

EL SIGLO XVII: EL BARROCO

1.- INTRODUCCIÓN: HISTORIA Y SOCIEDAD

1.1.- La España del siglo XVII: aspectos económicos, políticos y sociales.

- a) El poderoso Imperio español se tambalea (derrotas en el extranjero)
- b) España pierde su hegemonía en Europa, que pasa a Francia.
- c) Reinados de los "Austrias menores": Felipe III (1598-1621), Felipe IV (1621-1665) y Carlos II (1665-1700), que dejan el gobierno en manos de sus validos o favoritos → corrupción
- d) Pérdida de gran parte de la población (guerras en los Países Bajos, pestes, miserias, mortandad, emigración americana...)
- e) Decaen el comercio y la industria; la agricultura sufre también un gran golpe con la expulsión de los moriscos. Crisis económica por las guerras, la conquista americana...
- f) El aumento de los impuestos acentuó la pobreza del pueblo y generó un gran malestar, pues la nobleza no productiva que vivía de sus rentas estaba exenta de pagarlos.
- g) Intolerancia hacia descendientes de judíos y musulmanes (cristianos nuevos) y obsesión por la limpieza de sangre → rencor y desconfianza entre cristianos viejos y nuevos
- h) Malestar creciente: sentimiento de inestabilidad, claro descontento

En Europa, pese a la crisis, se dan manifestaciones ideológicas y científicas que conducen a la modernidad, pero en España esto es posible: la Contrarreforma, la reacción señorial (nobleza y clero unidos), la Inquisición, la política aislacionista... lo impidieron. Sin embargo, este siglo de crisis y decadencia política y económica es, a la vez, el de mayor esplendor cultural: el Siglo de Oro.

1.2.- La ideología barroca.

Si el Renacimiento fue una época de progreso, de avance, de seguridad en la razón y de optimismo generalizado, el Barroco es, por el contrario, una época de crisis, de dudas y de angustias en todos los órdenes de la vida y el pensamiento. Para el hombre barroco el mundo está sumido en el desconcierto, y el sufrimiento es algo inherente a la condición humana. Por tanto, las características de la ideología barroca podrían ser:

- El **desengaño**, centro de la ideología barroca, debido a tres causas: el distanciamiento entre los ideales y las realidades concretas; el hundimiento de las ilusiones renacentistas y de sus anhelos de vivir; y, por tanto, un vitalismo frustrado.
- Desvalorización del mundo: el mundo carece de valor.
- La vida es contradicción y lucha de contrarios.
- La vida es breve y fugitiva → obsesión por el **tiempo**
- La vida carece de consistencia (separación entre apariencia y realidad)
- Nada es inmutable, y todo está sujeto a continuos cambios.
- La vida conduce a la muerte (vivir es ir muriendo) → obsesión por la **muerte**
- Melancolía, desilusión, desconfianza, inseguridad, frustración, pesimismo → **angustia**

1.3.- El arte barroco.

- Tiene como fin atraer emocionalmente al lector o espectador, excitando su sensibilidad o su inteligencia. Pretende persuadir, no convencer.
- Arte individualista (originalidad)
- Tendencia a la exageración (≠ equilibrio renacentista)
- Estilo dinámico (≠ pausada elegancia del Renacimiento)
- Arte de contrastes (unión de elementos dispares: lo pequeño y lo grandioso, lo bello y lo feo...)
- Artificio y complicación en la obra artística (≠ claridad renacentista), manifestada en la literatura barroca por medio de dos tendencias: Culteranismo y Conceptismo.

2.- LA LITERATURA BARROCA: GENERALIDADES

2.1.- El Barroco en la literatura.

La literatura barroca surge por el agotamiento de temas y formas literarias renacentistas y por una reacción contra ellas. Frente a la armonía, equilibrio y serenidad clásicas, típicas del Renacimiento, el Barroco busca deliberadamente la desmesura, el desequilibrio y la distorsión. Esto es un reflejo de una sociedad ideológica y socialmente tensa, causada por la conciencia de pérdida de la importancia de España en Europa. Como la censura impide tratar los problemas del hombre de la época, se seguirán tratando los temas renacentistas, pero desde un enfoque distinto. También se usan los recursos estilísticos del Renacimiento, pero intensificándolos.

2.2.- Literatura barroca / Literatura renacentista.

Entre ambas literaturas, como hemos dicho, hay una línea de continuidad, reflejada en:

- a) Continúan las imitaciones y traducciones de clásicos latinos (Horacio, Ovidio)
- b) Abundante uso de temas mitológicos
- c) Pervivencia de temas y géneros del Renacimiento: pastoril, picaresco...
- d) Continuidad de elementos temáticos petrarquistas y de formas métricas renacentistas.

Pero también hay un evidente cambio de sensibilidad en el Barroco, reflejado en:

- a) Búsqueda de un estilo innovador, caracterizado por la dificultad para ser entendido por la mayoría, basado en la agudeza y el concepto, claves de culteranismo y conceptismo.
- b) Intensificación y abundancia de las imágenes poéticas, que se superponen unas sobre otras encubriendo el mensaje poético, hasta casi hacer imposible su interpretación.
- c) Presencia del desengaño, nacido de una reflexión pesimista sobre el carácter engañoso del mundo, de la brevedad de la vida y del rápido paso del tiempo, obsesión que causa angustia. Esta visión del mundo origina una literatura didáctica religiosa y moral.
- d) Enfoque irónico y sarcástico de los motivos e ideales renacentistas (mitología, amor o armonía), derivados de la conciencia de la apariencia engañoso del mundo.
- e) Cultivo de formas métricas tradicionales: romances y letrillas.

2.3.- Los estilos barrocos: Culteranismo y Conceptismo.

Ambos son estilos difíciles, con unas características comunes:

- a) Uso de una lengua distinta de la usual en literatura.
- b) Literatura minoritaria
- c) Culto a la dificultad, usando recursos antiguos, acumulados en frecuencia e intensidad
- d) Deseo de ostentación del ingenio, por medio de recursos estilísticos complejos.
- e) Ruptura del equilibrio entre forma y contenido, establecido por los renacentistas.

Se diferencian en que:

- a) El Culteranismo da más importancia a la belleza de la forma que al contenido.
- b) El Conceptismo busca más la complejidad de fondo o contenido del mensaje, intentando sugerir intelectualmente al lector, aunque sin evitar las complicaciones formales.

2.3.1.- El Culteranismo.

Culterano es un término peyorativo creado por **Quevedo** a partir de la palabra luterano (=hereje). Esto es así, porque para sus detractores, los culteranos eran "herejes de la lengua", pues se expresaban de forma oscura e incomprensible, y "corrompían" la lengua castellana, ahogándola en latinismos y construcciones sintácticas ajenas a nuestra lengua (latinas y griegas). Siempre fue considerado un estilo extravagante, caprichosamente difícil y poco propio del castellano.

Creador y principal cultivador y maestro del culteranismo o gongorismo, caracterizado, como recordamos, por la voluntad de creación de un mundo poético de belleza ideal, es decir, por la conversión de la realidad en un objeto de belleza, pues esa realidad les parece fea y desagradable;

por tanto, el poeta se convierte en creador de una nueva realidad, en un dios. Esto causa, además, un distanciamiento entre la interioridad del poeta y lo que canta, lo que trae como consecuencia una falta de sentimientos personales y una frialdad característica. Los temas suelen ser mitológicos, amorosos o morales.

Características:

- Aspiración esencial: crear por medio del arte un mundo de belleza
- Caracterizado por la complicación formal y un contenido escaso → predominio de forma sobre contenido.
- Poesía sensorial, llena de musicalidad y color
- Lenguaje culto y retorcido:
 - Uso abundante de figuras retóricas: metáforas frecuentes y arriesgadas, y otras plenamente barrocas (paradojas, dilogías, paranomasias, hipérbatos, hipérbolos).
 - Numerosas alusiones mitológicas que apelan a los conocimientos del lector
 - Cultismos léxicos (latinismos), sintácticos (hipérbaton respetando el orden latino: anteposición del Mod. al N., verbo al final de la oración) y semánticos (palabras existentes en castellano pero usadas con su significado original latino)
 - Perífrasis frecuentes y complejas, que evitan nombrar directamente el objeto real para resaltar su belleza y hacer trabajar el ingenio del lector.
- Gran ornamentación, estilo lleno de riqueza formal y estética
- Se manifiesta principalmente en poesía, y su máximo representante es **Góngora**.

2.3.2.- El Conceptismo.

Este término no tiene matiz peyorativo y con él se alude al concepto (elemento básico de la estética barroca, tanto conceptista como culterana). Consiste en la búsqueda de la dificultad a través de los múltiples sentidos de las palabras cotidianas, de la elisión de elementos sobreentendidos, aunque con distinto sgdo., etc. Se basa, pues, en un desequilibrio entre forma y contenido, en el que predomina el segundo, que se hace muy denso. No fue considerado un estilo extranjero, sino típicamente español, pues aparecía ya en los poetas cortesanos del s. XV.

Por tanto, sus características son:

- Intensificación conceptual. Mayor importancia del contenido.
- Aunque utiliza recursos estilísticos coincidentes con los culteranos, presta más atención a aquellos que permiten asociaciones ingeniosas de ideas o palabras, y que presentan dificultad a la comprensión intelectual del mensaje: equívocos, paranomasias, retruécanos, antítesis, paradojas, juegos de palabras, dilogías...
- Creación de nuevas palabras o de nuevos significados para palabras ya existentes.
- Se aspira a decir mucho con pocas palabras (laconismo)
- Pluralidad significativa (como consecuencia de lo anterior)
- Temas: fugacidad de la vida, muerte, lo falso de los bienes terrenos, decadencia nacional.
- Se manifiesta principalmente en prosa, aunque también se mostró de forma importante en poesía, y su máximo representante en **Quevedo**.

3.- LA LÍRICA BARROCA

3.1.- Los temas de la lírica barroca.

Aunque continúan los temas del Renacimiento, la artificiosidad barroca sustituye a la espontaneidad renacentista, que convierte cada poema en un juego de ingenio. Estos temas son:

- El amor.- En la línea petrarquista del s. anterior, aunque la contención es sustituida por la pasión y la desesperación. Con frecuencia aparece unido al tema de la muerte
- La naturaleza.- Se aleja de la visión neoplatónica para convertirse en muestra de belleza que llama la atención sobre sí misma.

- La mitología.- Aunque se sigue utilizando, muchas veces es motivo de una visión humorística y hasta sarcástica.

A estos temas se unen otros, típicos de la visión del mundo y del pensamiento del hombre barroco

- El desengaño.- Es el tema esencial del Barroco, en especial la advertencia sobre lo efímero de los valores mundanos: riqueza, poder, belleza...
- La brevedad de la vida.- Nace de esa visión desengaña del mundo.
- La muerte.- Consecuencia de lo anterior, es elemento desequilibrante siempre presente.

3.2.- Los poetas barrocos.

Los principales poetas barrocos son **GÓNGORA**, creador y máximo exponente del culteranismo; **QUEVEDO**, principal poeta del conceptismo, y **Lope DE VEGA**, al margen de ambos estilos, aunque más próximo en ocasiones al primero. Además, destacan otros muchos poetas: el conde de VILLAMEDIANA, los hermanos ARGENSOLA, Juan de JÁUREGUI, Luis CARRILLO Y SOTOMAYOR, Francisco DE RIOJA, Pedro SOTO DE ROJAS, Juan de ARGUIJO, Andrés FERNÁNDEZ DE ANDRADA (*Epístola moral a Fabio*)...

3.2.1.- Luis de GÓNGORA (1561-1627).

Rasgos de su personalidad:

- Temperamento serio e ingenio mordaz.
- Orgullosa
- Enfrentamientos con **Lope** y, especialmente, con **Quevedo**.
- Espíritu refinado en su formación y gustos.
- Tendencia hacia la perfección formal (procedente de los clásicos griegos y latinos).

Su obra poética se puede clasificar en:

- a) Poemas menores.- Composiciones populares en metro corto: romances (líricos, caballerescos, fronterizos, burlescos, moriscos...); letrillas (*Ande yo caliente...*), frecuentemente satíricas; endechas, villancicos...
- b) Canciones y sonetos (*Mientras por competir con tu cabello*) amorosos, burlescos, morales, mitológicos...; los satíricos utilizan la poesía popular y el léxico vulgar.
- c) Poemas mayores.- Escritos en endecasílabos: *Fábula de Píramo y Tisbe* (trata un asunto mitológico con forma grotesca), *Fábula de Polifemo y Galatea* (63 octavas reales, con lenguaje difícil y sintaxis compleja), *Panegírico al Duque de Lerma* (79 octavas reales) y *Soledades* (inconcluso, en silvas, lenguaje que llega al límite de su complejidad, sucesión de escenas pastoriles en una naturaleza idealizada).

Teniendo en cuenta esta clasificación, puede dividirse su producción en dos épocas o etapas:

- 1) Primera etapa.- Poemas menores, anteriores a 1610, sencillos y más populares y llanos.
- 2) Segunda etapa.- Sus poemas mayores y parte de sus sonetos y canciones, poemas difíciles y herméticos, con todas las características de la poesía culterana.

Sin embargo, no son dos etapas de cambio brusco, sino que podemos hablar de dos tendencias simultáneas que **Góngora** cultivó, aunque con mayor inclinación hacia la segunda en sus últimos años, y cuyos rasgos se adivinaban en la primera etapa, aunque posteriormente se acentuarían.

3.2.2.- Francisco de QUEVEDO Y VILLEGAS (1580-1645)

Personalidad:

- Autor prolífico y polifacético
- Cultura amplísima
- Personalidad atormentada, reflejo del mundo Barroco de contrastes, inquietudes y crisis
- Hombre apasionado y vital
- Fama de rencoroso y agresivo

Alterna la gravedad y la angustia con el humor y la burla, pero siempre reflejando el desencanto.

a) Obras en prosa:

* Novela picaresca: *La vida del Buscón*.

* Novelas satíricas: los *Sueños*, *La hora de todos* y *la Fortuna con seso*.

* Novelas políticas: *Política de Dios*, *Vida de Marco Bruto*.

b) Obra en verso.- Temas: reflexión sobre la brevedad de la vida y preocupación por la muerte, la situación penosa de España, el amor, la burla, la sátira personal. Sus poemas amorosos expresan también su visión del mundo: angustia ante la vida, el amor como fuente de insatisfacción y dolor, el paso del tiempo y la fugacidad de la vida, la muerte ineludible. Su estilo es plenamente conceptista, con juegos de palabras, dilogías, polisemias, paranomasias, hipérbolos, antítesis, paradojas, mezcla de registros (culto y popular), intensidad afectiva (uso de exclamaciones, interrogaciones, diminutivos...)

* Poesía grave:

- Poemas metafísicos.- Composiciones profundas y meditadas, de gran contenido filosófico: muerte, vida, tiempo, desencanto.

- Poemas morales.- Poesía dirigida a castigar los vicios y costumbres humanas.

- Poemas religiosos

* Poesía amorosa.- Como hemos dicho, se canta más al amor mismo que a la dama

* Poesía satírico-burlesca.- Su sátira no respeta a nada ni a nadie, y todo (defectos, personas, oficios...) queda ridiculizado mediante la técnica de la degradación.

3.2.3.- Félix Lope DE VEGA Y CARPIO (1562-1655)

Fue el autor más popular y estimado por el público de la época. Su vida estuvo marcada por el amor apasionado a cuatro mujeres (a quien dedicó sus poemas amorosos), y por sus arrepentimientos y acercamientos a la religión, llegando incluso a ordenarse sacerdote en 1604.

Destacó en el cultivo de los romances y los sonetos, (aunque también escribió letrillas, canciones, villancicos...) mezclando la poesía tradicional (metro corto, paralelismos, repeticiones, estribillos, léxico sencillo...) con la barroca culta (paradojas, juegos de palabras, antítesis, conceptismo...).

Su poesía es barroca no por sus dificultades formales o por el pesimismo de su contenido, sino por mostrar los contrastes del ser humano. Desde un punto de vista formal es sencilla y espontánea, pero expresa de la vida íntima de su autor, de su amor y de su religiosidad.

4.- LA PROSA BARROCA

4.1.- Los géneros en prosa

La prosa narrativa alcanza gran auge en el s. XVII. Continúan casi todas las formas novelísticas del XVI, aunque desaparece el género de caballerías tras el éxito del *Quijote*. Géneros:

- **Novela picaresca:** *Guzmán de Alfarache* (Mateo ALEMÁN), *El Buscón* (QUEVEDO), *El diablo cojuelo* (VÉLEZ DE GUEVARA)
- **Novela pastoril:** *La Galatea* (CERVANTES), *La Arcadia* y *La Dorotea* (Lope DE VEGA)
- **Novela bizantina:** *Persiles y Sigismunda* (CERVANTES), *El peregrino en su patria* (LOPE)
- **Novela breve:** *Novela ejemplares* (CERVANTES); y **Novela cortesana:** *Novelas a Marcia Leonarda* (LOPE), *Novelas ejemplares y amorosas* (María ZAYAS)
- **Novela didáctica** (nuevo género): *El Criticón* (Baltasar GRACIÁN)
- **Géneros satírico, doctrinal y moral.**
- **Prosa costumbrista**, no ficcional, refleja las costumbres de la época: Juan de ZABALETA

4.2.- Miguel DE CERVANTES (1547-1616)

(Ver apuntes aparte)

4.3.- La novela picaresca

Es el género narrativo que mejor representa la estética y pensamiento barrocos. Aunque su origen está en el s. XVI con *El Lazarillo de Tormes*, será en el XVII, cuando se publique una obra que siga sus características (la *Vida del pícaro Guzmán de Alfarache*, 1599 y 1604, de **Mateo ALEMÁN**), cuando se forme un género reconocido como tal por el público, y que florecerá por la acogida favorable de los lectores: *Segunda Parte del Lazarillo de Tormes*, *La pícara Justina*, *Vida del escudero Marcos de Obregón*, *Vida del Buscón llamado Don Pablos*, *La hija de Celestina*, *Vida de Estebanillo González*...

4.3.1.- Características de la novela picaresca

Muchas aparecen ya en *El Lazarillo*, y se mantienen en casi todas las obras del género:

- Vida de un personaje de baja extracción social, sin honra e hijo de padres viles, que trabaja para una serie de amos y que inventa tretas y engaños para beneficiarse.
- Tras obtener un provecho, la fortuna hace que pierda siempre lo que ha ganado.

Recordemos que Lázaro, más que un pícaro, era un desgraciado obligado a recurrir a tretas y engaños para sobrevivir, mientras que el verdadero pícaro es un ser moralmente depravado, inclinado al mal por naturaleza (debido a la vileza de sus padres) que delinque por capricho.

En época barroca se añaden otras características (propias del *Guzmán de Alfarache*):

- El protagonista cuenta su vida desde un momento en que se ha regenerado moralmente, y comprende que sus delitos y fechorías fueron graves errores.
- Para remarcar lo anterior, tras cada aventura aparece una larga reflexión moralizante sobre lo nocivo que es para el individuo seguir por la senda del mal.

Así, la novela picaresca tiene ahora una finalidad moralizante, y las aventuras del pícaro sirven para introducir la digresión moral que la sigue; aparece así otro de los contrastes típicos del Barroco: aventura-moralización. Pero, *El Buscón* de **Quevedo** no presenta todos estos rasgos.

4.3.2.- El Buscón

La *Vida del Buscón llamado Don Pablos* (1626), más que una novela picaresca es un capricho caricaturesco nacido de la imaginación de **Quevedo**. No presenta moralización (pues el protagonista que narra su historia, ni se ha regenerado ni se arrepiente de sus acciones), y simplemente se recrea en un cuadro deformante, cruel y grotesco del mundo miserable de la época; su propósito didáctico es, pues, inexistente. Su estilo es marcadamente conceptista, con frecuentes juegos de palabras, dilogías, chistes, elipsis, paranomasias, polisemias, hipérbol... con tendencia general hacia la exageración y la caricatura.

Supone un retroceso del camino hacia la novela moderna iniciado por el *Lazarillo*, pues no hay evolución narrativa (los episodios no están enlazados) ni psicológica del personaje (Pablos siempre es el mismo, no cambia). Sólo busca llamar la atención sobre el propio lenguaje, y el objetivo de la obra se reduce a criticar el ansia de ascenso social y la pretensión de conseguir un título de nobleza: defiende el inmovilismo social (el protagonista siempre es castigado cuando intenta mejorar su posición social).

4.4.- Otros géneros novelescos

4.3.1.- La novela pastoril

La Galatea (1585), de **Cervantes**, presenta todas las características renacentistas del género. Su originalidad reside en que crea unos personajes más complejos que los típicos pastores "planos" de las obras pastoriles, y que el desenlace feliz no lo causa la magia, sino las decisiones de los personajes. Importante es también *La Dorotea* (1632) de **Lope de Vega**.

4.3.2.- La novela bizantina

Ya es más escasa que en el Renacimiento, aunque destaca Los trabajos de Persiles y Sigismunda (1617), de **Cervantes**. El autor sigue las características del género: escenarios fantásticos, multitud de aventuras, casualidades que salvan a los protagonistas..., olvidando la característica profundización psicológica de los personajes cervantinos. Sin embargo, intenta dar verosimilitud a las aventuras y a los escenarios, convirtiéndolos en reales, aunque lejanos: desde los países nórdicos, los personajes se van acercando a los mediterráneos, a la vez que van perfeccionándose moralmente hasta llegar a Roma.

4.3.3.- La novela corta

Las mejores son las Novelas ejemplares (1613) de **Cervantes** (ver apuntes de Cervantes)

4.4.4.- La prosa didáctica y doctrinal

La ideología barroca del desengaño causa una literatura de carácter moral, destinada a dar al lector unas normas de comportamiento en la vida o a mostrarle las consecuencias negativas de no seguir esas normas; a esta voluntad moralizadora responde en parte la novela picaresca. Pero en el terreno de la literatura moral, hay una serie de obras que intentan proporcionar consejos y advertencias al lector: es la literatura didáctica y doctrinal. Abarca un conjunto de obras preocupadas por los valores espirituales de la época, y su autor más representativo es **Baltasar GRACIÁN**.

Las obras de **Gracián** presentan un estilo conceptista, con dificultades de comprensión debidas a la búsqueda de la concisión (uso de las palabras imprescindibles) y a su contenido filosófico. Así ocurre en Oráculo manual y arte de la prudencia (1647), compuesta por una serie de reflexiones y sentencias sobre el comportamiento correcto; también suyas son El héroe (1637), El político (1640) y El discreto (1646), que muestran un retrato de cómo debe ser el individuo que les da título. Pero su obra maestra es El criticón (1651-1657), que inicia la novela didáctica o de ideas; la obra supone una alegoría del paso del hombre por la tierra, pues mediante la aparición de los sucesivos peligros que lo acechan y la reflexión sobre las virtudes que ayudan a superarlos, nos está dando unas normas de conducta para nuestra propia vida. Además, su Agudeza y arte de ingenio (1642) constituye una poética del Barroco.

Gracián es pesimista: el mundo es engañoso, y el hombre es débil, miserable y malicioso.

Su estilo es denso y concentrado, con frases cortas, y abundancia de antítesis, juegos de palabras, polisemias...; estilo conceptista, por tanto.

4.4.5.- La prosa satírica

La sátira social es otra forma de criticar los vicios sociales, y en ella es maestro **Quevedo**:

* Los Sueños (1627) son 5 narraciones breves en las que el autor, por medio de la visión onírica, revisa todos los tipos y costumbres considerados dignos de reprensión. Son caricaturas, retratos deformados de unos tipos sociales que considera detestables. Bajo la comicidad aparece una dura crítica, una reflexión sobre la corrupción social y decadencia política españolas.

* La hora de todos y la Fortuna con seso supone una caricatura de la hora del Juicio Final, cuando la Fortuna (diosa inestable y caprichosa) se vuelve cuerda. Aparece la degradación y vulgarización de los elementos intocables del Renacimiento (los dioses mitológicos), la utilización de un vocabulario de germanía (de bajos fondos, del mundo del hampa) y el perspectivismo.

Otras obras de **Quevedo** critican el estilo culterano, como La culta latiniparla (1629) y La aguja de navegar cultos (1631)

5.- EL TEATRO BARROCO

5.1.- Inicios y características del teatro barroco.

5.1.1.- Antecedentes.

Excepto algunos textos breves e incompletos y algunas noticias sobre el teatro medieval, en España no existe verdadero teatro hasta mediados del s. XVI, al empezar a crearse las primeras compañías profesionales y a adecuarse locales para las representaciones teatrales. En Valencia surgen los precedentes más claros del teatro barroco, pues algunos autores comienzan a romper las fórmulas del teatro clásico, influyendo posteriormente en **Lope de Vega**.

5.1.2.- La comedia nacional.

La creación de este nuevo teatro que triunfará en el Barroco se debe a **Lope de Vega**, que adapta fórmulas de los autores valencianos (**Tárrega**, **Virvés...**), pero dándoles su toque personal. **Lope** escribía para el pueblo, que era quien asistía a sus representaciones en los corrales de comedias (patios comunes de viviendas), y su característica principal es la ruptura con las normas del teatro clásico. Su teoría sobre la comedia la expone en su Arte nuevo de hacer comedias.

5.1.3.- Características del teatro barroco (la comedia nueva).

Lope rompe con las normas clásicas e introduce importantes innovaciones:

- a) **Ruptura de la regla de las 3 unidades** (de tiempo, lugar y acción) del teatro clásico:
 - Unidad de tiempo: Si en el teatro clásico los sucesos debían desarrollarse en el plazo máximo de un día, en el teatro de **Lope** los sucesos pueden prolongarse durante años.
 - Unidad de lugar: La obra clásica se desarrolla en un único lugar, sin cambios de decorado, mientras el teatro barroco cambia frecuentemente de escenarios, a veces muy lejanos (aunque no de decorados, pues la escenografía era muy pobre, basada en símbolos que el espectador debía interpretar).
 - Unidad de acción: Se decía que la obra teatral debía tener una sola acción para que el público no se distrajesse del tema principal. Esta regla se respeta relativamente en el teatro barroco, pues se permitían dos asuntos si estos estaban interrelacionados (acción noble y plebeya).
- b) **Mezcla de géneros dramáticos**.- En la comedia antigua predominaba lo cómico, los asuntos ligeros y los personajes populares, mientras que en la tragedia los personajes eran nobles con un fin trágico ineludible. Sin embargo, en el teatro de **Lope** lo trágico y lo cómico se unen porque así sucede en la vida. Por ello se denomina a la obra de teatro comedia o tragicomedia. Además se intercalan bailes, canciones, poesías populares...
- c) **Estructuración de la obra en tres actos y escenas**.- En lugar de los 5 actos de las obras clásicas, la comedia barroca se divide en tres actos o jornadas: en el 1º se plantea la acción, en el 2º se desarrolla y en el 3º se ofrece el desenlace. Estos actos se dividen en escenas.
- d) **Variedad métrica**.- **Lope** escribe sus obras en verso, pero son obras polimétricas, con versos de distintas medidas y distintos tipos de estrofas, adecuadas al personaje o a la situación: p.ej. versos largos para los personajes nobles y octosílabos para diálogos de menos importancia.
- e) **Temas**.- El de mayor importancia es el amoroso, que aparece en todas las obras, pero siempre entre personajes de igual condición social, pues lo contrario rompería el orden social. Otro tema importantísimo es el de la honra, es decir, el concepto que los demás tienen de uno, que puede ser manchada por malas acciones propias o ajenas (sobre la esposa o hija); no debemos confundirla con el honor, que no tiene que ver con la consideración social sino con el sentimiento propio del comportamiento adecuado. También se escriben comedias de asunto religioso, legendario, mitológico, histórico...

- f) **Personajes**.- El teatro clásico presentaba personajes nobles, pero **Lope** introduce al villano (agricultor rico), que también posee honor. El protagonista suele ser un caballero valiente y enamorado; como su contrapunto aparece el gracioso o donaire, nuevo personaje barroco (con precedentes en el bobo del XVI) que con sus bromas y chistes alivia la tensión dramática. La dama recibe el amor del caballero, mientras su criada está enamorada del gracioso. Otros personajes secundarios serán labradores, soldados, estudiantes o reyes.
- g) Predominio de la acción y la intriga sobre la psicología de los personajes → **dinamismo**.

5.2.- Autores teatrales del Barroco

5.2.1- Lope de Vega (1562-1635)

Lope fue novelista y poeta, pero su importancia reside en su labor de dramaturgo, no sólo por haber creado la comedia nacional, sino por su abundantísima obra: se dice que escribió unas 1500 obras, aunque "sólo" conservamos unas 300 comedias y 42 autos sacramentales. Sus obras presentan todas las características del teatro barroco: ruptura de las 3 unidades, mezcla de lo trágico y lo cómico, polimetría, división en 3 actos, tema de la honra, figura del gracioso...

Su obra se suele clasificar por sus asuntos en:

- a) **De historia y leyenda española**.- Son las más importantes, y sus fuentes están en la tradición oral (leyendas, cancioncillas) y en la escrita (crónicas, romances): Fuenteovejuna, El mejor alcalde el rey, Peribañez, El caballero de Olmedo, El bastardo Mudarra...
- b) **De tema extranjero**.- Más fantástico y novelesco que histórico: El castigo sin venganza.
- c) **Pastoriles y mitológicas**.- No son destacables, excepto El marido más firme.
- d) **De capa y espada (enredo)**.- Intrigas amorosas con final feliz, peleas entre caballeros y situaciones comprometidas con tratamiento cómico: El acero de Madrid, La dama boba.
- e) **Religiosas**.- Inspiradas en los Testamentos, o en vidas de santos: La buena guarda.
- f) **Autos sacramentales**.- No alcanzan el nivel de los de **Calderón**, pero son mejores que los del XVI: La siega, El auto de los Cantares.

5.2.2.- Discípulos de Lope

✗ **Guillén de Castro** (1569-1631).- Conoció a Lope en Valencia y adoptó su fórmula teatral. Su obra más importante es Las mocedades del Cid.

✗ **Juan Ruíz de Alarcón** (1580-1639).- Aunque sus obras más conocidas, La verdad sospechosa y Las paredes oyen, tienen carácter moralizante, sus temas preferidos eran los de enredo amoroso (de capa y espada), y también escribió obras de asunto religioso o histórico.

✗ **Tirso de Molina** (1580?-1648).- Su nombre auténtico era **Fray Gabriel Téllez**, y fue también un autor prolífico. Aunque sigue en lo general la fórmula de **Lope**, añade elementos propios: perfecta estructuración de las obras, profundización psicológica de los personajes, temas trascendentes... Entre sus obras destaca El burlador de Sevilla, donde aparece por primera vez el personaje de Don Juan Tenorio.

5.2.3.- El auto sacramental

Un auto sacramental es una obra breve (1 acto), en verso, en la que se expone un tema de tipo religioso, cuyos personajes son alegóricos (el pecado, el alma, la fe...) y que termina con una exaltación de la Eucaristía.

Sus orígenes son antiguos, cuando en las fiestas del Corpus se representaban obras de tema religioso sobre carros que desfilaban en las procesiones o sobre escenarios montados en los atrios de las iglesias. El tema de la Eucaristía se convirtió en el más importante, al ser esta la festividad celebrada. Durante el XVII se cuidaba mucho su representación y se invertía en ellos mucho dinero, compitiendo las ciudades por contratar a dramaturgos famosos como **Lope** y, sobre todo, **CALDERÓN DE LA BARCA**.

5.2.4.- Calderón de la Barca (1600-1681)

Fue el más importante discípulo de **Lope**, aunque se apartó mucho de sus postulados. Sólo escribió comedias y autos sacramentales. Podemos distinguir dos épocas en su producción

1ª época.- Próxima a la comedia de **Lope**, incluso en su temática, aunque **Calderón** organiza mejor la trama, reduce el humor y exagera el tema de la honra: *La dama duende*.

2ª época.- Aparecen con mayor intensidad elementos barrocos, cambian los temas (filosóficos, religiosos, mitológicos...), los personajes reflexionan sobre sus conflictos por medio de monólogos: *La vida es sueño* y *El alcalde de Zalamea* (sus dos mejores obras).

Fue el mejor autor de autos sacramentales y el más respetado, y entre sus 80 destacan *El gran teatro del mundo*, *La cena del rey Baltasar*...

Por tanto, su obra se puede clasificar en: comedias (de enredo, para los corrales, y de aparato, para el Palacio), dramas trágicos y autos sacramentales

La escenografía del teatro de Calderón es mucho más rica (decorados, efectos especiales, tramoyas, vestuarios, iluminación...) porque sus obras se representaban en palacios o locales adecuados a la representación teatral.

Comparte las características de las obras de **Lope**, pero con novedades: unidad de acción, menos personajes, carácter reflexivo, lenguaje artificioso, uso de símbolos y alegorías...

Temas: los mismos de la comedia barroca (historia, leyendas nacionales y extranjeras, motivos religiosos, mitología, honra, amor y celos...), pero plantea problemas universales; el destino y el libre albedrío, la fe y la incredulidad, el caos del mundo y la divinidad...

5.2.5.- Discípulos de Calderón

Se alejan ya mucho del teatro de Lope, pues sus temas son filosóficos, morales, políticos..., sus técnicas eran más elaboradas y su escenografía más complicada. Destacan **Francisco DE ROJAS ZORRILLA** (*Del rey abajo, ninguno*) y **Agustín MORETO** (*El desdén con el desdén*).

5.2.6.- El teatro europeo del s. XVII

El apogeo del teatro en este siglo se dio no sólo en España, sino en toda Europa

► **ITALIA**.- El teatro italiano fue el primero en desarrollarse y expandirse por otros países por medio de su *Commedia dell'arte*.

► **INGLATERRA**.- Sus primeros teatros eran semejantes a los españoles, aunque ya existían a finales del XVI teatros estables muy desarrollados. Destaca **William SHAKESPEARE** (1554-1616), cuya producción dramática no fue muy amplia (40 obras) y no respeta las normas clásicas. Entre sus obras podemos señalar: tragedias (*Romeo y Julieta*, *Hamlet*, *Otelo*...), comedias (*Las alegres comadres de Windsor*, *El sueño de una noche de verano*, *La fierecilla domada*...), dramas históricos (*Ricardo III*...).

► **FRANCIA**.- Aunque también alcanza su máximo esplendor en el XVII, el teatro francés sí respetaba las normas clásicas: 5 actos, regla de las 3 unidades, separación de géneros... El autor más importante es Jean-Baptiste Poquelin, conocido como **MOLIÈRE** (1622-1673), en cuyas obras satiriza los defectos de la sociedad francesa del momento: hipocresía, avaricia... Sus obras más conocidas son el *Tartufo*, *El avaro*, *El misántropo*, *El médico a palos*, *El enfermo de aprensión*... El teatro francés del XVII recibe la influencia del español, como ocurre con **Pierre CORNEILLE** (1606-1684), que escribe *Le Cid* (inspirado en *Las mocedades del Cid* de **Guillén de Castro**) o *El mentiroso* (basada en *La verdad sospechosa* de **Alarcón**). El influjo español se sentirá también en **Molière**: *Don Juan*, *La princesa Elida*.