

EL SIGLO XVI: LA LITERATURA DEL RENACIMIENTO

1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- Definición.- El término Renacimiento se aplica al resurgir, en los ss. XV y XVI, en la cultura europea, de los valores formales y espirituales de la Antigüedad clásica. Nacido en Italia ya en el s. XIV, pero consolidado en el XVI, abarca todas las manifestaciones de la actividad humana, no sólo las culturales y artísticas, y supone profundos cambios en lo económico, lo político, lo social...

Rasgos fundamentales: admiración por la Antigüedad clásica grecolatina y valoración del mundo y del hombre. Los renacentistas llamaron así a esta época porque consideraban la E.M. como un oscuro período de transición y barbarie entre la brillante Edad Antigua y la suya, que recuperaría ese esplendor.

1.2.- Rasgos generales del s. XVI.-

* El capitalismo comienza a sustituir al feudalismo: el obrero que cobra un salario sustituye al campesino que paga al señor con parte de su trabajo. El dinero se convierte en la fuerza más poderosa.

* Grandes cambios: auge de las ciudades; crecimiento del comercio y las vías de comunicación; constitución y poder de los bancos...

* Crecimiento de la burguesía, que se vuelve conservadora imitando a los señores feudales y viviendo de rentas. La aristocracia adopta la forma de vida de la burguesía.

* Los reyes aumentan su poder y se crean los Estados nacionales.

* Ciencia: Copérnico demuestra la teoría heliocéntrica (el Sol es el centro del sistema solar).

* Conflictos: revoluciones campesinas, guerras entre las nuevas naciones, protestantismo...

1.3.- La España del s. XVI.- Se puede dividir en dos partes bien diferenciadas, correspondientes a:

A) Reinado de Carlos I.- Primera mitad del XVI. Su Imperio abarcaba España y las colonias americanas, además de Países Bajos, Austria y Alemania. En política interior su reinado fue tranquilo, excepto por la revuelta de las Comunidades causada por la protesta castellana ante la excesiva influencia de los nobles flamencos. Su política exterior estuvo en tensión por las guerras en los territorios alemanes, donde se había impuesto la reforma protestante de Martín Lutero. Como rey católico, intentó vencer el protestantismo por las armas. Cultural e intelectualmente, fue un período de apertura a las influencias europeas, en especial a las venidas de Italia. Es una etapa de optimismo ante la vida.

B) Reinado de Felipe II.- Segunda mitad del XVI. Mantiene el poder sobre España y sus territorios americanos, los Países Bajos, y añade el imperio portugués de su madre Isabel de Portugal. Es la época de la Contrarreforma, iniciada en el Concilio de Trento para luchar contra la influencia del luteranismo, aunque las guerras de religión se recrudecieron. Felipe II aisló cultural e ideológicamente a la Península de la influencia extranjera, para convertirla en reserva católica de Europa, con la ayuda del rígido control religioso de la Inquisición, que impedía la entrada de cualquier novedad "sospechosa" (censura). La literatura predominante será, por tanto, de tipo religioso (mística y ascética).

1.4.- La ideología renacentista.

* **Humanismo.**- Conjunto de actividades encaminadas a la reconstrucción y conocimiento de la cultura clásica grecolatina. Comienza en Italia durante el s. XIV y se extenderá por Europa debido a quienes van a estudiar Humanidades (Gramática, Retórica, Literatura, Historia, Filosofía...) a las Universidades italianas, a los clérigos que van a Roma y a los intelectuales italianos que viajan a otras cortes. Además, la imprenta (inventada por Guttemberg a mediados del s. XV), será un importante medio de transmisión. El Humanismo, además, puede ser considerado como el conjunto de tendencias intelectuales y filosóficas que tienen por objeto el desarrollo de las cualidades esenciales del ser humano, basándose, por supuesto, en el **estudio** e **imitación** de las lenguas, la ciencia y la filosofía clásicas. Intenta, además, ennoblecer las lenguas vernáculas aproximándolas al latín.

* **Antropocentrismo.**- Mientras en la E.M. era Dios el centro de todas las actividades del hombre (teocentrismo), ahora se exaltan las virtudes y capacidades humanas (razón, instintos, sentimientos), y el objetivo de la vida es el enriquecimiento humano de la persona (**individualismo**) y el desarrollo armónico de todas sus facultades, tanto físicas como espirituales, lo cual conduce a un deseo de aprovechar y disfrutar la vida terrenal, sin dejar de ser creyente. Es decir, prevalece el **optimismo** y el **vitalismo**, pues se canta al amor y a la vida. Como consecuencia de esto se produce una

* **Separación entre lo natural y lo sobrenatural.**- Al intentar conocer y disfrutar lo terrenal, el hombre tiende a apreciar el amor (**Garcilaso de la Vega**) y a explicar científicamente la Naturaleza, mientras por otra parte escriben poesías hondamente religiosas (**San Juan de la Cruz**).

* **Racionalismo.**- El hombre cree que mediante el desarrollo de la ciencia y la técnica puede dominar la naturaleza, y por ello es importante la idea de **progreso**, ya que hay confianza en que el ser humano puede progresar indefinidamente gracias a la ciencia y la razón.

* **Neoplatonismo**.- Por medio de esta doctrina filosófica se buscan las cosas bellas (mujer, arte, Naturaleza), que reflejan la Idea Suprema de la Belleza, nacida del Ser Supremo (Dios). La contemplación de la belleza material de las cosas eleva el espíritu hasta la Belleza, y de ahí a Dios.

* **Erasmismo**.- La doctrina de Erasmo de Rotterdam no va, como la luterana, contra los dogmas de la Iglesia Católica, sino que sólo busca un regreso al cristianismo primitivo, defendiendo la oración interior y la lectura personal de la Biblia (que, por ello, debe estar escrita en la lengua propia, y no en latín), y atacando las ceremonias y lujos de la Iglesia oficial. Sin embargo, esta ideología pronto fue sospechosa de inclinaciones protestantes, y perseguida por la Inquisición, sufriendo la censura e incluso el castigo (cárcel, tortura...).

1.5.- El arte renacentista.- El arte se convierte en un fin por sí mismo. La estética renacentista se caracteriza por:

- Idealización de la realidad (→ búsqueda de la Belleza)
- Gusto por la armonía y el equilibrio (en la obra literaria equilibrio de fondo y forma)
- Claridad y orden (triunfo de la sencillez y naturalidad como norma general de expresión)
- Búsqueda de los principios de belleza y armonía en el arte y la literatura de los antiguos
- Exaltación de las lenguas vernáculas que alcanzan valor artística (toman como modelo el latín).

2.- LA POESÍA DEL RENACIMIENTO

2.1.- Características.- Es innovadora con respecto al período anterior en cuanto a temas y formas.

A) Temas.- Los temas fundamentales de la poesía renacentista son tres:

- El amor: Es el principal, representado por la dama inaccesible y pura que sirve al amado para elevar su espíritu mediante el amor, un amor que tiende más a lo espiritual que a lo carnal (influencias del amor cortés trovadoresco, la poesía petrarquista y la filosofía neoplatónica).

- La Naturaleza: Equilibrada y armónica, puede representar el estado de ánimo del poeta o servir de marco a sus goces y penas amorosas.

- Los mitos grecolatinos: Usados como muestras de prestigio intelectual.

Además se utilizan y repiten una serie de motivos clásicos, como:

- **Carpe diem** ('aprovecha el día') y su versión aplicada a la mujer, **collige, virgo, rosas** ('coge, doncella, las rosas...') que invitan a aprovechar el momento pasajero de la vida, antes de que llegue la vejez y, con ella, la muerte.

- **Beatus ille** ('dichoso aquél...'), de **Horacio**, que alaba al que huye del mundo y disfruta la tranquila vida en la Naturaleza. Este lugar natural, bello y armonioso se denomina **locus amoenus**.

- Relacionado con el **beatus ille** está la **aurea mediocritas** ('feliz o dorada mediocridad'), consistente en una alabanza a la vida moderada, sin ambiciones ni deseos, buscando siempre el equilibrio del "punto medio" (no tener ni desear ni demasiado ni demasiado poco).

B) Formas.- Se introducen en nuestra poesía los metros endecasílabos y heptasílabos, y estrofas y composiciones como la lira, la estancia, la octava real, los tercetos encadenados (para composiciones de tono elevado, como epístolas y elegías), el soneto (mayoritariamente) y la silva.

2.2.- La poesía amorosa en el reinado de Carlos I.

2.2.1.- Juan BOSCÁN

Introduce los temas y metros italianos en la poesía castellana. Convince a **Garcilaso** para que los use también. Su obra se recoge en tres libros: en el 1º utiliza metros tradicionales; en el 2º, sonetos y canciones; y en el 3º aparecen poemas largos como **Hero y Leandro** o la **Epístola a Mendoza**.

Temáticamente es el poeta de la vida familiar. Formalmente, no alcanza la perfección de Garcilaso en los metros italianos, pero tienen la importancia de haberlos introducido.

2.2.2.- Garcilaso DE LA VEGA

Su obra se reduce a: 1 epístola, 2 elegías, 3 églogas, 5 canciones y 38 sonetos.

Las epístolas y elegías tienen calidad, pero mayor es la de las canciones, como la de **A la flor de Gnido**, que dará nombre a la estrofa de la lira. Los sonetos son de tema amoroso, aunque también los hay mitológicos y clásicos (**carpe diem**). Las églogas son lo mejor de su producción: I. Los pastores Salicio y Nemoroso se quejan del rechazo de Galatea y de la muerte de Elisa (reflejo de su amada Isabel Freire), respectivamente; II. Une lo bucólico y lo heroico, pues junto a los pastores Camila y Albanio aparecen las hazañas de la casa de Alba; III. Unas ninfas tejen en el Tajo tapices de tema mitológico y del amor de Nemoroso y Elisa. Al final, dos nuevos pastores cuentan sus penas de amor.

Temática.- Sobre todo el amor (la muerte de la amada, el amor no correspondido) de influencia petrarquista y neoplatónico, y la descripción idealizada de la Naturaleza que sirve de marco a los sentimientos amorosos del poeta. También temas mitológicos de inspiración clásica.

Estilo.- Equilibrado y elegante. Lenguaje sencillo y tono dulce, triste y melancólico. Adjetivación ajustada (sobre todo, epítetos antepuestos), metáforas y comparaciones sencillas y claras, cromatismo suave, alusiones mitológicas... todo ello buscando la naturalidad y la claridad expresiva. Perfección en el uso de las nuevas formas métricas italianas (soneto, lira...), basadas en el metro endecasílabo.

2.3.- La lírica en la época de Felipe II.

La lírica une a los temas italianos otros como el patriótico y principalmente el religioso. Los continuadores de la lírica de **Garcilaso** se agrupan en dos escuelas: sevillana y salmantina.

2.3.1.- La escuela sevillana.- Características: cromatismo más fuerte, lenguaje más brillante y retórico, metáforas... Autor principal: **Fernando DE HERRERA** (temas amorosos y patrióticos).

2.3.2.- La escuela salmantina

Mayor equilibrio entre forma y contenido, lenguaje más sobrio y temas más morales y elevados.

Su mayor representante fue **Fray Luis DE LEÓN**, prototipo de humanista que dominaba las lenguas y cultura clásicas. Escribió en latín tratados de teología y comentarios a la Biblia. En castellano:

A) Obras en prosa: La perfecta casada, De los nombres de Cristo, Exposición del libro de Job...

B) Obra poética: de gran belleza, aunque en un principio sigue la moda petrarquista, luego se centra en su gran tema de la vida retirada del mundo (*beatus ille*), en busca de llegar a Dios. Sus odas más interesantes son: Oda a la vida retirada y Oda a Francisco Salinas (en la que intenta llegar a Dios a través de la pureza y belleza de la música de su amigo, que libera su alma). Temas fundamentales: naturaleza, añoranza del campo y de la vida tranquila, el dominio de las pasiones y la exaltación de la virtud, la noche, la música, la armonía... Estilo elaborado, con numerosas figuras retóricas.

3.- ASCÉTICA Y MÍSTICA

3.1.- Diferencias entre ascética y mística.

A) Ascética.- Esfuerzo espiritual para alcanzar la perfección moral y la pureza.

B) Mística.- Trata los fenómenos que sufren los elegidos que unirán su alma a Dios, para lo cual deben pasar por tres vías: **vía purgativa**, en la que el alma, mediante la penitencia, se aparte de lo terrenal para purificarse y acercarse a Dios (proceso ascético); **vía iluminativa**, en la que el alma, separada ya de lo terrenal, conoce a Dios y es iluminada por Su saber; **vía unitiva**, en la que el alma, por gracia divina, se fusiona con Él hasta llegar al éxtasis místico. En este proceso apreciamos reminiscencias neoplatónicas.

3.2.- La ascética.- Es el paso previo a la experiencia mística, pero muchos se quedan en este paso sin poder llegar a la experiencia mística, como le ocurría a **Fray Luis de León**, que sufría por ello. El otro gran asceta fue **Fray Luis DE GRANADA**, dominico autor de Guía de pecadores e Introducción del símbolo de la fe.

3.3.-La mística.- Significa un paso más allá de la ascética. Los místicos describen los procesos que sufren hasta que su alma entra en unión con Dios: **Santa Teresa DE JESÚS** y **San Juan DE LA CRUZ**.

3.3.1.- Santa Teresa DE JESÚS

Ingresó en el orden de las Carmelitas y la reformó, lo que le causó serios problemas (cárcel)

Características de su obra.- Sencillez, sinceridad, uso natural del lenguaje, estilo coloquial.

Obra en prosa: El libro de su vida (biografía espiritual), El Libro de las fundaciones (narra la fundación de sus conventos), El Camino de perfección (consejos ascéticos a sus monjas), Las Moradas o Castillo interior (alegoría del alma representada por un castillo con 7 moradas que se deben ir subiendo: tres de la vía purgativa, tres de la iluminativa y la última de la unitiva).

Obra en verso.- Poesías en metros cortos populares: villancicos, romancillos...

3.3.2.- San Juan DE LA CRUZ

Su obra poética es escasa: tres poemas mayores (Noche oscura del alma, Cántico espiritual y Llama de amor viva) y poemas menores (romances, canciones...). Escribió también los comentarios en prosa a sus tres grandes poemas, para explicar los complicados símbolos y metáforas que utiliza.

Para explicar sus experiencias místicas de amor divino se apoya en los motivos característicos de la lírica amorosa de su tiempo, aunque presenta ya recursos raros en su época, como las paradojas o las exclamaciones. Sin embargo, su recurso preferido es el símbolo (imagen reiterada con un significado propio para el autor). Temas: el amor místico que saca de sí al enamorado y lo une a Dios, la luz representante de la divinidad, motivos amorosos (de la poesía tradicional y del Cantar de los Cantares). Influencias: la poesía culta renacentista de tipo italiano, la lírica tradicional castellana y la poesía bíblica. Estilo: predomina el sustantivo, adjetivos escasos y pospuestos, léxico de las tres influencias anteriores.

4.- LA PROSA DEL RENACIMIENTO

4.1.- Los géneros en prosa.

Además de la poesía, los géneros en prosa adquirieron gran auge en el Renacimiento: prosa histórica, prosa didáctica y prosa de ficción o novela.

4.1.1.- La prosa histórica

Influida por la doctrina humanista, toma como modelos autores latinos como **César, Salustio** o **Tito Livio**. Autores importantes son **Diego Hurtado de Mendoza** y **Jerónimo de Zurita**.

Los cronistas de Indias narran hechos referentes a América. Eran conquistadores y misioneros y, aunque pretendían ser objetivos, cada uno narraba desde su punto de vista y añadía su fantasía: **Gonzalo Fernández de Oviedo** (*Historia general y natural de las Indias*), **Bernal Díaz del Castillo** (*Historia verdadera de la conquista de Nueva España*) y, sobre todo, **Fray Bartolomé DE LAS CASAS** (*Historia de las Indias*).

4.1.2.- La prosa didáctica

Cultivada por humanistas que imitan modelos latinos y reflejaban las inquietudes del momento: erasmismo, defensa del castellano, el Imperio...: **Juan DE VALDÉS** (*Diálogo de la lengua*), **Alfonso DE VALDÉS** (*Diálogo de Mercurio y Catón*), **Juan HUARTE DE SAN JUAN** (*Examen de ingenios*).

4.1.3.- La prosa de ficción: la novela

Prevalece la novela de caballerías, nacida en la E.M., y surgen otros géneros de tipo idealista: la novela pastoril y la morisca. Sin embargo, el más importante *a posteriori* es la novela picaresca (realista).

4.1.3.1.-La novela idealista

A) La novela de caballerías.- Es una transformación de los poemas épicos medievales, con elementos fantásticos. Gran éxito en el s. XV y sobre todo en el XVI. La obra fundacional es el *Amadís de Gaula*, obra anónima del XIV, reeditada y ampliada por **Garcí RODRÍGUEZ DE MONTALVO** a principios del XVI. Otras novelas son *Las sergas de Esplandián*, *Amadís de Grecia* y *Palmerín de Oliva*.

En 1605 **Cervantes** acaba con el género al publicar *El Quijote*, parodia de estas novelas, que seguirán leyéndose, aunque ya no se escribirán.

B) La novela bizantina.- Surge con la traducción de novelas griegas (como las de **Heliodoro**) que mezclaban viajes y peripecias con un episodio sentimental. Florece en el XVI con: *Historia de los amores de Clarea y Florisea*, de **Alonso Núñez de Reinoso**, o *Selva de aventuras*, de **Jerónimo de Contreras**.

C) La novela pastoril.- Creada en Italia por **Sannazaro** con *La Arcadia*, presenta 4 rasgos:

- Naturaleza idealizada
- Pastores refinados que cuentan sus penas de amor, según los tópicos neoplatónicos.
- Lenguaje culto y elaborado
- Acción complicada y lenta, que se soluciona por medio de la magia

La novela iniciadora en España es *Los siete libros de Diana* de **Jorge DE MONTEMAYOR**, que será continuada por la *Diana enamorada* de **Gaspar GIL POLO**.

D) La novela morisca.- Presenta otra figura idealizada: el moro caballeroso y galante. La primera novela morisca es *Historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa*, de autor desconocido.

4.1.3.2.- La novela realista

Intenta reflejar la realidad, en los aspectos más bajos y miserables de la sociedad de la época.

A) La novela picaresca.- Mientras unos críticos creen que nace en el s. XVII, otros ven *El Lazarillo de Tormes* como obra iniciadora del género. Lázaro no es propiamente un pícaro, pero la novela presenta las características y estructura típica de la novela picaresca:

- Narración autobiográfica en primera persona
- Utilización de pequeños robos y tretas para sobrevivir: astucia
- Hijo de padres sin honra
- Vida alternando éxitos y fracasos
- Intento inútil de ascenso en la escala social
- Sucesos verosímiles y no fantasiosos (realismo)
- Mundo bajo y miserable no idealizado. Ausencia de ideales y sentimiento amoroso

El esquema será seguido por **Mateo ALEMÁN** en *La vida del pícaro Guzmán de Alfarache*, consolidando así el género.

B) *El Lazarillo de Tormes*

- Edición: 1554 en Burgos, Alcalá y Amberes.
- Composición: Fecha desconocida, pero por referencias de la novela se sitúa entre 1525 y 1550.
- Autor: Desconocido, seguramente para evitar problemas con la Inquisición por su crítica del clero. Se cree que debió ser un erasmista o un judío converso por su concepción de la vida.
- Estructura: **7 episodios** independientes, cada uno narrando el servicio de Lázaro a distintos amos (ciego, clérigo, escudero, fraile, buldero, capellán y alguacil), que formarán su carácter y su aprendizaje de la vida. En el **prólogo** intenta justificar su situación actual de deshonra (es un cornudo consentido), por medio de la narración de su vida. El último tratado revela que la obra es una carta que explica su caso: las habladurías sobre la infidelidad de la esposa de Lázaro. Los 6 primeros tratados pueden dividirse en dos partes: 1-3, más extensos, muestran el aprendizaje de Lázaro en la adversidad; 4-6, más breves, Lázaro mejora su nivel de vida y ha aprendido a sobrevivir.
- Características:
 - * mezcla de tradición folclórica (personajes y anécdotas), estructurada por la autobiografía narrada mediante una epístola (carta)
 - * realismo en figuras, sucesos y ambientes (que se mezclan con la ficción dando origen a la novela realista moderna)
 - * vida de un antihéroe,
 - * magnífica caracterización psicológica,
 - * determinismo (el héroe no puede zafarse de su destino miserable),
 - * evolución del personaje principal (de niño crédulo a adulto), típica tb. de la novela moderna,
 - * narra el proceso de aprendizaje de un individuo hasta integrarse en la sociedad española del s. XVI, que sólo logra a cambio de su deshonra personal
 - * tono humorístico pero marcado por un profundo pesimismo e ironía, crítica de la sociedad de su tiempo: obsesión por la honra, falsa religiosidad (→ anticlericalismo), justicia, militares...
 - * predominio de lo material (ambición, avaricia, dinero, apariencias, astucia, cinismo...), frente al idealismo de los relatos pastoriles o caballerescos
- Estilo: lengua llana y espontánea.

5.- EL TEATRO DEL RENACIMIENTO

Comienza a tener importancia sobre todo en el reinado de Felipe II.

5.1.- Teatro religioso.

Se representaba en los atrios de las iglesias y procesiones de fiestas religiosas como el Corpus.

Asuntos: nacimiento y pasión de Cristo, alegorías religiosas, historias de santos...

Se recogen muchas obras de este tipo en el recopilatorio *Códice de autos viejos*.

Autor importante es **GIL VICENTE**, escritor portugués que alternó obras religiosas y profanas.

Características: sátira de los clérigos, incorporación de elementos folclóricos, poemas y canciones.

5.2.- Teatro palaciego.

Se representa en los palacios cortesanos

Temas: pastoriles, humanísticos...

Autor principal: **Bartolomé DE TORRES NAHARRO**, escribió comedias "a noticia" (realistas) y "a fantasía" (imaginativas). Rasgos: variedad de tipos y clases sociales, dominio del diálogo, vitalismo, anticlericalismo.

5.3.- Teatro popular.

El de mayor éxito en el XVI, que se extiende hasta el XVII. Imita el teatro italiano traído a España por las compañías italianas de la *commedia dell'arte*.

La primera compañía creada en España es la de **Lope DE RUEDA**, autor más destacado y creador de los **pasos**, pequeñas obras cómicas de tipo popular, predecesoras de los entremeses (piezas cómicas breves, con usos dislocados del lenguaje: coloquialismos, hablas dialectales, juegos lingüísticos, expresiones eróticas o pícaras...).

Surgieron nuevas compañías y se crearon locales estables al aire libre para las representaciones: los corrales. Sobre todo fueron importantes las compañías valencianas (también las sevillanas), que incorporaron elementos que en el s. XVII aprovechará Lope de Vega: asuntos de la historia nacional, temas locales, tono costumbrista, aproximación al gusto popular... Por ejemplo, **Juan DE LA CUEVA** mostrará rasgos del teatro posterior, como su interés por asuntos históricos nacionales.