

EL BARROCO

Movimiento cultural y artístico que se inicia a fines del XVI y se desarrolla en el XVII como una evolución del arte renacentista hacia formas más recargadas.

En España estamos en el reinado de los últimos Austrias (Felipe III, Felipe IV y Carlos II), período de decadencia y crisis. La sociedad barroca se caracteriza por un sentimiento de desconfianza del cual nace una actitud desengañada y un arte extremadamente ornamental, acentuándose el alejamiento del ideal humanista de tolerancia y racionalidad

LITERATURA DEL XVII

Los autores del XVII no son innovadores, parten del Renacimiento y evolucionan para encontrar una nueva forma de expresión que se caracteriza por la complicación formal. Nacen así dos nuevas formas de expresión que se basan en el mismo criterio: complicación formal; y son: **conceptismo** y **culteranismo**.

El **culteranismo**, también llamado **gongorismo**, se identifica con los recursos utilizados por *Góngora*; el **conceptismo** tiene como principal representante a *Quevedo*. Ambos tienen en común:

- La complicación del lenguaje: se alejan de la lengua cotidiana para buscar la belleza y el ingenio
- Buscan la complicidad del lector culto que sepa entender sus textos y disfrutarlos
- Buscan la renovación estética por el uso acumulativo de recursos estilísticos ya presentes en el Renacimiento

Se diferencian en:

CONCEPTISMO	CULTERANISMO
- Es un estilo basado en la búsqueda del concepto y la asociación ingeniosa de ideas- El contenido de las obras es muy denso, incluso se busca que una palabra o frase signifique varias cosas- El ideal es conseguir la concentración lingüística (“Lo bueno si breve dos veces bueno”)- Para conseguirlo prefieren recursos que jueguen con los significados: antítesis, paradojas, juegos de palabras...- Prefieren frases cortas que sinteticen brevemente las ideas	- es un estilo basado en la búsqueda de la belleza sensorial y en la idealización de la realidad- el contenido de las obras suele ser mínimo, pero se expresa con un lenguaje de gran belleza- el ideal es crear un lenguaje lo más bello posible- para conseguirlo utilizan abundantes recursos, como: metáforas, latinismos, epítetos...- sintaxis latinizante: frases largas formando complicadas estructuras sintácticas

TEMAS:

Perviven temas renacentistas (amor, mitología, carpe diem...) pero tratados de acuerdo con el espíritu de la época: así, por ejemplo, en el carpe diem se insiste más, desde una actitud pesimista, en la acción destructiva del tiempo y en la muerte, que en la invitación a vivir. Algunos temas propios del Barroco son:

- El desengaño (por ejemplo, en *El Quijote*)
- Visión pesimista de la vida: se concibe como un caos donde es imposible distinguir entre realidad e ilusión. Esta confusión da lugar al tópico de “la vida es sueño”
- El tiempo, que altera y destruye la vida. Es frecuente el motivo temático de las ruinas y el tópico del Ubi sunt?
- La muerte: lo más frecuente es que provoque un sentimiento de angustia hasta el punto de ver la vida como “un ir muriéndose”
- El honor: patrimonio de la nobleza, concede privilegios a la vez que discrimina al que no lo posee. Por eso ha de mantenerse limpio ante la sociedad. Toda ofensa al honor ha de recuperarse mediante estrictas leyes que siempre implican la muerte del ofensor

PRINCIPALES AUTORES Y OBRAS:

- POESÍA: Góngora (sonetos, *Fábula de Polifemo y Galatea*, *Soledades*), Quevedo (sonetos), Lope de Vega (romances, *Rimas humanas y divinas*)
- PROSA: Mateo Alemán (*Guzmán de Alfarache*), Quevedo (*El Buscón*) (ambas obras, novela picaresca)

EL TEATRO BARROCO

En el XVII se consolidó la **comedia nueva o comedia nacional**, creada por *Lope de Vega* y desarrollada por otros dramaturgos como *Calderón de la Barca* o *Tirso de Molina*

Las obras barrocas de la comedia nacional se representaron en los **corrales de comedias**, que inicialmente eran patios interiores de una manzana de casas, en uno de cuyos lados se montaba el tablado

PRINCIPALES RASGOS DE LA COMEDIA NUEVA O NACIONAL:

- **Mezcla de lo trágico y lo cómico:** Lope justifica esta mezcla porque ambos elementos se dan en la vida
- **Ruptura de la regla de las tres unidades** (tiempo, lugar y acción): para mantener la verosimilitud no se respetó la unidad de tiempo (la historia no debía exceder de 24 horas) ni la de lugar (la acción debía transcurrir en el mismo sitio). La unidad de acción se respetó como principio general: todos los elementos de la acción debía estar integrados, se admitían dos o más acciones si conducían al mismo desenlace.
- **División del drama:** la obra se divide externamente en tres actos o jornadas
- **El decoro dramático:** consiste en la adecuación de la conducta y el lenguaje de los personajes al papel social que representan.
- **Polimetría:** utilización de variedad de metros y estrofas. La métrica también se adecuaba a la situación y al personaje
- **Temática:** teniendo en cuenta el teatro de Lope de Vega se puede hablar de los siguientes dramas:
 - Dramas del poder injusto: plantea el tema del abuso del poder por parte del poderoso, que suele ser un noble (Peribáñez y el comendador de Ocaña; Fuenteovejuna)
 - Dramas de honor: en ellas nos habla del honor social, definido por la opinión de los demás y que somete al individuo a unas normas de comportamiento muy rígidas. Los protagonistas se enfrentan a una lucha entre sus propios sentimientos y las convenciones sociales (El castigo sin venganza)
 - Dramas de amor: también llamados de *enredo*, de *capa y espada*. Grupo muy amplio de obras cuyo tema básico es el amor: desde el amor platónico al puramente carnal. Al final triunfa el amor superando todos los obstáculos y normas sociales (La dama boba, El perro del hortelano)
 - Comedias de historia y leyendas españolas: basadas en historias reales o en leyendas populares (El caballero de Olmedo, que utiliza un asesinato real ocurrido en el camino de Medina a Olmedo)
- **Personajes:** respondían a seis tipos básicos:

Dama: bella, fiel y de noble linaje	Galán: igualmente bello y noble, generoso y leal	Poderoso: noble injusto y despótico que genera el conflicto	Caballero: prudente, valiente y defensor del honor. Es casi siempre el padre de la dama, o sus hermanos	Gracioso: criado del galán. Es la figura con la que el público ríe. Suele ser la contrafigura del galán: cobarde e interesado	Criada: confidente de la dama y pareja del gracioso, a veces se presenta con las mismas características que este

Otros tipos de teatro:

- Teatro religiosos: en las fiestas religiosas se montaban en las calles tabladillos móviles donde se hacía la función. Destacan los **autos sacramentales**: se representaban en la fiesta del Corpus, eran de un solo acto, de carácter didáctico y religioso de exaltación de la fe, tema eucarístico, uso de la alegoría y gran escenografía. Destaca *Calderón de la Barca* con La vida es sueño

- Paralelamente al auge del teatro de los corrales de comedias, se desarrolló el **drama cortesano**: se representaba en palacio o al aire libre; la amplitud de los escenarios permitió que la escenografía se complicase