

Tema 3. La literatura del Siglo de Oro

El Siglo de Oro es uno de los periodos más brillantes y prolíficos de la literatura española, que abarca desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XVII. Abarca el Renacimiento (s. XVI) y el Barroco (s. XVII). Durante esta época, España experimentó un florecimiento cultural sin precedentes, coincidiendo con su expansión imperial y el auge de su poder político. La literatura de este tiempo no solo refleja la riqueza del Imperio, sino también las complejidades sociales, religiosas y filosóficas de una nación en constante transformación. La literatura del Siglo de Oro también se ocupó de expresar las contradicciones y tensiones internas de una sociedad que enfrentaba la decadencia moral, crisis políticas y el choque entre idealismo y realidad.

Esto dio lugar a algunas de las obras más influyentes de la historia literaria mundial.

1. Literatura del siglo XVI: el Renacimiento

El **Renacimiento** (siglo XVI) supuso el resurgir de los valores clásicos de Grecia y Roma, marcando el paso del teocentrismo medieval al **antropocentrismo**. Su base ideológica fue el **Humanismo**, una corriente que ensalzó la razón humana, el optimismo, el estudio de las lenguas y una espiritualidad más humana.

En España, este movimiento fue particular: no rompió drásticamente con el pasado, sino que fusionó las innovaciones italianas con la tradición medieval, resultando en una literatura original y variada.

Entre los **temas** tratados en el Renacimiento destacan:

- El Amor: Idealización de la mujer como camino hacia la belleza divina.
- Los Mitos Clásicos: Uso de figuras mitológicas como símbolos de los sentimientos del poeta.
- Carpe diem: Invitación a disfrutar de la juventud y el presente.
- Beatus ille: Elogio de la vida sencilla y retirada en el campo.
- Locus amoenus: Descripción de una naturaleza idílica y perfecta para el amor.
- Tempus fugit: Reflexión sobre la rapidez con la que pasa el tiempo.
- Temas religiosos: Enfoque en la virtud, el control de las pasiones y la búsqueda de Dios.

2.1. La Poesía Renacentista

La lírica del siglo XVI destaca por su riqueza temática y la mezcla de influencias (petrarquistas, italianas, grecolatinas y tradicionales). Se divide en dos etapas fundamentales:

Primera mitad del siglo XVI (Influencia Italiana)

Introducción de modelos italianos que conviven con la tradición española. Los autores clave son Juan Boscán y, especialmente, **Garcilaso de la Vega**, máximo exponente de la lírica amorosa, quien incorporó a la poesía española versos y estrofas tomados de Petrarca y de los poetas italianos. Los temas principales son el amor platónico, la mitología y la naturaleza idealizada

Segunda mitad del siglo XVI (Auge Religioso)

Marcada por la **Contrarreforma** y el reinado de Felipe II. España se aísla culturalmente para frenar el protestantismo y se endurece la censura. Los autores clave son **Fray Luis de León**, **San Juan de la Cruz** y **Santa Teresa de Jesús**. Los temas principales son la religiosidad y la unión del alma con Dios.

Hubo dos corrientes:

- o **Ascética**: Se enfoca en la purificación y la búsqueda de la paz interior (Fray Luis de León)

- **Mística:** Se centra en la experiencia inefable de unión con Dios (San Juan y Santa Teresa)

Inefable → muy difícil de expresar

2.1.1. La métrica.

Los versos más habituales durante el Renacimiento son el **endecasílabo** (11 sílabas) y el **heptasílabo** (7 sílabas).

Con ellos se construyen las siguientes estrofas:

Cuarteto: 4 versos endecasílabos con rima consonante (ABBA).

Terceto: 3 versos endecasílabos con diversas combinaciones de rima consonante.

Lira: 4 versos que siguen el esquema 7a 11B 7a 7b 11B.

Cabe destacar un tipo de composición poética muy popular durante el Renacimiento: el soneto, un poema compuesto de dos cuartetos y dos tercetos.

2.2. La prosa renacentista

Tras una primera mitad del siglo en la que únicamente se crean historias idealizadas de amor y caballeros, nuestra prosa empieza a dar unos frutos tremendamente originales con el surgimiento de la novela realista (novela picaresca y cervantina).

En general, durante el siglo XVI, se puede hablar de una gran variedad de géneros novelísticos que abarcan desde la novela de caballerías, la novela pastoril, la novela bizantina, la novela morisca, la prosa histórica, la prosa didáctica y la novela picaresca.

2.2.1. La novela picaresca

La publicación de El Lazarillo de Tormes en 1554 inaugura un nuevo género conocido como novela picaresca. De autor desconocido, quien posiblemente ocultó su identidad por el fuerte contenido anticlerical de la novela. Los protagonistas de estos relatos son pícaros cuyas características son:

- Hijos de padres sin honra
- Sus comportamientos están motivados por el hambre y el deseo de medrar
- Se ve obligado a defenderse de un mundo adverso
- Se produce un aprendizaje a lo largo de la obra y una pérdida de la inocencia.

Todos estos rasgos convierten al pícaro en un antihéroe frente al héroe épico del Renacimiento.

El Lazarillo se considera la primera novela moderna.

La obra está escrita en forma epistolar. Lázaro, ya adulto, escribe una confesión autobiográfica dirigida a un destinatario llamado Vuestra Merced. La obra se estructura en siete tratados en los que cuenta sus aventuras.

Las novelas picarescas más destacadas se publicaron durante el Barroco:

- Guzmán de Alfarache (1599) de Mateo Alemán
- El Buscón (1626) de Quevedo.

2.3. El Teatro renacentista

Durante la segunda mitad del siglo XVI (reinado de Felipe II), el teatro vive una transformación clave: pasa de ser un espectáculo ambulante a establecerse en lugares permanentes llamados **corrales**

de comedias. Esto permitió que el teatro se convirtiera en el género más demandado, accesible no solo para nobles y clérigos, sino también para el pueblo llano.

Existen tres corrientes principales según su origen y público:

2.3.1. Teatro Religioso

Promovido por la Iglesia para festividades como el Corpus. Se representaba en atrios de iglesias o en procesiones.

- **Autor destacado: Gil Vicente**, autor luso-castellano que escribió obras como el *Auto pastoril del Nacimiento*.

2.3.2. Teatro Palaciego

Son obras privadas de inspiración clásica, representadas en espacios cerrados de la corte para una audiencia selecta.

- **Autor destacado: Bartolomé de Torres Naharro.** Destacan sus comedias "a noticia" (temas de actualidad), como la obra *Himenea* (influenciada por *La Celestina*).

2.3.3. Teatro Popular

Fue la modalidad de mayor éxito, lo que permitió la profesionalización del sector (autores y actores podían vivir de su oficio).

Nacen las primeras **compañías teatrales**, que llevaban las obras por todo el país, consolidando al teatro como un fenómeno de masas en los corrales de comedias. La primera compañía fue la de Lope de Rueda.

3. Literatura del siglo XVII (Barroco)

El Barroco fue un movimiento cultural que se desarrolló en España y en el conjunto de Europa durante el siglo VII.

Este periodo, que coincide con los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II presenta rasgos característicos:

- Decadencia del Imperio español que contrasta con el esplendor de la literatura y las artes.
- Auge del absolutismo monárquico
- Concepción pesimista de la vida representadas por la muerte y la fugacidad.
- Fascinación por la dificultad: las formas recargadas y el lujo en el arte; y lenguaje poético muy elaborado y lleno de recursos retóricos en literatura.
- Gusto por el contraste. Mezcla de lo trágico y lo cómico en teatro.
- Influencia de las ideas de la Contrarreforma

3.1. Poesía barroca.

La poesía barroca se caracteriza por el pesimismo, el desencanto y la complejidad formal, reflejando la crisis social y política de la época. Destaca por la exageración ornamental y la búsqueda de originalidad, dividiéndose en dos corrientes principales:

-El gongorismo o culteranismo, que se caracteriza por una lengua poética difícil y muy culta, embellecida por constantes recursos literarios y muchas alusiones mitológicas.

Su principal representante fue Luis de Góngora. Nació y murió en Córdoba. Se ordenó sacerdote, tal vez como un medio de subsistencia para poder dedicarse a la poesía.

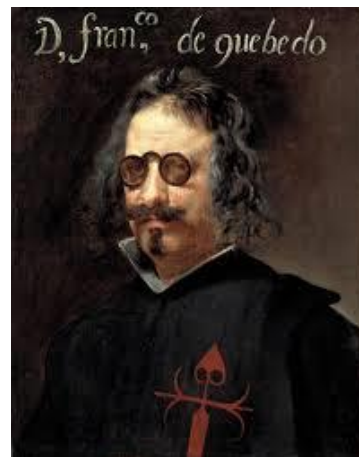
Escribió poesía amorosa, filosófica y satírico-burlesca. Góngora enriqueció el vocabulario y la sintaxis del español. La mayor originalidad temática de su poesía reside en la recreación de los mitos clásicos. Sus obras más destacadas son *La Fábula de Polifemo y Galatea* y *Soledades*.

Sus poemas provocaron enconadas polémicas, especialmente con Quevedo, su gran rival, con el que intercambió muchos poemas burlescos.

-El conceptismo, caracterizado por servirse del concepto, dando más importancia al contenido que a la forma, buscando la densidad y profundidad de los pensamientos

Su principal representante fue Francisco Quevedo. Nació en Madrid y murió en Villanueva de los Infantes. Pertenecía a una familia noble. Su gran talento literario fue inseparable de una personalidad polémica: misógino, antisemita, defensor a ultranza de los privilegios de la nobleza, tuvo ambiciones políticas que lo llevaron dos veces a la cárcel. En su obra se distinguen tres bloques temáticos: poemas filosófico-morales; poemas amorosos y poemas satírico-burlescos.

Además de poesía, escribió novela picaresca y obras filosóficas.

3.2. El teatro Barroco

A finales del s. XVI el teatro comenzó a representarse en corrales de comedias, patios de vecinos adaptados para albergar representaciones teatrales de forma estable.

A los corrales asistían, sin mezclarse, todos los estamentos sociales.

Es Lope de Vega quien consolida las características del teatro barroco español con el nombre de comedia nueva:

- constan de tres actos
- están escritas en verso, adecuando el lenguaje al personaje y mezclan tragedia y comedia

- Presentan dos temas fundamentales: la honra y el amor

La finalidad de la comedia nueva es entretener a un público muy heterogéneo y difundir la ideología de las clases sociales dominantes.

Los principales autores son:

Félix Lope de Vega (1562-1635), de vida muy agitada, se dedicó plenamente a la literatura, y fue autor de una gran producción literaria. Su éxito popular fue arrollador, pues comprendió cual era el gusto del público e inició la revolución teatral de la comedia barroca. Entre sus títulos más famosos abundan dramas sobre el uso injusto del poder y conflictos de honra como *Fuenteovejuna* o *Peribáñez*; tragedias como *El caballero de Olmedo*; o comedias de capa y espada como *La dama boba* o *El perro del hortelano*.

Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) escribió tanto para el público de los corrales como para el Palacio Real, del que fue nombrado director de representaciones. Posteriormente se ordenó sacerdote, dedicándose en exclusiva a los autos sacramentales para festividades religiosas, junto con zarzuelas y comedias mitológicas para la corte. Los temas más importantes en sus obras son el desengaño, el honor, el amor, la consideración moderna de la mujer y cuestiones sobre la libertad, la muerte y el destino. Sus títulos más conocidos son: en drama, *El alcalde de Zalamea*, y *La vida es sueño*; y en comedias de capa y espada *La dama duende*, y *Casa con dos puertas, mala es de guardar*.

Tirso de Molina (1583-1648), pseudónimo de fray Gabriel Téllez, fue también un importante dramaturgo español del Barroco. Destacó por sus personajes femeninos: mujeres decididas e inteligentes que defienden su honra como en *Don Gil de las Calzas Verdes*. También es el autor de *El burlador de Sevilla*, obra en la que aparece por primera vez el personaje de Don Juan.

3.3. Narrativa

En cuanto a la prosa barroca, tenemos la prosa novelesca, destacando sobre todo el género picaresco, y la literatura didáctica y doctrinal. El escritor más representativo, además de Quevedo con el *Buscón*, destaca Baltasar Gracián, autor de *Agudeza y arte de ingenio* y *El Criticón*, novela alegórica que ofrece una visión pesimista del mundo

3.3.1. Miguel de Cervantes

Durante la transición entre el Renacimiento y el Barroco, y a caballo entre ambos periodos, encontramos a la figura más universal de nuestra literatura: Miguel de Cervantes.

VIDA:

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) nació en Alcalá de Henares. Pasó sus primeros años en Valladolid, Córdoba y Sevilla.

En 1571 estuvo como soldado en Italia y participó en la batalla de Lepanto, gesta que recordará en numerosas ocasiones con orgullo. En ella fue herido en el pecho y quedó imposibilitado de la mano izquierda, pero siguió como soldado hasta que, en 1575, la galera en la que viajaba con su hermano fue apresada y ellos llevados como prisioneros a Argel. Allí pasó cinco años, pues fue en 1580 cuando su familia y los trinitarios consiguieron reunir el dinero del rescate.

En 1587, ya casado, trabajó de recaudador de tributos por toda Andalucía. Este trabajo lo llevó a una breve estancia en la cárcel de Sevilla, donde se supone que se engendró el Quijote.

OBRA:

Cervantes cultivó todos los géneros: teatro, novela y poesía. Pero la prosa narrativa fue sin duda su género. De entre todas, las más importantes son:

-Novela pastoril: *La Galatea*

La novela pastoril es un género típicamente renacentista en el que se narran los amores de unos pastores en un ambiente natural e idílico. El género tuvo un gran éxito en la época. La primera novela publicada por Miguel de Cervantes fue *La Galatea* (1585), que se inscribe en esta tradición. El núcleo central de esta obra, narra los desdichados amores de dos pastores, Elicio y Galatea.

-Novela corta al estilo italiano: las *Novelas ejemplares*

El término *novella* designaba en la literatura italiana la novela de poca extensión. Cervantes es el primero en introducir este género en España con sus *Novelas ejemplares* (1613). Se trata de doce relatos a los que Cervantes denominó ejemplares porque consideraba que en todos podía hallarse algo que sirviera de aprendizaje a los lectores.

-Novela bizantina: *Los trabajos de Persiles y Segismunda*

Las novelas bizantinas son relatos de viajes en los que se narran las peripecias de dos enamorados. En esta obra, Cervantes cuenta el largo peregrinaje de los príncipes Tule y Frislandia a Roma.

-DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Se trata de la obra más famosa de Cervantes. Fue publicada en dos partes. La primera, en 1605, con el título de *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*, tuvo un éxito rotundo; y la segunda, en 1615, con el de *Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha*.

La acción de la primera parte, compuesta por 52 capítulos, se inicia con la decisión de Alonso Quijano de convertirse en caballero andante y así emular las aventuras de los libros de caballerías. Desde ese momento y a lo largo de dos salidas -primero en solitario y después con su escudero Sancho Panza-, el protagonista distorsiona la realidad con su imaginación: ve castillos donde hay ventas, gigantes donde hay molinos, ejércitos donde hay rebaños de ovejas...

La publicación de la segunda parte del Quijote (1615) fue principalmente una respuesta directa y acelerada al plagio conocido como el "Quijote de Avellaneda" (1614). Está compuesta por 74 capítulos donde se relatan las aventuras de Quijote y Sancho en su tercera salida en la que viajan hasta Zaragoza y Barcelona y donde ambos sufren engaños burlescos. La obra termina con el regreso a la aldea donde Don Quijote recupera la cordura y muere.

Características y personajes

Cervantes escribió la novela con la intención de parodiar los libros de caballerías tan de moda en la época, tomando como modelo dos de los más importantes: *Amadís de Gaula* y *Tirant lo Blanch*. Para contar la historia Cervantes utiliza dos técnicas narrativas:

- El manuscrito encontrado. El Quijote es, supuestamente, una traducción de un manuscrito hallado por Cervantes escrito por el historiador árabe Cide Hamete Benengeli.
- Las historias intercaladas. La narración de las aventuras de Quijote y Sancho se ve interrumpida por otros relatos contados por otros personajes. Como por ejemplo: la aventura del galeote Ginés de Pasamonte, o la historia de Cardenio y Luscinda.

La novela presenta una profunda reflexión sobre dos aspectos: el idealismo y el desencanto. El Quijote plantea el enfrentamiento entre la ficción y la realidad, la locura y la cordura, entre el idealismo y el pragmatismo, encarnados en Quijote y Sancho.

Cervantes, a través de don Quijote, un loco, realiza una fuerte crítica a la sociedad de su época.

Junto a los dos personajes principales encontramos a Aldonza Lorenzo como la figura de la dama idealizada en Dulcinea del Toboso.

Estilo

El estilo de la obra es sencillo y llano en apariencia, pero sólo en apariencia. En la obra, Cervantes domina con maestría diversas formas literarias y varios registros lingüísticos. El autor adapta el lenguaje a cada personaje y situación. Así, *Don Quijote* es un contraste entre el habla culta y arcaica del caballero, basada en libros de caballerías, y el habla vulgar, popular y plagada de refranes de Sancho Panza.