tratado de establecer categorías que buscan explicar y agrupar las distintas producciones literarias. Cuando vemos un texto literario (incluso antes de leerlo) lo reconocemos como **poesía** o como **teatro** o como **novela** o como **ensayo**.

Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias de acuerdo con sus características formales (según se emplee el verso o la prosa, la presencia o no de un narrador...) o temáticas (el asunto del cual traten). Se pueden dividir en tres categorías genéricas: la **lírica**, la **épica** o narrativa y la **dramática**.

Desde la **Antigüedad clásica**², distinguimos tres géneros principales:

---

¹ **Gramática** (el bien escribir según las reglas gramaticales establecidas), **Retórica** (la estructura del discurso para persuadir en la comunicación) y **Estilística** (la búsqueda del arte y belleza en la expresión)

² Antigüedad clásica: es el momento de plenitud de las civilizaciones griega y romana (desde el siglo VIII a.c. al siglo V d.c.).

1. Los textos líricos se caracterizan por presentar la realidad desde el punto de vista del sujeto. Muestran la visión íntima y personal del ser humano. En ellos el poeta habitualmente expresa sus sentimientos, pensamientos, estados de ánimo o vivencias, aunque también las puede atribuir a otro sujeto diferente. Predomina el empleo de la primera persona y la actitud subjetiva del narrador. En la lírica la modalidad de expresión por excelencia es el verso.
2. En las obras narrativas se presenta una realidad ficticia o realidad representada (mundo de ficción) como si fuese el mundo exterior u objetivo, es decir, de forma ajena al autor. En este tipo de textos el autor describe personas, situaciones y ambientes, relata acciones y acontecimientos sucedidos en tiempos y espacios diversos, hace hablar - a través de monólogos o diálogos - a sus personajes y, a veces, da cuenta del mundo interior - pensamientos, sentimientos, estados de ánimo, intenciones. - tanto del de sus personajes, como del suyo propio. El vehículo de expresión habitual de la narrativa es la prosa.
3. El género teatral o dramático, en el que la acción se desarrolla a través del diálogo de los personajes, y está pensado para ser representado en un escenario. El teatro clásico español se escribió en verso, tradición que continuó, aunque cada vez con menos vigencia, hasta comienzos del siglo XX. Desde el siglo XVIII, el teatro adoptó preferentemente la prosa.

Dentro de cada uno de los grupos anteriores podemos distinguir, además, otros géneros o subgéneros:

Líricos: la canción, la elegía, la oda, el himno, la égloga, la sátira...

Narrativos: la epopeya, el romance, el cantar de gesta, el cuento, la novela...

Teatrales: la tragedia, la comedia, el drama...

3. Orígenes de la literatura española

Es importante destacar que el **origen de la escritura** no marcó el inicio de la literatura. Los textos sumerios y algunos jeroglíficos egipcios, considerados como los escritos más antiguos de los que se tengan registros, no pertenecen al ámbito de la literatura.

Hay literatura casi desde que el ser humano existe, bien es verdad que antiguamente estos textos (muchos de ellos orales) formaban parte de algún rezo, alguna leyenda o algún mito. Pero ya eran muy parecidos a los que posteriormente se llamó textos literarios. Estos primeros escritos eran anónimos, creados por el pueblo, es decir, no se conocía su autor. De hecho, todavía hoy existen muchas creaciones literarias de las que no se sabe nada de sus creadores: es la literatura que llamamos *popular*³ y que se va transmitiendo memorísticamente de generación en generación (romances, adivinanzas, cuentos populares, etc.).

Es muy difícil precisar cuándo nace la literatura española, pero los estudiosos hoy buscan, con toda lógica, en la poesía lírica sus más tempranas manifestaciones.

Los estudiosos del tema apuntan que la primera manifestación literaria en español son unas composiciones llamadas *jarchas*, que están escritas en mozárabe, y que era el dialecto que hablaban los cristianos que vivían en territorio árabe.

Las jarchas, que son cancioncillas mozárabes con que se rematan unas composiciones en árabe o en hebreo llamadas moaxajas, se remontan al S.IX

4

---

³ La **literatura popular** es el repertorio que engloba las obras literarias producidas por el pueblo, transmitidas por el pueblo o destinadas a su consumo por el pueblo, ya sean orales o escritas.

I. La Edad Media

1. Clases sociales y cultura medieval

A. Concepto de Edad Media

Históricamente, se llama **Edad Media** (Medievo, **Medioevo**) a la época comprendida entre los siglos V y XV. Con relación a la literatura española, la época medieval se extiende desde las primeras manifestaciones literarias (siglo XI - de fecha imprecisa) hasta el comienzo del reinado de los Reyes Católicos (siglo XV).

La literatura en lengua romance comienza aproximadamente en el siglo XI (algunos remontan su origen hasta el X). Antes de estas fechas, la literatura está compuesta todavía en latín, la lengua de la cultura.

B. Clases sociales en la Edad Media

Durante la Edad Media, la Península ibérica está marcada por la lucha de los reinos cristianos contra los árabes: la **Reconquista**. Los progresivos avances de los cristianos culminarán en 1492 con la toma del reino de Granada, último reino árabe en España. Estas luchas, y el predominio de la vida militar, tendrán un amplio reflejo en la naciente literatura castellana.

Pero también se debe tener en cuenta que la **convivencia** de varias comunidades (árabe, judía y cristiana) sirvió para el desarrollo de una cultura mestiza, abierta y variada.

La sociedad medieval en los reinos cristianos se caracterizó por una rígida división y por una clara jerarquía entre los principales estamentos sociales nacidos de la organización feudal: la nobleza, el clero y el pueblo llano.

Esta situación social cambia hacia el siglo XV, cuando adquiere importancia la **burguesía**⁴, que tratará de acabar con el poder de la nobleza.

---

⁴ En la Edad Media, clase social formada especialmente por comerciantes, artesanos libres y personas que no estaban sometidas a los señores feudales.

C. Cultura medieval

La Cultura medieval es el conjunto de las manifestaciones científicas, filosóficas, religiosas, literarias, etc. que conforman el corpus de la intelectualidad de la Edad Media.

La Edad Media fue una época de gran religiosidad. La Iglesia desarrolló un papel muy importante en la producción cultural de la época, manteniendo la tradición cultural de la antigüedad y desempeñando una importante labor educativa. Las escuelas catedralicias fueron los únicos centros de instrucción por mucho tiempo; y en los monasterios los monjes copiaron y tradujeron los principales libros de la Antigüedad clásica.

Durante la Edad Media, la filosofía estaba apoyada en el cristianismo. La Verdad era buscada en la Biblia, libro de máxima sabiduría junto a Los Evangelios, según los cuales Dios creó el mundo y a todas las personas. El cristianismo se convertirá, además de una religión, en una solución para aclarar las cuestiones más comunes en la época, cambiando el paradigma que había imperado en la filosofía helenística.

Se puede distinguir dos etapas filosóficas durante la Edad Media:

La **Patrística**, y es la que caracteriza la primera etapa de la filosofía medieval y es aquella que corresponde a la articulación definitiva de los dogmas cristianos, su defensa ante otras religiones y a la iniciación a la humanidad en la Verdad de Cristo, la única posible. Estos primeros hombres fueron llamados Padres de la Iglesia y su estudio y difusión se denominó Patrística.

La segunda etapa en la filosofía medieval la caracteriza la **Escolástica**. Es un movimiento filosófico y teológico que procuró utilizar la razón natural humana, en particular la filosofía y la ciencia de Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. Su ideal fue integrar en un sistema ordenado tanto el saber natural de Grecia y Roma como el saber religioso del cristianismo.

Géneros literarios y literatura medieval

Características generales de la literatura medieval

La literatura reflejaba la sociedad y la mentalidad. Las principales características de la literatura medieval son:

1. **La importancia de la transmisión oral.** Puesto que la población era analfabeta en su mayoría, gran parte de la literatura se difundía mediante la recitación,
2. **El carácter anónimo de sus autores.** Generalmente la literatura, al principio, surge de la colectividad y luego va siendo modificada por los juglares o quienes la transmiten.
3. **La finalidad didáctica o moralizante.** La influencia religiosa determina que, en muchos casos, la literatura se utilice para influir en los oyentes; otras veces, la literatura sirve de propaganda de los valores de un rey o de un pueblo, como ocurrirá con los cantares de gesta.
4. **El uso del verso.** Hasta bien entrada la Edad Media (siglo XIV), el verso será el modo usual de escribir, dada su facilidad para la recitación.

7

La lírica tradicional en la Edad Media.

La poesía lírica fue la más extendida durante la Edad Media y surgió en todas las lenguas de la península ibérica: castellano, gallego, catalán y mozárabe. Estas composiciones se cantaban para la celebración de los distintos actos de la vida, aunque el tema constante y más importante era el del amor.

Existen en la Península cuatro grandes núcleos líricos:

1. Lírica arábigo-andaluza

Se desarrolló en la mitad sur de España, en territorio mozárabe. La manifestación poética más importante fue la **jarcha**, cancioncilla en lengua mozárabe que se incluía al final de poemas cultos, escritos en árabe o hebreo, llamados **moaxajas**.

2. Lírca gallego-portuguesa

Se desarrolló al Noroeste de la Península, en el territorio que hoy es Galicia y Norte de Portugal. La manifestación más importante de esta lírica es la **cantiga de amigo** que, al igual que las jarchas, son poemas de amor puestos en boca de una mujer que se lamenta por la ausencia, tardanza o abandono de su amado.

3. Lírca tradicional castellana

Es el núcleo lírico más tardío. Los primeros textos que recogen testimonio de este tipo de lírica compuesta en castellano datan del siglo XV. La composición más representativa es el **villancico de amigo**, que contiene el mismo tema y contenido que las jarchas.

4. Lírca catalano-provenzal

Surge en el siglo XII en las cortes provenzales. Es un tipo de poesía refinada, cantada por los trovadores en los palacios y casas señoriales para distraer a la clase alta.

El mester de juglaría: La épica castellana y El *Poema de Mío Cid*

8

1. El mester de juglaría

El género principal de la poesía épica fue el de los **cantares de gesta**, extensas narraciones en verso en las que se exaltan las hazañas y las virtudes de los héroes.

La poesía épica se encuadra dentro del **mester de juglaría**. Es una escuela poética propia de los juglares. Los cantares de gesta eran recitados de memoria por los juglares que actuaban en las plazas públicas, o en los castillos y las estancias de la Corte.

2. Características de la épica castellana.

Los cantares de gesta surgieron entre los siglos XII y XIII. Se han conservado muy pocos debido a que su transmisión era oral y no escrita. El ejemplo más destacado de los cantares de gesta es el *Poema de Mío Cid*, que se conserva casi completo.

Entre las características de los cantares de gesta de la literatura española: su carácter **anónimo**; su gran **vitalidad**, por su pervivencia en la literatura posterior (como en el

romancero, en la comedia nacional, en el drama neoclásico, en la lírica, en la novela, etc.); y su **realismo** por su composición en fechas cercanas a los hechos que cuentan y apenas aparecen elementos fantásticos.

3. El Poema de Mío Cid

El *Cantar de Mío Cid* es la obra más antigua de la **épica castellana** que se conoce y trata de las hazañas del personaje histórico Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Es anónima y probablemente fue compuesta por dos juglares en la primera mitad del siglo XII. Con todo, hoy sólo sabemos que las leyendas heroicas y los poemas que las transmitían eran una realidad en el siglo XII, aunque no contemos con argumentos más precisos. Ni siquiera parece hoy verdad que el *Cantar de Mío Cid* (o Poema del Cid) hubiese sido escrito en torno a 1140, tal como pretendía Menéndez Pidal.

En cuanto al **personaje** protagonista hay que destacar su conducta ejemplar. Se nos presenta como un hombre de conducta intachable: es valiente, astuto, prudente, amoroso padre de familia, con gran conciencia de su honra y un fuerte sentimiento religioso.

9

El mester de clerecía: *Los Milagros de Nuestra Señora*, de Gonzalo de Berceo, y el *Libro del Buen Amor*, del Arcipreste de Hita.

El mester de clerecía

La otra escuela poética existente en la Edad Media fue el mester de clerecía, más culto y refinado que el mester de juglaría. Tuvo su apogeo durante los siglos XIII y XIV y a ella pertenecen los clérigos y los autores cultos. Entre los autores representativos del mester de clerecía, destacan Gonzalo de Berceo y el Arcipreste de Hita.

1. Los *Milagros de Nuestra Señora*, de Gonzalo de Berceo

Los *Milagros de Nuestra Señora* es la obra más importante de Gonzalo de Berceo. Comienza con una **introducción alegórica** en la que el autor se presenta a sí mismo en una naturaleza idealizada, descanso del hombre, que simboliza las virtudes y perfecciones de la Virgen.

A continuación, se suceden **veinticinco milagros** realizados por la Virgen a favor de personas que sienten una gran devoción por ella. Berceo no inventa, sólo pretende difundir en lengua romance los relatos ya existentes sobre la Virgen, los cuales él modifica con libertad.

2. El *Libro de Buen Amor*, del Arcipreste de Hita

El *Libro de Buen Amor* se compone de mil setecientas (1700) estrofas, cuyo hilo conductor lo constituye el relato de la **autobiografía ficticia** del autor, quien es representado por don Melón de la Huerta.

Se distinguen, entre otros, los siguientes **elementos** en la obra:

1. Una **introducción** donde el autor explica el sentido e interpretación del libro.
2. Una **autobiografía ficticia** del autor, (Don Melón de la Huerta) que consiste en narrar sus aventuras amorosas con distintas mujeres, ayudado por Trotaconventos.
3. Una narración de los **amores de don Melón y doña Endrina**.
4. Una colección de **ejemplos, fábulas y cuentos**, que sirven como enseñanza moral y cierre de los episodios.
5. El relato alegórico de la **batalla de don Carnal y doña Cuaresma**.

Es significativo el uso de la **parodia** y la **ambigüedad** en la obra, lo que influye en la verdadera intención de la misma. Así, por un lado, se puede deducir un carácter **moralizante y didáctico** cuando nos muestra la lección moral sobre la infelicidad y el alejamiento de Dios que provoca el amor incontrolado; pero, por otro lado, el tono de algunos pasajes invita al goce de los **placeres de la vida**.

La prosa medieval:

Alfonso X el sabio, y *El conde Lucanor de Don Juan Manuel*.

1. La Obra de Alfonso X el Sabio

Para el estudio de la prosa castellana en sus distintas formas, es determinante la figura de **Alfonso X el Sabio** (rey de Castilla entre 1252-1284), que llevó a cabo una vasta labor cultural, con su equipo de traductores, redactores y amanuenses que trabajaron con gran provecho en la tarea de traducir obras religiosas, didácticas y científicas (en el período que va

de 1250 a 1260) y, más tarde, de redactar obras originales como la *Estoria de España* (o *Primera Crónica General*) y su ambiciosa e inconclusa *Grande e General Estoria*, entre otras.

Hay que señalar que hasta el siglo XII toda la prosa literaria estaba escrita en latín. Tras el impulso y madurez que la lengua castellana adquirió durante ese siglo con la labor de Alfonso X el Sabio y la Escuela de Traductores de Toledo, aparecen algunos textos narrativos escritos en lengua romance: colecciones de cuentos, como el *Libro de Calila e Dimna*, o recopilaciones de sentencias, como el *Poridat de Poridades*.

2. El Conde Lucanor

El Conde Lucanor (escrita entre 1330 y 1335) es la obra principal de **Don Juan Manuel** (1282-1348), sobrino de Alfonso X el Sabio, quien la escribió en el siglo XIV y quien afianzó la prosa literaria en castellano. El libro está formado por cincuenta (50) ejemplos con la misma estructura: El Conde Lucanor pide consejo a su ayo Patronio, sobre problemas que se le plantean. Éste le narra un cuento que le ofrece la solución. Cada narración acaba con una moraleja que resume la lección aprendida.

11

Todas las narraciones de estos cuentos tienen la misma **estructura**:

1. **Introducción:** El Conde Lucanor tiene un problema y le pide consejo a Patronio.
2. **Núcleo:** Patronio cuenta un cuento que se asemeja al problema planteado.
3. **Aplicación:** Patronio aconseja la manera adecuada de solucionar el problema, en relación con el cuento narrado.
4. **Moraleja:** Se termina con dos versos en los que el autor resume la enseñanza de la narración.

En la obra se utilizan cuentos de diferentes procedencias (árabes, clásicos, etc.). En todos los cuentos es patente la *intención didáctica*, al dar soluciones a los problemas que a una persona pueden plantearse en su vida.

Las Coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique

Las *Coplas por la muerte de su padre*, de tema moral, es la obra más importante de Jorge Manrique (1440-1479). Esta obra, realizada con motivo de la muerte de su padre, pertenece al género poético de la **elegía** y es una reflexión sobre la vida, la fama, la fortuna y la muerte con resignación cristiana. Esta obra, de tono y carácter funeral, está formada por cuarenta (40) coplas

En cuanto al **contenido**, las *Coplas* forman una elegía por la muerte del padre del autor, don Rodrigo Manrique, donde el poeta se lamenta de la inestabilidad de la fortuna, la fugacidad de las cosas humanas y de la vida, del poder igualatorio de la muerte. La fama es lo único duradero: esta forma de pensar anuncia la llegada del próximo Renacimiento.

Otros temas que aparecen en la obra son:

1. El paso inexorable del tiempo.
2. La vida como camino.
3. La vanidad de las cosas mundanas y la fugacidad de la vida.
4. El tema de la fortuna.
5. La descripción de don Rodrigo Manrique.
6. La visión cristiana de la muerte.
7. Los tres tipos de vida: terrenal, de la fama y la eterna.

La **estructura** de las Coplas va de lo general a lo particular:

1. Habla en un sentido general sin aludir a nadie (coplas 1-14).
2. Pone ejemplos de lo dicho anteriormente en personas de la época, utilizando el tema clásico del *Ubi sunt* [*Ubi sunt?* significa "¿Dónde están?", cuando se pregunta por el paradero de los que han muerto] (coplas 15-24).
3. Se centra por fin en la figura del padre, al que alaba como un ejemplo de virtud (coplas 25-40).

El Romancero

El **romance** es una composición poética de carácter épico-narrativo, formada por una serie indefinida de versos. Los primeros romances tienen su origen en los cantares de gesta. Suelen tener un lenguaje sencillo y sugerente. Como la fórmula del romance gustaba mucho al público, en muchas ocasiones los juglares los componían, donde daban noticias y recogían leyendas populares.

El romance es una composición creada por la colectividad, por lo que su autor es anónimo y constituye también la razón de que existan múltiples versiones de un mismo romance.

Se denomina *Romancero* al conjunto de romances cantados por los juglares desde finales del siglo XIV hasta el siglo XV. Los escritos durante los siglos XV y XVI por autores conocidos, como Cervantes, Lope de Vega, Góngora o Quevedo, forman el ***Romancero Nuevo***.

Por su tema, los romances (que presentan **rasgos de estilo** propios de la tradición oral) pueden clasificarse en **Tradicionales** (proviene de un hecho histórico o de los cantares de gesta) y **Juglarescos**.

Fernando de Rojas, *La Celestina*

El autor de la *Celestina* es **Fernando de Rojas**, (1475-1541), de familia conversa. Estudió leyes en Salamanca y fue alcalde de Talavera de la Reina.

La Celestina es una *Comedia* o *Tragicomedia de Calisto y Melibea*. Fue publicada en dos versiones diferentes: una en 1499, que constaba de 16 actos; y otra, en 1508, que tiene 21 actos. Pertenece al género de la **comedia humanística**, género inspirado en la comedia latina, que estaba destinado a ser leído y no representado.

La obra cuenta cómo Calisto, joven noble, entra en un jardín en busca de su halcón que se había, y allí conoce a Melibea, de la que se enamora, pero ella le rechaza al principio. Calisto, por consejo de su criado Sempronio, contrata los servicios de Celestina para alcanzar los favores de la muchacha. Aquella consigue con sus trucos concertar una cita entre Calisto y

Melibea y, como premio, recibe del joven enamorado una cadena de oro. Sempronio y Pármeno, criados de Calisto y socios de Celestina en el negocio, reclaman su parte. La anciana se niega al reparto y ambos la asesinan, crimen por el que son ajusticiados. Sus compañeras, Elicia y Areúsa, deciden vengarse por lo sucedido en las personas de los amantes contratando a Centurio. Una noche, estando Calisto con Melibea, al oír los ruidos provocados por Centurio y sus acompañantes, el amante resbala de una escala y muere. Melibea, desesperada, se arroja al vacío desde una torre de la casa de su padre, Pleberio, quien cierra la obra con un lamento por su hija muerta.

La característica más llamativa de la obra es su **realismo psicológico**, al retratar el ambiente burgués y la sociedad en crisis de la época. Se refleja una nueva clase de criados y su relación meramente económica con sus amos. Se pone en evidencia la crisis de los ideales heroicos y religiosos frente a la importancia que adquiere el dinero.

Los **personajes** celestinescos muestran una perfecta caracterización:

- Melibea es una mujer enérgica y que toma sus propias decisiones. Es arrogante, apasionada, hábil para improvisar y con un carácter fuerte.
- Calisto se muestra débil de carácter, que olvida sus obligaciones y sólo piensa en sí mismo y en el interés sexual por Melibea.
- Celestina se presenta como una persona vital, movida fundamentalmente por la codicia.
- Los criados no guardan fidelidad a su amo y buscan su propio beneficio también. Esta actitud la muestra Sempronio desde el principio y Pármeno una vez que es despreciado por Calisto.

El **lenguaje** se muestra también con total realismo. Así, se utiliza el lenguaje culto -lleno de figuras retóricas, sintaxis latinizante, latinismos, frases largas, etc.) y el lenguaje vulgar -repleto de obscenidades, palabras malsonantes, amenazas, refranes, etc.). Cada personaje utiliza el nivel del lenguaje que le es propio. Celestina utilizará el que más le interese en función del personaje con el que hable. También sería de destacar el uso del *aparte*, que consiste en una convención del teatro por la cual uno de los personajes habla sin que lo oiga su interlocutor.

La finalidad de la obra es claramente moral: advertir de los peligros del amor desenfrenado y de los engaños de criados y alcahuetas ante la ingenuidad de los locos amantes. Muestra una visión pesimista de la vida, fruto, tal vez, de la crisis social de la época.

Antonio de Nebrija

Una de las figuras cumbres de finales del siglo XV es el brillante **Elio Antonio de Nebrija** (1441 o 1444-1520), cultivador de todos los campos del saber característicos del Humanismo como estudioso que fue del vernáculo y demás lenguas, lexicógrafo, arqueólogo y profundo conocedor de disciplinas como la metrología, la astronomía o la geografía, entre otras muchas. Dos de sus títulos sobresalen de entre su larga obra por su especial trascendencia para la historia de la cultura española: en primer lugar, las **Introducciones latinas** (1481) con las que enseñaba un latín rejuvenecido por un método diferente; en segundo término, la **Gramática de la lengua castellana** (1492), primera redactada en una lengua vernácula de acuerdo con el patrón y los ideales humanísticos.

15

2. Prerrenacimiento. Consideraciones generales sobre el siglo XV

En este siglo van apuntando ya algunos rasgos del prerrenacimiento, que conviven con las aportaciones de la tradición medieval, y los géneros alcanzan un amplio desarrollo.

Un gran ejemplo de la transición en este siglo es **Enrique de Villena** (1384 -1434). Es una figura apasionada por los clásicos; enamorado de la mitología de los clásicos, según se desprende de las glosas a Virgilio y de sus “Doce trabajos de Hércules”; preocupado por las técnicas de la exégesis en su aplicación a textos sagrados y profanos; buen conocedor de algunos de los grandes autores del *Trecento*⁵ italiano.

Las aficiones intelectuales de Enrique de Villena se descubren paulatinamente en su discípulo y amigo **Marqués de Santillana** (1398 -1458); en **Juan de Mena** (1411 -1456), y en muchos de los contemporáneos de ambos escritores. Los nuevos modelos de escritura, que

---

⁵ Trecento ("trescientos" en italiano) es una forma de denominar al siglo XIV (años mil trescientos) en la historia de Italia.

acabarán por triunfar definitivamente en el siglo XVI, son el **diálogo**, **la epístola** y el **discurso**, entre otros.

Un fenómeno característico del momento es la traducción de autores clásicos, posclásicos y medievales, desde el latín o desde una lengua vernácula al castellano, clara muestra de lo que suele denominarse “Humanismo vernáculo”, que resulta un excelente termómetro del desarrollo cultural de Europa en esos años. La lista de traducciones y traductores es especialmente amplia en España.

El siglo XV español se caracteriza por la aparición de nuevos géneros en prosa, además de grandes novedades en lo que al verso se refiere, con dos manifestaciones poéticas: el **Romancero** y la **poesía de cancionero** (poesía cancioneril).

Entre los cancioneros manuscritos más célebres están el *Cancionero de Stúñiga*, el *Cancionero de Palacio*, el *Cancionero de San Román* o cancioneros particulares como los del Marqués de Santillana y **Gómez Manrique**.

La poesía cancioneril por excelencia es la representada por la lírica de contenido amoroso, donde impera el código erótico cortés; no obstante, tampoco faltan los poemas religiosos o los de asunto político o satírico.

La prosa muestra una cierta continuidad en algunas de sus formas, aunque resulta asombroso el incremento en el número de copia de libros durante esta época, debido a la revolución cultural acaecida durante estos años. Ese avance se traduce en un aumento considerable en el número de los lectores y en fenómenos tan nuevos como son la formación de bibliotecas privadas.

La mayor parte de los manuscritos medievales conservados corresponde al siglo XV. En muchos de estos escritos, cabe hablar de una continuidad en cuanto a sus contenidos: vidas de santos, los confesionales y otros tratados que abordan asuntos diversos; pero, a su lado, se percibe el triunfo de la nueva espiritualidad que comienza a apoderarse de Europa. Como es característico del siglo, el número de copias de estas obras se dispara de forma extraordinaria.

El influjo de la ficción caballerescas sobre los relatos históricos y sobre la propia vida fue extraordinario. La ficción narrativa siguió dando nuevos títulos e incluso un género desconocido hasta entonces: **la novela sentimental**, que se apoyaba en el *roman* o novela

caballescica, la poesía de cancionero o en obras particulares de Ovidio o de Boccaccio, entre otros materiales.

El género sentimental seguirá vivo hasta mediados del siglo XVI.

La novela sentimental sirve para explicar en buena medida algunos de los rasgos de la obra maestra del siglo: *La Celestina*, un híbrido de dichos romances, *romans* o novelas con la comedia humanística, nuevo género que le confiere su principal energía.

El siglo XV nos sorprende por el elevado número de textos, documentos y noticias indirectas sobre puestas en escena de formas dramáticas y espectáculos de la más diversa condición: las representaciones por Navidad, Semana Santa o el Corpus se unen al festejo cortesano, en el recinto palaciego (con los momos) o en la calle de la ciudad (con las ricas y solemnes fiestas que tenían lugar al recibir al monarca). Las representaciones religiosas son de lo más abundante en las iglesias mayores (en León, Segovia, Toledo, Salamanca, etc.), monasterios y en las cortes de los grandes señores.

En 1479 con la unión de Castilla y Aragón, comienza una nueva era bajo los Reyes Católicos, marcada por un poderoso sentimiento nacionalista que coincide en la implantación de los ideales humanísticos y renacentistas, en la cultura en general y particularmente en la literatura y las artes plásticas.

El barómetro para ese nuevo clima cultural en pleno siglo XV nos lo brindan autores como **Alfonso de Cartagena** (1384-1456) o **Alfonso de Palencia** (1423-1490), ambos humanistas, historiadores y escritores.

II. Los siglos de Oro: el Renacimiento y el Barroco

Cronológicamente, con el concepto **Siglos de Oro** se identifica el período abarcado por una buena parte de los siglos XVI y XVII. No obstante, hoy suele dejarse este concepto general y en su lugar se prefiere el de **Renacimiento** y **Barroco**. Al Renacimiento español se le hace corresponder con el siglo XVI; al Barroco, con el siglo XVII.

1. Rasgos característicos del Renacimiento

El término "Renacimiento" tiene su etimología en el término italiano *rinascita*, que fue usada por primera vez por Petrarca (1304-1374). Literalmente, se trata de un "re-nacer", de volver a dar vida a los ideales que habían inspirado la Antigüedad clásica.

No se trata simplemente de culminar los logros de una época pasada, pues no existía una continuidad lineal histórica, sino que se propuso la difícil tarea de renovar un estado de consciencia caduco y basado en la superstición y el fanatismo religioso, para así reavivar a una humanidad completamente dormida, y esto sólo fue posible con la desaparición por completo de la cosmovisión del mundo que tenía el hombre que vivió en la Edad Media.

La cultura renacentista rechaza totalmente la visión medieval, reúne de forma sistemática todo el conocimiento que puede y toma como modelo a la civilización clásica greco-romana. El Renacimiento transforma el pensamiento de la época, por lo que una de sus consecuencias la observamos en las magníficas obras de Arte creadas por aquellos hombres. Por todo esto podríamos pensar que se trataba de una imitación de las culturas clásicas en su forma estética, pero no sólo se trataba de imitar a los antiguos en su forma, sino sobre todo de re-educar a los hombres con los valores humanos que se enseñaban en la Antigüedad y en la cultura clásica.

El historiador francés Jules Michelet (1798-1874) se cuenta entre los primeros en utilizar el término "Renacimiento" para definir un periodo de la historia de Europa antitético de la Edad Media, durante la cual, en teoría, la ciencia y la admiración de la naturaleza estarían relegadas al olvido. Su concepción cronológica del Renacimiento es muy amplia, desde Copérnico (nacido en 1473) hasta Galileo (muerto en 1642).

Para Jules Michelet, en su libro *La Renaissance* (1855), como más tarde para el suizo Jacob Burckhardt (1818- 1897), en su libro *La cultura del Renacimiento en Italia* (1860) y para otros investigadores, el Renacimiento señala una ruptura: "El arte y la razón, he aquí el Renacimiento, el matrimonio de lo bello y de lo verdadero". Con este concepto de Renacimiento, Michelet intentaba caracterizar las transformaciones que tienen lugar primero en Italia y luego en toda Europa occidental a partir del siglo XIV, que se traducen en una explosión de vitalidad en todos los sectores: recuperación demográfica después de la peste negra, expansión del comercio, crecimiento urbano, invención de la imprenta moderna (1440- **Johannes Gutenberg**), grandes descubrimientos marítimos, reencuentro con la cultura y el

mundo clásicos. Desde esta amplia perspectiva, el Renacimiento, según Joseph Pérez, “constituiría una larga etapa de transición entre el Medioevo y la modernidad, etapa que se prolongaría hasta bien entrado el siglo XVI con un cambio de ritmo en los años 1520-1530”.

El filósofo de origen alemán, Ernst Cassirer (1874- 1945) ha mostrado que una de las primeras manifestaciones del Renacimiento fue la nueva religiosidad, una religiosidad más individual e intimista que la medieval.

El Renacimiento italiano se presenta como una nueva concepción de la vida en todas sus facetas, desde lo político y social hasta lo científico, lo cultural y lo religioso.

Para los humanistas, el latín es la base fundamental de todos los saberes: filosofía, medicina, historia, derecho, etc. El programa de Lorenzo Valla se sintetizaba en esta fórmula: “Sanar el latín para sanar los saberes, hacer de la *eloquentia* (gramática, retórica, filología) núcleo de toda la cultura”⁶.

Como en otras épocas o períodos de la literatura, no hay acuerdo unánime a la hora de situar cronológicamente el movimiento renacentista.

En lo que se refiere al Renacimiento español, generalmente, la mayoría de los historiadores suelen establecer una división entre un primer y un segundo Renacimiento que se corresponderían con la primera y la segunda mitad del siglo XVI, respectivamente parece ajustarse a lo que debió de ser el desarrollo de este movimiento en España. El Humanismo, a su vez, que conoce su esplendor en esta misma centuria, despuntó en España ya en el siglo anterior.

El Renacimiento es una época de importantes transformaciones en todos los aspectos. La clave es el empleo de la razón como fuente del conocimiento, del saber frente a los textos sagrados y la tradición medieval. En el aspecto religioso, surgen críticas que conllevan a que la religión católica entre en crisis. Finalmente, se llega a una ruptura de la que surge la **Reforma luterana**⁷ y la creación de la religión protestante y la reforma en el seno de la religión católica con la **Contrarreforma**⁸ aprobada en el Consejo de Trento.

⁶ Francisco Rico, *Nebrija frente a los bárbaros*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1978, página 24.

⁷ Con el nombre de **Reforma** es designado el movimiento religioso iniciado por Martín Lutero (teólogo alemán, 1483-1546) que daría lugar al protestantismo. La división religiosa del continente a que llevó la Reforma se

En este período cuyo inicio se puede situar desde la mitad del siglo XV, las relaciones políticas, guerreras, religiosas y literarias entre Italia y España, hicieron que existiera un amplio intercambio cultural entre estos dos países.

Estas relaciones hispano-italianas fueron muy importantes, ya que llevaron a la Península las inquietudes y gustos que propiciaron el Renacimiento español.

2. Renacimiento y Humanismo

El Renacimiento, asociado historiográficamente a una época nueva, viene aparejado con el Humanismo. Ambos términos tienen una significación histórica indudable.

El Humanismo fue uno de los conceptos creados por los historiadores del siglo XIX para referirse a la revalorización, la investigación y la interpretación que de los clásicos de la Antigüedad hicieron algunos escritores desde finales del siglo XIV hasta el primer tercio del siglo XVI. En realidad, fue la voz latina "humanista", empleada por primera vez en Italia a fines del siglo XV para designar a un profesor de lenguas clásicas, la que dio origen al nombre de un movimiento que no sólo fue pedagógico, literario, estético, filosófico y religioso, sino que se convirtió en un modo de pensar y de vivir vertebrado en torno a una idea principal: **en el centro del Universo está el hombre, imagen de Dios, criatura privilegiada, digna sobre todas las cosas de la Tierra.**

El concepto de **Humanismo** tiene varios usos. Se trata, por ejemplo, de la **doctrina** que se basa en la **integración de los valores humanos**. A su vez, puede hacer referencia a un **movimiento renacentista**, a través del cual se propuso retornar a la cultura grecolatina para restaurar los valores humanos.

El Humanismo, en general, es un comportamiento o una actitud que exalta al género humano. Bajo esta concepción, el **arte**, la **cultura**, el **deporte** y las actividades humanas

---

inició en 1520, cuando el monje alemán Martín Lutero fue excomulgado por el papa León X por su feroz crítica de la política religiosa de los papas.

⁸ La **Reforma Católica** o **Contrarreforma** fue la respuesta al desafío de la reforma protestante de Martín Lutero, que había debilitado a la Iglesia.

generales, se vuelven trascendentes. Dicha trascendencia podía conseguirse a través de la exaltación y la experimentación de las propias facultades.

Se trata de una **doctrina antropocéntrica**, donde el **hombre** es la medida de todas las cosas. La organización social, por lo tanto, debe desarrollarse a partir del bienestar humano. Esta corriente **se opone al teocentrismo medieval**, donde **Dios** era el centro de la vida.

El Humanismo reconoce valores, como el prestigio, el poder y la gloria, que **eran criticados por la moral cristiana e incluso considerados como pecados**. Otra diferencia con las doctrinas religiosas es que el Humanismo hace al hombre objeto de fe, mientras que, en la antigüedad, la fe era patrimonio de Dios.

En la educación hubo importantes cambios que se verían reflejados en el nivel intelectual de las personas. En lugar de continuar con una enseñanza rígida, se le dio importancia a la individualidad de cada alumno y el aprendizaje **se centró en formar a personas que estuvieran preparadas para desarrollar una vida activa en la comunidad civil**, que confiaran en sí mismas y que fueran capaces de discernir por sí solas entre lo correcto y lo incorrecto.

Generalmente, la mentalidad renacentista responde a la doctrina del Humanismo, que se caracteriza por:

- **La valoración del mundo grecolatino:** se busca una nueva escala de valores basada en el individuo.
- **El antropocentrismo**, frente al teocentrismo escolástico. El hombre ya es centro del universo, es capaz de dominar el mundo y crear su propio destino.
- **Anteposición de la razón al sentimiento:** prevalece el equilibrio, la medida y la armonía.
- **Nuevo ideal del hombre:** *El cortesano* de Castiglione es el perfecto caballero, hábil como poeta y guerrero.
- **Nuevo ideal de belleza:** la naturaleza, la mujer y el amor se presentan idealizadas. Se describe el mundo no como es, sino como debería ser.

Estudiando el alcance del Humanismo, se ha suscitado la polémica de su identificación o no con el Renacimiento. Durante algún tiempo se consideraron como dos movimientos

distintos “no sólo por cuanto se suceden en el tiempo, sino también por cuanto tienen orientaciones y contenidos diferentes. En nuestros días, bajo el influjo de los analistas italianos, se tiende a definir el Renacimiento como un fenómeno unitario, en el que el Humanismo es su inicio, la emergencia del método científico en sentido moderno su resultado final y, al medio, la renovación de las artes, de la filosofía y de la teología”⁹

Otra línea de investigación insiste en que, aunque se utilicen como términos equiparables y sinónimos, designan realidades culturales relacionadas, pero muy diversas por su contenido, por su significado y por su alcance. Se considera, así, el Humanismo, como un concepto más reducido, relacionado con la gramática, la retórica, la literatura, la filosofía y la historia, y con la recuperación de la lengua latina de la Antigüedad clásica, mientras que el Renacimiento se valora como un movimiento mucho más amplio, que engloba todas las facetas de las artes, el pensamiento y la cultura, incluidas la actividad política y económica de la época. Ello no implica la negación de elementos comunes ni que sean fenómenos independientes y sin conexión¹⁰.

22

3. Producción literaria del Renacimiento

PROSA

La prosa es rica en todas sus formas. Entre las pertenecientes a la ficción literaria, se heredan dos géneros novelescos medievales:

1. Siguen leyéndose los relatos sentimentales. Los de **Diego de San Pedro**¹¹ y **Juan de Flores**¹², especialmente, seguían deleitando al público lector.

⁹ Emilio García Estébanez, *El Renacimiento: humanismo y sociedad*, Madrid, Cincel, 1986, página 33.

¹⁰ Gregorio Hinojo Andrés, “Paradojas del programa de los humanistas del Renacimiento”, in M. Pérez González (coord.), *Congreso internacional sobre Humanismo y Renacimiento*, Vol. I, León, Universidad de León, 1998, página 67.

¹¹ El escritor español Diego Fernández de San Pedro (¿1437-1498?) alcanzó una justa e inusitada celebridad por sus novelas sentimentales. Las obras más importantes del conjunto de su producción son dos relatos de género sentimental, el *Tratado de amores de Arnalte y Lucenda* (1491) y *Cárcel de amor* (1492).

¹² Juan de Flores (¿1455 – 1525?) fue un diplomático y escritor español. Cultivó, a imitación de Boccaccio, la novela sentimental. De las obras, ciertas o probables, que se le atribuyen, dos han captado el mayor número de estudios: *Grisel* y *Mirabella* y *Grimalte y Gradisa*, que se inscriben en la denominada novela sentimental.

2. La novela de caballerías muestra una fuerza durante el siglo XVI que nunca antes tuvo tras la publicación y sorprendente difusión de los cuatro libros del *Amadís de Gaula*¹³ por Garci Rodríguez de Montalvo. Durante la centuria, el *Amadís* será continuado hasta completar los doce libros, impresos entre 1502 y 1546. Por lo que al género en su conjunto se refiere, entre 1501 y 1650, vieron la luz 267 ediciones de este tipo de novelas.

El antídoto literario a esta forma novelesca, el *Quijote*, no deja de ser una novela de caballerías del revés y una excelente muestra del género al mismo tiempo, aunque también acoja materiales novelescos de muy diversa procedencia.

Las nuevas aportaciones a la novela del XVI tienen dos **trayectorias** opuestas, la trayectoria Idealista y la trayectoria Realista:

1. Trayectoria Idealista en las novelas: bizantina, pastoril y morisca

- **Novela bizantina**

Según el DRAE, la novela bizantina es un “género novelesco, de aventuras, que se desarrolló en España principalmente en los siglos XVI y XVII, a imitación de autores helenísticos, romanos y bizantinos.”

En la novela bizantina se narran las múltiples aventuras, guiadas por el azar, por las que pasan sus protagonistas, generalmente dos enamorados, antes de poder finalmente reunirse.

Con el paulatino redescubrimiento de la literatura clásica griega (**siglos II –IV d.c.**) en la Europa del Renacimiento, llegó también el de la novela de amor y aventuras, aunque limitado prácticamente a las obras de los griegos **Heliodoro** y **Aquiles Tacio**.

Este género se sentó con más fuerza gracias a las traducciones de las obras de los autores griegos citados, Heliodoro y Aquiles Tacio.

---

¹³ *Amadís de Gaula* es un famoso libro de caballería en prosa, compuesto primero en España o Portugal y casi seguramente sobre la base de fuentes francesas. Es probable que haya existido una versión primitiva de la obra hacia finales del siglo XIII o comienzos del XIV. Hay una versión en tres libros, de la que se conservan breves fragmentos fechados hacia 1420.

Garci Rodríguez de Montalvo (escritor español del Prerrenacimiento: 1450 - 1505) reelaboró esa versión, le añadió un cuarto libro y continuó con un quinto. Su éxito se prolongó durante los Siglos de Oro español tanto en Europa como en América, con 19 ediciones publicadas en el siglo XVI.

Estas traducciones, relativamente numerosas, fueron la base para la recepción en España de la novela griega, que tuvo su apogeo durante la segunda y tercera década del siglo XVI, constituyendo en ese momento un auténtico fenómeno de moda. Así, en la novela bizantina española encontramos casi todos los temas y motivos narrativos de sus modelos helenísticos, aunque a veces cobren aspectos o matices nuevos que responden al distinto contexto histórico y social en el que surgen: los celos, el honor, el desengaño, la magia, la brujería, la astrología, etc.

Se suele considerar el *Clareo y Florisea* de Alonso Núñez de Reinoso (1552) como el inicio del género bizantino en España, donde el autor español introduce importantes cambios en el modelo griego, combinando la temática griega con motivos caballerescos y pastoriles; ello no ha impedido que algunos estudiosos hayan cuestionado la inclusión de esta obra en el grupo de novelas propiamente "bizantinas", dado su hibridismo temático, es decir, temas de tipo caballeresco y pastoril.

La *Selva de aventuras* de Jerónimo de Contreras (1565) es la segunda obra que se adscribe al género bizantino español. Esta obra, publicada por primera vez en 1565 y reeditada cerca de veinte veces en poco más de cincuenta años, plantea un problema filológico al existir dos versiones con desenlaces radicalmente distintos.

- **Novela pastoril**

La novela **pastoril** es un género que narra las aventuras y desventuras amorosas de pastores idealizados. Este género que cuenta con antecedentes foráneos y autóctonos, es, en último término, un género español, inaugurado por Jorge de Montemayor con *Los siete libros de la Diana* (1559), continuado después por autores entre los que destacan Gaspar Gil Polo, con su *Diana enamorada* (1564) y el mismo Cervantes con su *Galatea* (1585).

Este género, que llegó a volverse a lo divino, se debilitaría poco a poco para desaparecer en la primera mitad del siglo XVII.

- **Novela morisca**

La novela **morisca** es una novela que idealiza las relaciones entre moros y cristianos. Los relatos **moriscos** cuentan, por su parte, con una exigua relación de títulos: la breve *Historia de los amores del Abencerraje y la hermosa Jarifa* (anónima, publicada en varios lugares desde 1561), las *Guerras civiles de Granada* (o *Historia de los bandos de zegríes y abencerrajes*) de Ginés Pérez de Hita (1595) y el también breve *Ozmín y Daraja*, intercalado dentro del *Guzmán de Alfarache* (1599) de Mateo Alemán.

1. Trayectoria realista en la picaresca

El envés de la ficción idealizante nos lo brinda la novela picaresca, que muchos consideran un claro reflejo de la sociedad española desintegrada que la vio nacer. Con claros antecedentes, por lo que a su diseño se refiere, en distintas formas de la literatura previa, este género pudo existir gracias al *Lazarillo de Tormes* (1554), aunque en su consolidación y posterior evolución habría de resultar fundamental la publicación del *Guzmán de Alfarache* de Mateo Alemán (primera parte: 1599- segunda: 1604).

El género picaresco evolucionará en distintos sentidos según el autor de turno y, ya en pleno siglo XVII, llegará incluso a formar híbridos con otras modalidades de la ficción narrativa, hasta entrar en su declive u ocaso hacia la mitad de la centuria.

La novela picaresca se caracteriza por narrar generalmente en primera persona las aventuras de personajes muy humildes y de mal vivir, pero que hacen gala de gran astucia para sobrevivir. El pícaro puede ejercer alternativamente diferentes oficios o ser criado, ratero, o vagabundo, pero su meta es siempre vivir realizando el menor esfuerzo posible. Las desgracias y aventuras se suceden en distintos ambientes sociales y generan simpatía hacia el protagonista. La novela picaresca tuvo su apogeo en la segunda parte del S. XVI, cuando el imperio español había llegado a su máximo esplendor y empezaba su declive. El pícaro se burla del afán de gloria y fama de sus contemporáneos, encarna al antihéroe, y su talante es esencialmente satírico.

POESÍA

la poesía de este siglo se caracteriza por dos factores: la **continuidad** y el **cambio**: por una parte, durante varias décadas seguirán vigentes los usos poéticos del siglo anterior; por

otra, Italia impondrá en último término su patrón artístico en España como en el resto de Europa.

La continuidad se refleja en lo que la imprenta de la centuria ofrece que es poesía del siglo anterior, ricas muestras de la llamada poesía de cancionero, ya se trate de poemarios individuales, de obras libres o bien de esa colección que se edita por vez primera en 1511 y que volverá a ver la luz en sucesivas ocasiones hasta 1573 titulada *Cancionero General*¹⁴, donde se recoge con un criterio genérico (a veces también con un criterio temático) la producción de numerosos poetas cancioneriles desde Juan de Mena en adelante.

En cuanto al cambio se refleja en autores como **Juan Boscán** (1495-1542) y **Garcilaso de la Vega** (1503-1536) que representan el ideal renacentista. Aúnan el ejercicio de las armas con el de las letras. Participaron en distintas campañas bélicas y formaron parte de la corte del emperador Carlos V, lo que los llevó a visitar Italia con frecuencia. Juan Boscán nació y murió en Barcelona. Su gran amigo Garcilaso de la Vega nació en Toledo y murió en Niza, tras ser herido en el asalto a una fortaleza. Su breve vida estuvo marcada por las aventuras amorosas y el heroísmo guerrero. Juan Boscán introdujo las formas y los temas de la lírica que habían triunfado en Italia, lo que señala el final de la poesía española medieval y el inicio de la renacentista. Garcilaso continúa ese camino con genialidad, por lo que ha sido admirado por los poetas de todos los tiempos. Su poesía es culta y refinada, pero al tiempo sencilla y musical.

Tal vez sea **Diego Hurtado de Mendoza** (1503 o 1504-1575) el poeta que más orgulloso se muestra de su arte. Representa al aristócrata militar y humanista del siglo XVI. Compaginaba las armas y las letras, y conocía el latín, el griego, el hebreo y el árabe, además de varias lenguas europeas. Reunió una nutrida biblioteca a lo largo de sus múltiples viajes por toda Europa.

La poesía italianizante logrará asentarse con firmeza a mediados del siglo en **Hernando de Acuña** (1520-¿1580?) y en **Gutierre de Cetina** (1520-1557), dos ilustres

---

¹⁴ El *Cancionero general* o *Cancionero general de Hernando del Castillo* es una antología lírica de poesía en castellano de la tardía Edad Media y del temprano Renacimiento. Fue recopilada por Hernando del Castillo a partir de 1490 e impresa por primera vez en 1511, con el nombre de *Cancionero general de muchos y diversos autores*.

poetas de los años del Emperador y al servicio de su causa. Con todo, los continuadores de la senda garcilasiana buscarán nuevas formas de expresión, como es el caso en **Fernando de Herrera** (1534-1597), principal representante de la llamada escuela sevillana de poesía; **Fray Luis de León** (1527-1591), con sus bellísimas liras y su profundo horacianismo, o en los versos cargados de evocaciones, connotaciones e imágenes poéticas de **San Juan de la Cruz** (1542-1591) en su fascinante *Cántico espiritual*.

Los metros y temas italianos se habían “españolizado” en el transcurso del siglo en la obra de algunos de los principales poetas. Es de señalar, asimismo, que los poetas de mayor renombre no sólo acudían a los metros tradicionales sino que incluso participaban en la labor de remedar o glosar algunas de las composiciones más afamadas. Las cancioncillas de antaño nos llegan a través de cancioneros musicales y de obras de muy diversa índole, entre ellas las citas poéticas de algunos de los principales creadores. El romance, por su parte, es recogido en pliegos sueltos y, pronto, en grandes colecciones como el *Cancionero de romances de Amberes* (1550) o, por fin, el *Romancero General* (1600). Sin esta evolución, es difícil entender la obra de los grandes poetas de finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII: Góngora, Lope de Vega o Quevedo.

27

TEATRO

Hay varios autores teatrales a caballo entre el último siglo medieval y el XVI, no sólo por su fecha de nacimiento sino por la cronología de su obra: **Juan del Encina** (1469-1529) tiene una primera época de fecha medieval al recogerse en el *Cancionero*¹⁵ de 1496 y una segunda época que ve la luz a comienzos del siglo XVI; sólo cinco años separan a Juan del Encina de **Lucas Fernández** (1474-1542), quien, según parece, escribió sus farsas y églogas en las postrimerías del siglo XV, aunque vieran la luz en 1514, y de **Bartolomé de Torres Naharro** (1476-1524), que cambia de un modo radical el panorama teatral por sus temas, argumentos y el tratamiento dramático de los mismos; además, Torres Naharro se considera el primer teórico del teatro en España.

Extraordinario como poeta y dramaturgo a la hora de casar ambas artes es **Gil Vicente** (1465-1537), un portugués que, al mismo tiempo, escribe un elegante castellano. Destacó por

---

¹⁵ Recogió en el *Cancionero* ocho églogas dramáticas de carácter religioso protagonizadas por pastores.

su obra maestra, la *Tragicomedia de don Duardos*. Gil Vicente representó algunas de sus obras.

También destacaron otros autores que cultivan temas religiosos y profanos.

En la segunda mitad de siglo, el teatro religioso cuenta con el amplio testimonio de la colección que se conoce por *Códice de autos viejos*, que es una compilación de obras teatrales.

Hay autores que se mueven, al mismo tiempo, en el terreno religioso y profano, como **Juan de Timoneda** (muerto en 1583), aunque su principal aportación radique precisamente en sus piezas profanas.

Si Juan de Timoneda es citado muchas veces como uno de los más legítimos precursores de Lope de Vega, **Juan de la Cueva** (1543-1612), autor de comedias y tragedias, se sitúa, por su parte, en plena transición hacia el teatro histórico de Lope de Vega.

Cuando aparezca Lope de Vega (Madrid, 1562-1635), la comedia adquirirá sus definitivas señas de identidad. Lope rompe la regla de las unidades clásicas y ofrece una fórmula exitosa que será seguida por una legión de admiradores, imitadores y autores dramáticos diversos.

28

4. El marco sociocultural del Barroco

A finales del siglo XVI ya se observaban en el Imperio español síntomas de una crisis que se consumó durante el siglo XVII. Esta es una época de crisis en Europa debida a los cambios políticos, la recesión de la economía y las tensiones sociales. Para España es un periodo de decadencia durante el cual se produce la paulatina desmembración del Imperio forjado en el siglo anterior. En manos de los llamados **Austrias menores**, Felipe III (1598-1621), Felipe IV (1621-1665) y Carlos II (1665-1700), España sufrió un progresivo deterioro económico y político y perdió su hegemonía en Europa en favor de Francia.

A la crisis política hay que sumar también las pérdidas militares de la Guerra de los 30 años y las sublevaciones en Cataluña y Portugal. Todo ello, unido a la decadencia social y económica del imperio, explica los rasgos la cultura barroca.

El **empeoramiento de la economía** creó grandes desigualdades sociales y originó un profundo malestar que trajo aparejada una visión pesimista de la vida. La sociedad barroca se debatía entre dos extremos: por un lado el lujo y los sueños de grandeza; por otro lado, la pobreza, las derrotas militares y la corrupción política. Este contraste entre lo que se desea ser y lo que se es, que constituye uno de los rasgos más característicos de la época, se resume en un obsesivo afán por aparentar, en el gusto por el espectáculo y en una actitud de desencanto ante la vida y el mundo: la vida no es sino un breve momento; todo es fugaz y efímero; el tiempo y la muerte acaban con todo. El anhelo vital del hombre barroco lo lleva a exaltar la vida y las emociones y, a la vez, a presentarlas negativamente, lo que llena de contrastes los textos literarios y las obras artísticas.

5. La literatura barroca

Entre los rasgos más significativos del barroco literario español resulta relevante la contraposición entre dos tendencias denominadas **conceptismo** y **culteranismo**, cuyos máximos representantes fueron, respectivamente, Francisco de Quevedo y Luís de Góngora.

1. **Culteranismo.** Aspira a crear un mundo de belleza absoluta mediante un **lenguaje preciosista y complicado**. Utiliza un lenguaje **culto**, lleno de **metáforas complicadas**, **hipérbatos** (alteración del orden normal de las oraciones) y **alusiones mitológicas**. Su máximo representante es **Góngora**.
2. **Conceptismo.** Pretende deslumbrar al lector mediante **juegos de ingenio y juegos de palabras** (equívocos, dobles sentidos, metáforas ingeniosas). Su principal representante es **Quevedo**.

No obstante, ambas tendencias tienen mucho en común, y responden a ese objetivo de buscar lo original y complicado frente a la sencillez del Renacimiento.

El siglo XVII es una época de esplendor en lo literario que afecta a todos los géneros:

Poesía

La **poesía** presenta una gran variedad de temas, tonos y estilos. Los poetas barrocos toman como modelo a los autores renacentistas y también buscan inspiración en la literatura

popular. Los tres grandes autores de la poesía barroca son Lope de Vega, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo.

1. **Luis de Góngora. Su estilo desprende todas las características propias del culteranismo**, hasta el punto de que también se le denomina gongorismo. Podemos dividir **su obra** en:

- Poemas populares siguiendo el romancero.
- Sonetos. En ellos **mezcla temas amorosos, mitológicos, burlescos, religiosos y de reflexión moral**, con especial detenimiento en la muerte y el desengaño de la vida.
- Poemas mayores. Destaca la *Fábula de Polifemo y Galatea* y las *Soledades*. Ambos son **extremadamente complejos**, siendo los máximos representantes del culteranismo.

2. **Francisco de Quevedo.** Su poesía se caracteriza por el **ingenio**, la capacidad para **jugar con las palabras** y la **intensidad de las emociones**. Destacan sus **sonetos**, en los que trató varios **temas**:

- Poesía amorosa, siguiendo la corriente petrarquista.
- Poesía filosófica, reflexionando sobre **temas como la vida y el paso del tiempo**.
- Poesía satírica y burlesca.

3. **Lope de Vega.** Destacó por **recuperar temas y poemas populares**, especialmente romances, que aparecían frecuentemente en sus obras de teatro.

Prosa

La literatura en prosa que se produce en España durante el siglo XVII es extensa y variada. Los dos géneros que sobresalen son la **novela** y la **prosa doctrinal**.

Novela. Podemos distinguir **tres corrientes**:

- Novela idealista. Sigue teniendo mucho éxito, pero menos que en el siglo anterior.
- Novela cortesana. Colecciones de novelas cortas al estilo de las *Novelas ejemplares* de Cervantes. Destaca como autora María de Zayas.

- Novela picaresca. Es **el género más destacable de la novela barroca**. Se escribieron numerosas obras **siguiendo las características** principales de *El Lazarillo*, aunque sólo destacaremos dos: *El buscón*, de Quevedo, y *Guzmán de Alfarache*, de Mateo Alemán.

Prosa doctrinal. Suele tener una **finalidad didáctica y satírica**, tratando diversos temas (políticos, filosóficos, morales, históricos...). Destacan **Gracián, Saavedra Fajardo y Quevedo**.

Teatro

Durante los últimos años del siglo XVI y durante el XVII, el teatro en sus diferentes formas tiene un notable éxito en Inglaterra, Francia y España. Este teatro **se denomina clásico** porque supone una continuación del teatro medieval, que procedía ya del teatro de la antigua Grecia y Roma. De entre los diferentes **géneros dramáticos**, los que más éxito tenían eran:

- 1) **La comedia nacional.** Es la fórmula teatral que triunfó en la época, ya que **se representaba en los corrales de comedias con un gran éxito**. El teatro era el **principal entretenimiento**, tanto de la **nobleza** como del **pueblo**, y por ello **fue utilizado por las clases dominantes para difundir su ideología** (la importancia del honor, las diferencias entre los grupos sociales, la superioridad de los cristianos viejos, el poder del rey...). Sus **principales características** son:

- Técnicas: división de la obra en actos, mezcla de elementos cómicos y trágicos, escritas en verso, presentan dos acciones paralelas: las de los criados y las de los señores.
- Temas: amor, honra, religión, mitología y temas tomados de la historia de España.
- Personajes: son estereotipos que se repiten. Los protagonistas son el galán y la dama, el padre representa la figura de autoridad que debe defender la honra y el gracioso suele ser un criado que introduce el tono humorístico.

- 2) **El teatro religioso.** Son obras más **abstractas**, con **temas filosóficos y religiosos**. Destaca un tipo de obras denominadas **autos sacramentales**, formadas por un único acto y por personajes que simbolizan ideas abstractas (el bien, el mal, la hermosura...).

Principales autores

- **Lope de Vega:**

Encontró una fórmula teatral capaz de interesar a todas las clases sociales, por lo que se considera el creador de la comedia nacional. Algunas de sus obras más importantes fueron *Fuente Ovejuna* y *El perro del hortelano*. Realizó una **serie de innovaciones** en la comedia buscando agradar al público:

- **Mezcla personajes trágicos y cómicos**, a la nobleza y al pueblo.
- Toma como principales los temas del **amor** y la **honra**. Además, el tema de la honra deja de ser exclusivo de la nobleza: **el pueblo también tiene honra**.
- Los **argumentos** ya no vienen de mitos o de la antigua Grecia y Roma, sino **de la propia historia de España**.
- **Rompe la regla clásica de las tres unidades** (tiempo, lugar y acción), según la cual la obra de teatro debía transcurrir en menos de un día, sin muchos cambios de lugar y con una única acción principal.

- **Calderón de la Barca:**

Escribió **un teatro más complejo sobre temas más abstractos** (religión, filosofía) y **dirigido a una minoría culta**. Entre sus obras más conocidas están *El alcalde de Zalamea* y *El gran teatro del mundo*, aunque por encima de ellas destaca ***La vida es sueño***.

- **Tirso de Molina:**

Destaca por su comedia *El burlador de Sevilla*, que dará forma al mito de don Juan Tenorio.

Bibliografía

- 1) Canavaggio, Jean (dir.); ***Historia de la Literatura española***, Barcelona, Ariel, 1994. 6 Tomos.
- 2) Carlos Mainer, José (dir.), y Gonzalo Pontón (coord.); ***Historia de la literatura española***, Barcelona, Crítica, 2010.
- 3) Castro García, María Isabel; ***Literatura española de los siglos XVIII y XIX***, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 2003.
- 4) Clemente Millán, María y Ana Suárez Miramón; ***Introducción a la Literatura Española. Guía práctica para el comentario de texto***, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 2001.
- 5) Díez Borque, José María (dir.); ***Historia del teatro en España***, Madrid, Taurus, 1983, 3 volúmenes.
- 6) García Berrío, Antonio; ***Teoría de la literatura***, Madrid, Cátedra, 1994.
- 7) García Berrío, Antonio y Javier Huerta Calvo; ***Los géneros literarios: sistema e historia***, Madrid, Cátedra, 2006.
- 8) García López, José; ***Historia de la literatura española***, Barcelona, Vicens, 1974.
- 9) Gutiérrez Carbajo, Francisco; ***Movimientos y épocas literarias***, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 2002.
- 10) Huerta Calvo, Javier (dir.); ***Historia del Teatro español. T. I. De la Edad Media a los Siglos de Oro***, Madrid, Gredos, 2003.
- 11) Maravall, José Antonio; ***La cultura del Barroco***, Barcelona, Ariel, 1990.
- 12) Rico, Francisco (director); ***Historia y Crítica de Literatura española***, Barcelona, Crítica, 1979-1991, 9 volúmenes.
- 13) Río, Ángel (del), ***Historia de la literatura española***, Barcelona, Ediciones B, 1988.
- 14) Rodríguez Cacho, Lina; ***Manual de Historia de la Literatura española***, Madrid, Castalia Universidad, 2009, 2 vols.
- 15) Romera Castillo, José; ***Didáctica de la lengua y la literatura. Método y práctica***, Madrid, Playor, 1979.
- 16) Spang, Kurt; ***Géneros literarios***, Madrid, Síntesis, 2000.
- 17) Todorov, Tzvetan; ***La literatura en peligro***, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2009. Traducción del francés (*La littérature en péril*) de Noemí Sobregués.