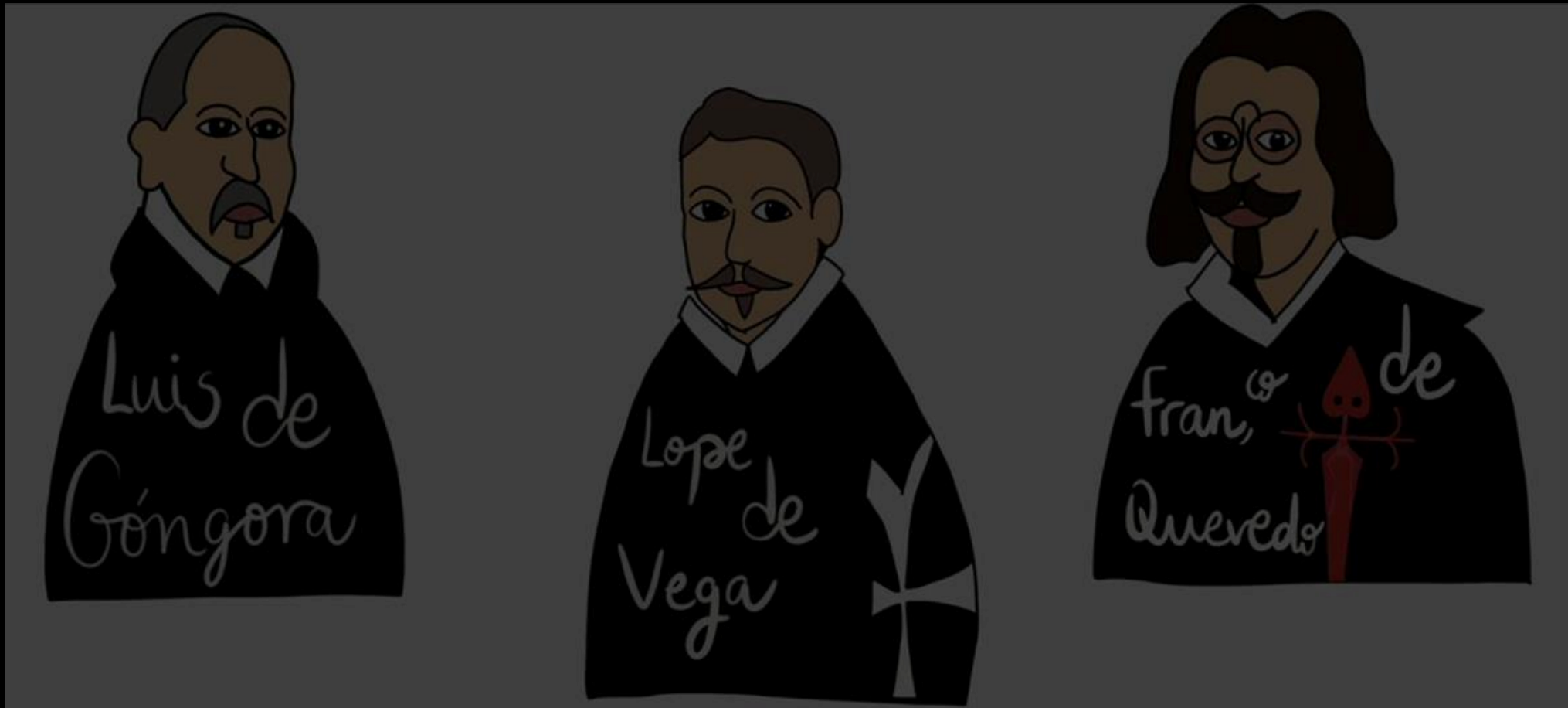

La lírica barroca

(De la página 160 a la 168 del
libro de texto)

Índice

1.-La lengua literaria del Barroco: conceptismo y culteranismo.

2.-Luis de Góngora

3.-Francisco de Quevedo

4.-Lope de Vega

5.-Sor Juana Inés de la Cruz

1.-La lengua literaria del Barroco: conceptismo y culteranismo

Recuerda que en el Barroco:

- Se intensifican los recursos usados en el Renacimiento.
- Uso de:
 - Metáforas
 - Hipérboles
 - Juegos de palabras como el **equívoco** y el **calambur**.

Culteranismo y Conceptismo

Se han señalado dos diferencias de estilo en el Barroco el **conceptismo** y el **culteranismo**.

Ambas corrientes arrancan de puntos comunes: la acumulación e intensificación de recursos estilísticos y la búsqueda exagerada del artificio que conduce a la dificultad, concentrando ingenio y belleza.

Conceptismo y culteranismo responden a una constante común: el arte de la palabra.

Conceptismo	Culteranismo
• Busca la asociación ingeniosa de ideas: "el concepto".	• Busca la belleza sensorial: colores, sonidos...
• El contenido de estas obras es muy denso porque se pretende expresar muchas ideas en el menor número de palabras posible.	• El contenido es mínimo, apenas un leve soporte para exhibir un lenguaje lleno de color, musicalidad y ritmo.
• Los recursos literarios preferidos son aquellos que juegan con los significados de las palabras: antítesis, paradoja, equívoco, calambur, hipérboles y metáforas.	• Los recursos preferidos son aquellos que aportan ritmo y belleza: adjetivos y metáforas (tradicional y pura), entre otros.
• Prefieren las frases cortas que sinteticen el pensamiento todo lo posible.	• Prefieren las frases largas.

TENDENCIAS

CULTERANA Y CONCEPTISTA (rompen el equilibrio clásico entre la expresión y el contenido)

CLASICISTA (mantuvieron el ideal estético de naturalidad y selección propio del clasicismo renacentista)

POESÍA ARMONIZADORA (LOPE).
Equilibrio entre las dos tendencias.

*Si hablamos
de
tendencias...*

Temas

El **amor** se intensifica y se destacan sus características contradictorias: placer y dolor, ilusión y desengaño, confianza y celos...

- La **fugacidad del tiempo** y la **muerte**: *ubi sunt, carpe diem, tempus fugit*.

- El **sueño**: engaño de la vida.

- La **crítica social**: denunciando la corrupción política y los abusos de poder; pero también los vicios sociales como la mentira o la hipocresía.

- La **mitología**. Como un asunto noble o de forma paródica

Luis de **Góngora** y Argote
(1561-1627)

Félix **Lope de Vega** Carpio
(1562-1635)

Francisco de **Quevedo** y
Villegas
(1580-1645)

A portrait of Luis de Góngora y Argote, a Spanish poet and politician. He is depicted from the chest up, wearing a dark, high-collared garment. He has a serious expression and is looking slightly to the right. The background is dark and indistinct.

2.- Luis de Góngora y Argote (1561-1627)

- Nacido en el seno de una familia cordobesa acomodada, estudió en la Universidad de Salamanca. Su vida disipada y sus composiciones profanas le valieron pronto una amonestación del obispo (1588).
- En 1603 se hallaba en la corte de Valladolid, donde escribió algunas de sus más ingeniosas letrillas, trabó amistad con Pedro Espinosa y se enfrentó con Francisco de Quevedo.
- Instalado definitivamente en Madrid desde 1617, fue nombrado capellán de Felipe III, lo cual no alivió sus dificultades económicas, que lo acosarían hasta la muerte en Córdoba.

OBRA POÉTICA DE GÓNGORA

Popular y tradicional, el llamado **Góngora claro**.

Culterana, el llamado **Góngora oscuro**.

En metros cortos

Letrillas

Canciones

Romances

En metros largos

Sonetos

Poemas mayores

Soledades

Fábula de Polifemo y Galatea

Dineros son calidad...

Ejemplo de letrilla satírica que critica los vicios y la hipocresía.

(Página 162 del libro de texto)

En los últimos años de su vida, Góngora abandonó los juegos conceptistas y se dedicó a escribir sobre la **belleza del mundo**.

Utilizó el lenguaje culto y las metáforas más brillantes para describir las fiestas de los campesinos, en sus *Soledades*, o el amor imposible de un gigante desmesurado por una frágil ninfa, en su *Fábula de Polifemo y Galatea*.

Uso de metáforas
hiperbólicas,
hipérbaton,
enumeración y la
correlación

diseminativa

recolectiva: recurso
que consiste en
diseminar unidades que
se recogen después.

Enumeración que alude
a la muerte, es un
recurso que intensifica
esa brevedad del tiempo
propia del Barroco

Mientras por competir con tu **cabello,**
oro bruñado al sol relumbra en vano;
mientras con menosprecio en medio el llano
mira **tu blanca frente el lilío bello;**

mientras a **cada labio,** por cogello,
siguen más ojos que **al clavel temprano,**
y mientras triunfa con desdén lozano
del **luciente cristal tu gentil cuello,**

goza cuello, cabello, labio y frente,
antes que lo que fue en **tu edad dorada**
oro, lirio, clavel, cristal luciente,

no sólo en plata o viola troncada
se vuelva, más tú y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

Descripción clásica de la belleza
femenina: cabello, frente, labios y
cuello. Metáforas hiperbólicas.

Carpe diem: GOZA

D, fran^{co} de quevedo

3.-Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645)

Nació en Madrid en 1580, estudió en las universidades de Alcalá de Henares y de Valladolid, donde se hizo famoso por su poesía y su rivalidad con Góngora. En 1606 se instaló en Madrid.

En 1613 participó en Sicilia como agente secreto junto al duque de Osuna. A su regreso en 1616 recibió el hábito de la Orden de Santiago, pero cayó en desgracia y fue condenado al destierro. Recobró la confianza real con el conde-duque de Olivares, quien le distinguió con el título de secretario real; pero su oposición a la elección de santa Teresa como patrona de España en favor de Santiago Apóstol le valió un nuevo destierro en 1628. De nuevo en Madrid, se casó en 1634 con Esperanza de Mendoza de quien se separó al poco tiempo.

En 1639 fue encarcelado por verse envuelto en casos de corrupción. Cuando salió en libertad, en 1639 se retiró y murió en 1645 en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real).

Es conceptista, su poesía exige una agilidad mental por parte del lector, tanto cuando escribe poemas serios como cuando son burlescos.

Quevedo representa el vitalismo frustrado que está en las raíces del Barroco. Nadie como él expresó tan radicalmente el dolor por España y la angustia; de este mismo dolor nacen sus burlas.

OBRA POÉTICA DE QUEVEDO

Reflexión sobre la existencia, la muerte, el paso del tiempo.

Poesía grave

Poemas metafísicos

Poemas morales

Burla despiadada con uso de la caricatura y la deformación.

Poesía satírica

Sonetos

Letrillas

El amor se presenta de una forma doble: como vencedor de la angustia y como un ideal inalcanzable.

Poesía amorosa

Sonetos:
Canta sola a Lisi

Dentro de su poesía moral podemos incluir la reflexión sobre la situación de España, crítica también contra personajes de la corte incluido el Rey.

Quevedo era misógino, aun así fue un gran cantor del amor y de la mujer.

Quevedo vio en el amor una experiencia que podría justificar la vida y dar sentido al mundo; frente al terror de la muerte, da al enamorado una sensación de eternidad. Pero este ideal desaparece como un sueño y en la mayor parte de los poemas es otro desengaño más.

Metáfora, usando un
juego de palabras
cambiando una frase
hecha.
CASA=VIDA

Pregunta retórica:
soledad del yo lírico.

¡AH DE LA VIDA! ...¿NADIE ME RESPONDE?

Exclamación
retórica: fugacidad.

*¡Ah de la vida!" ... ¿Nadie me responde?
¡Aquí de los antaños que he vivido!
La Fortuna mis tiempos ha mordido;
las Horas mí locura las esconde.*

Personificación.

*¡Que sin poder saber cómo ni adónde,
la salud y la edad se hayan huido!
Falta la vida, asiste lo vivido,
y no hay calamidad que no me ronde.*

El tiempo ha pasado sin darse
cuenta y se encuentra enfermo
y mayor. *Tempus fugit.*

Contraste barroco:
antítesis.

*Ayer se fue; mañana no ha llegado;
hoy se está yendo sin parar un punto;
soy un fue, y un será y un es cansado.*

Reflexión sobre la
existencia y la llegada
inevitable de la muerte.

Metonimias

***En el hoy y mañana y ayer,** junto
pañales y mortaja, y he quedado
presentes sucesiones de difunto.*

Polisínideton

Hoy hacen amistad nueva,
más por Baco que por Itebo,
don Francisco de Quevedo

Perro de los ingenios de Castilla,
Docto en pullas, cual mozo de camino

Rivalidad

Su enemistad llevó a
Quevedo a comprar la casa
de Madrid donde vivía un
arruinado Góngora.

Quevedo era protegido por el conde-duque de Olivares, valido de Felipe IV, cuyo rival era el conde de Villamediana, admirador de Góngora. El poder, su estilo de vida y las intrigas se funden con las disputas formales. Góngora y el conde de Villamediana gustaban de la buena vida, llena de sabores y sensaciones; por el contrario, Olivares fue un astuto y despiadado estadista y Quevedo un hombre religioso, recto, rígido y profundamente voraz en sus afirmaciones.

4.-Lope de Vega(1562-1635)

- Nació en Madrid en el seno de una familia modesta. En 1588 fue desterrado a Valencia por unos versos difamatorios.
- Se casó dos veces y enviduó. Tras la muerte de uno de sus hijos se ordenó sacerdote en 1614, pero se enamoró de la joven Marta Nevares y vivió con ella. Pero Marta enfermó y los últimos años del escritor fueron de penurias.

Lope tuvo una vida llena de desasosiegos provocados por sus pasiones amorosas, humanas o religiosas, por lo que en él se funde vida y poesía, aunque siempre tenemos que tener en cuenta que literaturiza lo vivido.

Escribe sobre el amor a su primera esposa, a sus hijos, legítimos e ilegítimos, y a las mujeres que amó. También convirtió en poemas hondos la crisis espiritual que padeció tras la muerte de su hijo y que lo llevó a hacerse sacerdote; y su posterior relación con Marta de Nevaes.

OBRA POÉTICA DE LOPE

El amor, el arrepentimiento, los celos y las pasiones aparecen con una hondura extraordinaria. Son frecuentes las antítesis y los juegos de palabras conceptistas. Los sonetos religiosos expresan la crisis religiosa que sufrió tras la muerte de su hijo. El arrepentimiento y el amor a Dios es el tema central.

Poesía en metros cortos

Romances

Letrillas y canciones

Poesía en metros largos

Sonetos amorosos

Sonetos religiosos

Para Lope, los recursos literarios debían resaltar el contenido y no ocultarlo.
La poesía debía dar mucho trabajo al que la escribía y poco al que la leía.

Lope de Vega, Rimas.

*Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquívo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traídor, cobarde y animoso;*

*no hallar fuera del bien centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altívo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso;*

*huír el rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor suave,
olvidar el provecho, amar el daño;*

*creer que un cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño;
esto es amor, quien lo probó lo sabe.*

Definición del amor con la presencia de antítesis. Usa la enumeración de verbos y adjetivos. Solo al final sabemos a qué se refiere: 'esto es amor'.

LOPE DE VEGA, *Rimas sacras*

¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras?
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,
que a mi puerta, cubierto de rocío,
pasas las noches del invierno oscuras?

¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras,
pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío,
si de mi ingratitud el hielo frío
secó las llagas de tus plantas puras!

¡Cuántas veces el ángel me decía:
«Alma, asómate ahora a la ventana,
verás con cuánto amor llamar porfía»!

¡Y cuántas, hermosura soberana,
«Mañana le abriremos», respondía,
para lo mismo responder mañana!

El arrepentimiento y la conversión

Este soneto es una *palinodia*
(arrepentimiento).

El yo lírico se dirige a Jesús, presenta un
diálogo, íntimo y cotidiano con el ángel.

5.-Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1697)

- Escritora mexicana, cuyo afán de saber la llevaron a enfrentarse con los convencionalismos de su tiempo, que no veía con buenos ojos que una mujer manifestara curiosidad intelectual e independencia de pensamiento.
- A pesar de su poca vocación religiosa, decidió entrar definitivamente en un convento de la Orden de San Jerónimo, para poder continuar con sus aficiones intelectuales:

“Vivir sola... no tener ocupación alguna obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros.”