

1º TEMA: El estudio de la literatura española del Siglo de Oro

CONCEPTO:

- Siglo de oro: es un concepto polémico. Ahora eta más generalizada, se utiliza en singular y plural. En el año 80 se acepta utilizar el plural. El plural permite designar para unir, crear una unidad que será muy útil. Hace que los siglos XVI y XVII se estudian juntos. (estudiar los autores y obras de estos siglos por separado no es lo más apropiado, sino, unidos).

XVI → Renacimiento

XVII → Barroco

EL TEATRO DE LOPE DE VEGA:

- Unidad de la conciencia de la gente del siglo XVI y XVII. Los siglos son diferentes pero la conciencia de la gente es un sentimiento de unidad.
- Es un término muy utilizado en algún otro arte para referirse a un florecimiento o algo similar.
- Edad de Oro: Primera edad, la mejor.
- XVIII: Empieza a hablar del siglo de oro. Lo que ocurre es que se ha modificado el contenido, según lo que valoran “Siglo de Oro” para momentos concretos de la Edad Media o para época anterior del XVII. El barroco para ellos era lo peor, y lo clásico renacentista lo mejor.
- XIX: Cuando empieza el romanticismo pasa que se rescataron autores obras del XVI que los neoclásicos habían dejado a un lado. Se recuperan el teatro, la picaresca... por eso se amplía el periodo que empieza el XVII → la crisis → decadencia: política y económica.
- XVII: A partir de la crisis en la sociedad y política, viene el florecimiento en la literatura.
- Jiménez: rechaza el término “Siglo de Oro”. Lo asocia con los románticos. Es un movimiento de progresistas en contra de lo dicho.
- 1927: Centenario de la muerte de Góngora → no se entendía nada de lo que hacía (poesía preciosista , incomprendida en su época) → Gongorismo = Culteranismo

A partir de la generación del 27 se empiezan a comprender los textos de Góngora, aquellos que hasta entonces (XVI, XVII) eran imposibles.

- A comienzos del siglo XX → las vanguardias

Es una forma de comprender el arte diferente a todo lo anterior. Esto es lo que se le pueda entender a Góngora.

- A partir del Dámaso Alonso → gran descubridor e interpretador de Góngora gracias a sus textos podemos entender a Góngora → el arte se interpreta como un desafío.

- Décadas finales del siglo XVII: Llegarían hasta mediados del siglo.

-----> **PERIODIZACIÓN:**

XVI -> reyes católicos

XVII-> reyes austriacos

XVIII->

-Los humanistas: se empieza a distinguir las épocas. Se configura la época de la Edad Media. Había una voluntad de separarse.--> INVENCION DE LA EDAD MEDIA.

- Se vio rechazada la iglesia y surgieron los protestantes. Rechazan todo lo dogmático medieval.
- En España esta idea de ruptura se verá con el inicio de los reyes católicos.
- Un tiempo que rompe con el régimen musulmán.
- Será un proceso lento, el del cambio de siglo.

SE INSTALA LA IDEA DE RUPTURA EN 1500 DEL SIGLO XV, COMIENZO DE SIGLO DE ORO

XV -> sobre 1500 se puede dar inicio del **Siglo de Oro**:

1º → Carlos V (1517-1556) -> plenitud de Renacimiento, un renacimiento completo o la segunda etapa.

2º → Felipe II (1556-1598) -> contrarreforma en 1563 (Concilio de Trento)

3º → Felipe III, Felipe IV y Carlos II (1598-1680) -> Barroco

RENACIMIENTO:

1. Reinado de los reyes Católicos: primer renacimiento: 1474-1517, procedente de Italia a manos del humanismo en el siglo XV, más tarde se desarrolla por todo Europa. Con los Reyes Católicos. Fue una época de muchas reformas (es la época más activa). El humanismo ya está asentado en España. Es la época más impulsiva. Regeneraron la educación, la economía, política... → FORMACIÓN
2. Carlos I: plenitud del renacimiento: "*La celestina*"(1517-1556) → PLENITUD

3. Felipe II: contrarreforma (1556- 1598). Novela pastoril, la primera novela de este estilo es de 1559 “7 libros de la Diana” → DECADENCIA

2º TEMA: La literatura XVI, XVII contexto histórico

- La existencia del nuevo, sensación de novedad (todo es nuevo): descubrimiento de América.

Siglo XIII -> La enseñanza escolástica: según los humanistas, veían esta enseñanza en contra de ellos. En la enseñanza escolástica se aplican textos griegos, trabajos antiguos... es una enseñanza especializada (ideología, medicina...) es para gente que está interesada en estas especialidades. Está muy influida por la lógica. La teología escolástica está muy trabajada y estudiada mediante debates, al igual que la jerga escolástica. Por lo tanto, es un tipo de enseñanza que no satisface a todo el mundo, no es la que demandaba la sociedad.

-Studia Humanitas: (Cicerón)

Busca una enseñanza que se está demandando, se quiere una cultura general. Esto buscaban los humanistas, satisfacción personal para la vida social → esta va a llevar al Renacimiento a recuperar la cultura clásica.

En la cultura que es general, se centraba mayormente en la ciencia del lenguaje → oratoria: arte para convencer.

XV: en Italia la literatura culta se escribe en latín. XIV: Petrarca y Bocaccio.

En el siglo XV Hay una búsqueda de lo nuevo, se can a dar cuenta de que cultivando la lengua materna conseguirán la renovación. Llegará la preocupación por cuidar y educar la mente y el cuerpo. Cicerón dirá lo siguiente:

1º la literatura (leer)

2º el comentario

3º la practica

→ En todas las disciplinas se leen los textos, se comentan y después, se imitan -> fundamental.

Los autores clásicos lo asimilan pero lo actualizan al siglo XVI (el que estaban). Proponían una educación **UNIVERSAL** → cualquier tipo de hombre se lo puede permitir.

Gracias a esta idea universal el nivel de alfabetización sube sumamente. La imprenta favorece también. Aparece porque hay unas condiciones que lo facilitan. Se crea una industria comercial, ya que hay un interés de hacerlo → INTERES DE LEER LITERATURA (retroalimentación)

- El humanismo es un movimiento secular; entra en el ámbito laico.
- Llegará la saltación de lo humano (lo que más importa es el ser humano). Hay que potenciar al ser humano por encima de dios. → UNIVERSAL (tenía que ver con la cultura).

STUDIA HUMANITIS: tiene cinco disciplinas: gramática, poética, retórica, historia y filosofía moral.

El método para el studia humanitis era la lectura. Comentario e imitación. En esta época se lee a Horacio, se comenta y después se imita.

-----> La salida profesional para esto era la de ser secretario. Podían llegar a ser secretarios de un gran señor (Carlos V).

Al humanista le interesaban conocer bien las:

- **Ars. Dictimnis:** cartas mensajeras en una forma para las ideas: epístolas tienen forma de carta de temas diversos.
- Recursos para dar un discurso.
- Técnicas historiográficas.
- **Uso del latín:** se caracteriza por la claridad. Es un estilo elegante y claro. Quieren recuperar el latín clásico y se enfrentan al latín medieval.

-Los humanistas defienden la filosofía práctica de la vida cotidiana; y dar una educación **UNIVERSAL**, la idea como algo que era necesario para el ser humano, la educación como derecho humano.

-También aparece la defensa de la mujer → llega el acceso de la mujer a la literatura BONAE LITERAE

Los modelos a seguir del humanismo son:

1. PROSA: Cicerón
  2. VERSO: Virgilio.
- } Buscan en la lengua un equilibrio, una sencillez.

- Humanismo ----> El ocio va ligado a la burguesía. Además, ayudo a los cambios históricos: permitió dar la vuelta al mundo, descubrieron américa, recuperación de reconocimientos antiguos olvidados.

El humanismo es → Renovación académico + construcción del pensamiento + influencia en la utilización dándole unas CARACTERÍSTICAS:

1. Interés por las artes, lenguas
2. Interés por el ser humano.
3. Recuperación de los textos clásicos

Se ponen al descubierto costumbres, formas de vida, convivencia ciudadana, tópicos... Que se aplican a la época.

- “**Otium**” : tópico al ocio y del ámbito literario
- “**Aurea mediocritas**”: épico literario, relacionado con la novela pastoril. El campo era la vida ideal. Añora el mundo natural.

TÓPICOS DEL RENACIMIENTO

CARACTERÍSTICAS:

- 1) **ANTROPOCENTISMO** (en el centro del mundo está el hombre): sustituye al teocentrismo medieval (dios). Un proceso largo del siglo XIV. Es un estudio del humano de la razón. No quiere decir que se olvida a Dios. Ser ateo todavía no está bien visto → visión crítica de la forma de vivir la “fe”.

Los humanistas + Orasmo defienden una religión más humana: una visión más universal, que sirva a cualquier hombre.

El hombre está en el centro. Es la medida de todas las cosas, el hombre con sus oportunidades, capacidades, posibilidades... ----> la FE es el hombre, lo que vale e importa.

Aun así no se deja a un lado la religión.

El hombre tiene que dar salida a todas la oportunidades; el hombre ha sido creado por dios ---> ligado con la religión, la razón --> instrumento para cultivar la capacidades nuestras.

Dignidad del hombre: instrumento: la palabra. Así este puede dominar la tierra.

Todo esto va a tener influencia por ejemplo en la subjetividad. Subjetivismo en la interpretación y acceso a la realidad. El hombre es el que lleva al subjetivismo, que está en prioridad al sujeto sobre al objeto observado.

Hay una subjetivación de la interpretación de la realidad.

“Es mi mente el que hace que las cosas existan” → el sujeto piensa/ observa. En el medieval NO se planteaban eso.

También aparece la idea de: “Nada es verdad y mentira” --> desconfianza de creer que las cosas son como las vemos --> el uso del DIALOGO como forma

exposición de ideas que se imponen en el Renacimiento, para exponer las ideas. El dialogo permite dar ideas y expresar opiniones diferentes.

- 2) **INDIVIDUALISMO**: valoración del humano, la conciencia del humano, la importancia del humano; un rasgo muy importante.
  - Tiene mucho que ver con el mundo urbano (el ser humano es el colectivo)
  - La conciencia de sí, soy importante como humano.

Ahora todos quieren firmar sus obras para así ser conocidos.
- 3) **EL OPTIMISMO**: basado en la confianza en el hombre. Hay que vivir disfrutar de las cosas buenas, sexualidad, belleza...
- 4) **EL GOZE DE VIVIR**: sensualidad, el mundo que nos llega por los sentidos: gusto, olores... tendencia a la idealización del mundo.
- 5) **EL DESEO DE LA FAMA**: como una forma de vida eterna. Idea que empieza en el XB y sigue fuertemente en el XVI. Cuidado con la fama (ambición), porque lleva al estrés.
- 6) **PASIÓN POR LA NATURALEZA**: añoranza al campo urbano. Tiene que ver con “locus amoemus” todo lo contrario a “locus agrestis” --> no hay sentimientos de lugar (campo). Se coge del paisaje solo lo bello.
- 7) **NACIONALISMO**: vinculado a un estado moderno. Movimiento político y también biológico. Un sentimiento más fuerte que en la Edad Media. En Europa aparece este sentimiento en Francia, Inglaterra y España.
- 8) **SECULACIZACIÓN A LA CULTURA**: proceso que empieza en el siglo XIV.

XV ---> entran poetas no religiosos, notablemente en la nobleza: Lope de Vega, Calderón, Góngora.... Son clérigos, pero no escriben como tal.

Deja de depender de la iglesia, es decir, se rompe la unidad entre la iglesia y la dependencia de ella ante la sociedad y educación.

Según Marabel, el renacimiento no es solo un movimiento artístico, sino que lo denomina como un periodo histórico, ya que según él, tiene un gran efecto en la demografía, economía, política, sociedad... esto se ve por el característico rasgo del individualismo. Los descubrimientos de América y la llegada a India también es un gran elemento.

- Se convierte en una **CULTURA URBANA**. Fundamentalmente los escritores se dirigen a los receptores urbanos. Aparece la burguesía y una sociedad mercantil. De nuevo, es el mundo urbano el que potencia el individualismo, ya que todo se transmite desde un punto de vista del individuo a confianza del hombre, y dice adiós al cristianismo colectivo de la Edad Media. El salario también potencia el individualismo junto con la

pertenencia. Los rasgos como el individualismo y la pasión por la naturaleza son interesantes en la cultura urbana.

MOVILIDAD SOCIAL HORIZONTAL:

- Aparición del salario, proviene del individualismo.
- El humano se desarraiga de su lugar y esto potencia el individualismo.
- La inmigración del campo a la ciudad, donde hay vida, movimiento, civilización...
- En la inmigración la figura del labrador será utilizada para reflejar la guía que emigra del campo a la ciudad.

MOVILIDAD SOCIAL VERTICAL:

- Pasamos de los estamentos a las clases sociales.
- Empiezan a haber nobles empobrecidos y labradores ricos.

REFERENCIA A CUESTIONES DE LITERATURA EN ESPAÑA, EN ESTE PERIODO RENACENTISTA:

- I. España en el renacimiento se produjo pronto ya que en el siglo XV las relaciones comerciales, políticas... con Italia eran muchas. Los nobles Aragoneses les gustaron las cortes italianas. Allí el movimiento predominante era el renacimiento. Italia estaba visto como lugar de cultura refinada. Fue hasta tal punto que el rey Aragónés llevo su corte a Italia.

Castilla también tiene sus relaciones, es por ello que el humanismo cogió fuerza. Durante todo el siglo XV (prerrenacimiento) hasta los reyes católicos.

Primero cultura de elite (1º préstamos léxicos) → influencia clásica e italiana →trajo el clasicismo (humanismo).

Santillana trata de adaptar la versificación → los endecasílabos italianos.

- II. Todos estos humanistas que asimilan estas ideas, la época de los reyes católicos se le puede llamar renacimiento. Aquí se sitúa Nebrija (principal representante del humanismo y renacimiento en España) trabajo como un humanista avanzado, le da importancia al latín. Va más allá y hace suya el reconocimiento de la lengua nacional o vernácula. Las lenguas no son mejores o peores, hay que cultivarlas. Esto se hace escribiendo y sistematizándolas. Esto es un grito humanista avanzado.

La primera gramática de lengua vernácula Europea es la de Nebrija (1442).

- III. Menéndez Pelayo decía que España no había tenido renacimiento, hubo un humanismo asentado y renacimiento fuerte.

IV. Dos mecenas del renacimiento y humanismo (figuras de poder eclesiásticos y políticos)

- **Reina Isabel:** llego a la corte para enseñar latín. (civil, eclesiástico, político)
- **Cardenal Cisneros:** el mayor defensor de las letras y plantea la necesidad de reforma eclesiástica que acaba con la inquisición ... (situación caótica ya que mandaba la iglesia y falta de cultura)

Coincide con las ideas de Erasmo y creen que esta reforma solo es posible a partir de una reforma educativa:

- Recuperación del latín.
- Estudiar de libros antiguos (importancia de los textos).

V. Bernardo de Calavera

Universidad de Alcalá de Henares → característico del humanismo (1498)

- Demuestra que el humanismo esta instituido en España.
- Teología renovada.
- Se convirtió un centro difusor de nuevas ideas, también, en el ámbito religioso.
- Biblia políglota complutense: supuso nuevas técnicas editoriales.
  - La idea era de que la reflexión tiene que ir apoyado en los textos bíblicos.
  - Muy importante para la filología.

VI. Dos fenómenos peculiares

- Inquisición Española: especial porque solía estar impuesto por el papa. Fue una inquisición tardía, el papa les dio un tipo de inquisición autónoma que dependía de la monarquía (1478). En España querían crear una unidad política con la religiosa. A partir del 92 se expulsaron judíos, ya no podía haber judíos, solamente los que se convertían (muchas tortura).
- Conflicto de castas: dieron lugar a los estatutos de limpieza de sangre. Son circunstancias por consecuencia del periodo musulmán. Una situación interracial en español en la edad media. (tres razas: cristianismo, musulmanes, judíos).

Surge por Rodrigo Castro, que le dio por los conflictos de castas. En esa época había dos clases: los cristianos nuevos y los cristianos viejos. Había varios enfrentamientos entre ellos, todo surgió cuando la economía se complicó, es entonces cuando la mayoría fue en contra de la minoría. En ese momento los judíos tenían mucho poder económico ya que tenían muchos negocios. Además, tenían intelectuales.

En el siglo XV hubo conflictos entre los nuevos contra los viejos. Varios intentos de establecer la limpieza de sangre.

En 1556 Felipe II y el papa aprueban unos estatutos de limpieza de sangre, hay que recordar que hubo varios intentos anteriores. A partir de esta fecha la vida del español quedaba determinada por estos estatus y actividades:

- Quien no probaba que sus cuatro abuelos eran cristianos viejos no podría ir a la universidad, ni viajar a Indias, ni entrar en grupos religiosos ni en el ejército. En cambio quien pudiera probar su limpieza de sangre podría hacer todo esto.

Además, se establecen dos tipos de noblezas:

1. La de limpieza de sangre: mezclas con el ámbito rural eran muy raras. Los hidalgos no eran limpios de sangre.
2. La hidalguía: honrada.

ERASMISMO:

Se refiere a Erasmo, que está detrás de las becas erasmus. Se sitúa en el renacimiento (1465-1536) → Erasmo de Rotterdam:

Sus obras de madurez son de 1500-1556:

- Tuvo mejor influencia en España, entre el humanismo era la autoridad por excelencia en Europa.
- La intelectualidad española de la época estuvo influida por las ideas erasmistas.

Muchos erasmistas eran humanistas españoles. Hablar del erasmismo es hablar del humanismo cristiano (no solo es el erasmismo, hay otras corrientes que hacen referencia al planteamiento o replanteamiento desde el humanismo sobre el cristianismo).

Homocentrismo no es igual al ateísmo. No significa ignoración de dios, era una época con mucha preocupación sobre el cristianismo, veían la iglesia degradada y darán ideas nuevas.

La iglesia estaba desinteresada por el lenguaje, el latín era un instrumento muy deficiente, ignoraban los textos sagrados... eso, aparte de la relajación de costumbres.

Se veía esa iglesia dogmática como algo negativo. Se preocupan casi en salvar la iglesia y proponen reformas.

La relación de Erasmo ante estos son las doctrinas o planteamientos sobre el humanismo cristiano, aquí Erasmo es la autoridad. Erasmo hace una exposición de sus doctrinas y es el erasmismo. Los puntos centrales del erasmismo (la doctrina) son compartidos por las demás (hay unas series de reformas que coinciden en los puntos principales, pero, no en el grado).

Por cronología, en España ya había dos movimientos:

1. Iluminismo (siglo XV)
2. Franciscanismo (siglo XV)
3. Erasmismo (posterior)
4. Luteranismo (posterior, parten del humanismo, luego se desvían)
5. Calvinismo (posterior, parten del humanismo, luego se desvían)

El franciscanismo y el erasmismo no quieren romper su relación con la iglesia, sino hacer reformas en ella. (El erasmismo nos interesa para entender).

DOCTRINA del Erasmismo:

Erasmo de Rotterdam es un humanista que se dedica a la enseñanza. Es religioso, pero su actividad profesional es laica. Es un pedagogo, filósofo... (Cambio de visión del matrimonio → dignificación del matrimonio).

Sus obras no son de teología, sino de filosofía moral. Llegó a ser rector de Basilea, fue profesor de griego.

Las obras de las que más influencia tuvo son:

- *“Inchiridom militis christiani”* en castellano *“inquisición o manual del caballero cristiano”* → se expone sobre sus ideas y el que más influyo.

Para la posteridad:

- *“El elogio de la locura”* o *“Querrela de la paz”* → mejor en literatura porque no fue doctrinal. Esto, tiene sentido ya que en el siglo XVI hubo varias guerras que eran continuas. Este libro, tiene *“colloquia”*, *“apotelesmas”* que fueron influyentes en la literatura.

El Erasmismo consiste en un movimiento de la iglesia sajónica. Resumiendo:

1. Se hace una secularización del cristianismo, será un cristianismo más cercano del hombre de la calle --> sacaran al cristianismo de los ámbitos clericales y sacara a la calle.
2. Que hay detrás de esas dogmas externas? Se alejaba del hombre y se olvidaba de la espiritualidad (del interior/ sentimientos) ---> se ve la relación con el individualismo.
3. Crítica de los abusos, supersticiones.

4. Todo en estilo especial → con mucha ironía.

TEMA (dos principales):

Siglo XVI ---> Marcel Batallón: escribió una obra que era “Erasmus y España”(1537), analiza la doctrina de Erasmo, la influencia en España, en la presencia de Erasmo en la literatura.

---> Eugenio Asensio: se preocupa de los planteamientos. En lo que era o no era realmente erasmismo.

- i. **ESPIRITUALISMO** → secularización al acercamiento del cristianismo al hombre de la calle (individualismo) → culto de espíritu o piedad interior. Se hace crítica a las ceremonias, ritos, romerías.... Estos son cuestionados.

Se manifiesta en dos motivos principales: (esto deriva de la mística)

- Cristianismo interior VS ceremonias (individual frente colectivo)
- Oración mental VS oral.

- ii. **EBANJELISMO** → parte de la biblia que nos interesa a Erasmo. Relación con los textos sagrados como las fuentes genuinas del cristianismo. Críticas que estaban olvidadas porque ya no se leían.

- Retorno/ acceso a las fuentes textuales primitivas del cristianismo: se plantean recuperarlos en su sentido original. Se vuelve a la biblia y se intenta recuperar las historias originales.
- Acceso a la biblia para todos los cristianos: hay que traducirlas (parte más innovadora). en este sentido hizo una edición greco-latina del nuevo testamento y en las anotaciones discutía las opiniones de los escolásticos. Además, Erasmo quería popularizarlos.

ERASMISMO: su influencia en España y en la península ibérica.

Esta doctrina se manifestó más intensamente en España que en otros países de Europa. Es la intelectualidad española la que se va a unir a estas ideas.

Causas de la influencia:

- 1) La figura del emperador Carlos V. Toma el trono después de la muerte de su abuelo. Él llega de los países bajos, al llegar a castilla viene con la corte flamenca o holandesa, porque había nacido allí. Viene con el prestigio de la intelectualidad y con ideas del erasmismo. (supuso la atracción de las ideas).

Las ideas erasmistas, entraron por los auspicios del emperador. Hay que señalar, que Carlos V, nunca tuvo ideas opuestas al papado. (Política bastante

complicada). Pero antes de que llegara Carlos V, ya había en España cierto sustrato favorable para la entrada a estas ideas.

2) En el siglo XV, se habla sobre el sustrato favorable para la aceptación del erasmismo

→ Esto se ve por las reformas hechas por Cisneros en el seno de la iglesia (recuperar los textos bíblicos en su originalidad)

→ Hay un sustrato desde el siglo XV en España. Había unos movimientos religiosos que coincidían con el erasmismo:

- Iluminismo o movimiento alumbrado
- Franciscanismo (estaba Cisneros)

ILUMINACIÓN O ALUMBRAMIENTO: movimiento de reforma de Italia y Holanda del siglo XV.

1. Piedad interior
2. Leer la biblia
3. Influencia de los conversos españoles

FRANCISCANISMO: (por Cisneros) ligado a la orden franciscana en el siglo XV.

1. Piedad interior
2. Leer la biblia o textos bíblicos o de botos
3. Rechazo de la escolástica (por esto habían impulsado el traducir textos al castellano. Hay un ambiente de misticismo)

Un impulsó hacia la vida interior que el erasmismo retomo, pero que es anterior a él.

El erasmismo hay que verlo al ambiente místico al que se suma. Estos planteamientos hacen matizar la aceptación de las ideas de Erasmo. La presencia de conversos fue favorable para el erasmismo. Para Erasmo la religiosidad pasada en las obras externas se vinculaban al judaísmo.

El iluminismo, francicanismo y erasmismo tienen sus raíces en la Edad Media y se iba a desarrollar en el siglo XVI. En todas ellas, hay piedad interior y los textos sagrados. Lo que la diferencia es su posición con la iglesia.

1. Iluminismo→ son los más alejados, a partir del año 1625 se prohibió ya que es perseguido por la inquisición por herejes. (rechazan todo lo relacionado con la iglesia).
2. Erasmismo→ crítica a Lutero, no planea romper con la iglesia.

- Franciscanismo → planea una reforma, no romper la relación (Francisco de Osuna).

ETAPAS de erasmismo:

- 1516-1536: en 1516 llega Carlos V y es la primera cita de su doctrina en España. Hay una gran protección de las altas esferas al erasmismo. Los partidarios hacen suyas las doctrinas de Erasmo y las divulgan. Los años 20 y la universidad de Alcalá serán el centro difusor. Empezaron a traducir los textos de Erasmo. En 1536, fallece Erasmo.
- 1536-1556/59: 1536 murió Erasmo y en 1556 abdicó Carlos V. En 1559, Erasmo pasó a estar prohibido. Entre estas fechas, el Concilio de Trento va creciendo y serán tiempos espirituales distintos. El erasmismo era acusado de estar relacionado con el iluminismo. (entre otras corrientes). Entra la elección protestante, es decir, todo lo relacionado con el norte de Europa. Hay una preocupación de las ideas extranjeras. Las obras de Erasmo eran acusadas de ataques, una etapa de acusaciones y decadencias. En el 59 el inquisidor ser Valdez.
- 1556/59- /: después de estar prohibido, los escritores seguían conociendo las ideas de Erasmo. Era un erasmismo perseguido y no era tan visible, se detectan ciertas influencias.

Alfonso y Juan de Valdés, son dos hermanos humanistas. El primero fue secretario de Carlos V, hay textos que son muy erasmistas. “*Diálogo de Mercurio y Carón*” y “*Diálogo de las cosas ocurridas en Roma*”. Juan es el autor del “*Diálogo de la lengua*”, que es un diálogo entre Españoles e Italianos: quieren saber más español, que les expliquen algunas funciones fundamentales de la lengua.

Otra obra que Batallón dice que no tiene que ver: “*La influencia que sí o no el Lazarillo*”. Ha sido obra que se ha discutido mucho, tiene elementos críticos a la iglesia. Ha llevado a pensar que el autor era un erasmista por las características de la obra.

Rosa Navarro, hace una comparación de “*Lazarillo*” con textos de Valdés y dice que hay parecidos entre ellos. Dice que si fuera un erasmista sería más creativo y plantearía una reforma, un camino a seguir.

BARROCO: cambio que ocurrió

Se produce un cambio en la concepción de la literatura. Es platónica la concepción de la literatura en la Edad Media y en el humanismo, pero cambia a Aristotélica a mediados del siglo XVI.

Platón → tiene una visión negativa de la literatura, para él engaña es ficción o mimesis, porque no cuento lo que ha ocurrido sino que lo imita. Imitar tiene el sentido de ficción. Es una invención del poeta basado en la vida real. Imita en el

contenido, pero el contenido no está tan presente la imitación (hoy un narrador). En el teatro la mimesis es doble. La verdad está en otro mundo (un mundo superior) que lo que nosotros tenemos nada es real. Los poetas se alejan de la verdad. Es una visión negativa de la poesía como engañosa. La poesía tiene que ganar por utilidad, tiene que enseñar para ello debe de ser Verosímil.

La poética (tratado de literatura) de Aristóteles → “Ars poética” en latín. La poética es un texto que estuvo desaparecido durante mucho tiempo. El texto de la poética entró de forma accidentada en el siglo XV y en el siglo XVI comenzó a traducirse. La influencia de Aristóteles crece y a mediados del siglo XVI será la autoridad en cuestiones de teoría poética. Aristóteles es más realista. Hereda de Platón muchas cosas pero sin la carga negativa. Él ve en los poetas una vía para el conocimiento. Lo que importa es que con Aristóteles se dignifica la poesía. Es una visión positiva de la mimesis, considera que el poeta es superior al historiador (idea opuesta al de Platón). Con esta poética la literatura empieza a tener valor por sí misma.

CONCEPTO:

La palabra barroco es un término polémico que hasta el siglo XX no se ha impuesto del todo. Inicialmente designa un estilo (movimiento cultural e histórico) hace referencia a estilos formales. Empezó a utilizarse en el siglo XIX para designar a la época posterior para la arquitectura, en sentido peyorativo. (Una decadencia del renacimiento). Luego a la pintura y luego a la literatura. Son rasgos formales que eran opuestas al renacimiento. La palabra barroco hacía referencia a una piedra irregular.

CARACTERÍSTICAS DEL BARROCO:

1. RASGOS FORMALES:

-Concordia oppositorum (unión de los opuestos) principio al que se refieren al barroco, esto llega al contraste.

-Las formas equilibradas del renacimiento llevaron al contraste, a la distorsión. Se alteran (una suma de opuestos)

-Estética de dificultad vencida. La forma va a tener una forma especial (peso específico) nos lleva a un reto receptivo, un reto de interpretación.

-La búsqueda del extraordinario para buscar asombro lo que los clásicos designaban → admiratio. La literatura tenía que ser clara sin ser vulgar. El canon de belleza se sustituye por un arte acumulativo que trata de impresionar con elementos de fuera de lo común.

-Tendencia a lo exagerado e hiperbólico, se relaciona con búsqueda de singularidad

-Búsqueda de singularidad, todo se lleva al extremo. No hay cambio de género, ni de temas... como no hay cambio esto hay que INNOVAR.

-Dinamismo (lo opuesto al renacimiento. La claridad, un arte más estático frente a eso la escultura y literatura) tendencia al movimiento, contraste, tensión...

-Constante, claroscuro (contraste de ideas) antítesis, paradoja, oxímoron. (lo feo con lo hermoso, lo trágico con lo cómico, lo refinado con lo vulgar)

- Elitismo / populista: elitismo son escritores que quieren satisfacer a las personas y populista es lo contrario.

-Deformación caricaturesca de la realidad / idealización estilizada: el primero Quevedo con “*El buscón*” y el segundo Góngora con “*La soledad*”.

A estos rasgos se le pueden añadir dos más (ligados con la literatura):

- La intensificación de lo sensorial
- La tendencia de introducir al emisor/ receptor en la propia obra. Dentro de la obra se introducen al emisor/receptor. LAS MENINAS: no presentan al emisor de cómo se pinta, como si fueran parte de la obra → juego de espejos, en el que la obra se refleja a sí mismo, la consecuencia que tiene es difuminar entre la realidad y no la realidad. CARACTERISTICO DE DON QUIJOTE: a medida que el escritor se introduce, introduce al receptor también. El narrador habla del narrador → quijote. Hay un juego de espejos, ficción.

- La teoría de Platón, de sitio a Aristóteles.

-La teoría poética en el Barroco va ser la concepción clasicista.

Hay tres oposiciones fundamentales de esta **concepción clasicista**:

1. Enseñanza frente a deleite: enseñar deleitando, hay un equilibrio entre las dos. En el renacimiento se equilibra. Y en el barroco se inclina más a deleite sobre la enseñanza.
2. Lo maravilloso verosímil: aparecen nuevos objetos maravillosos, pero aquí se trata de que los acontecimientos vayan enlazados (verosímil) sin haber una causa → afecto, pero, sin una unidad coherente. Así la balanza se inclina a lo verosímil y maravilloso. Esto produce una admiración por parte del público.
3. Ars/ingenium: el arte en esta oposición es la técnica. En Horacio hay una especie de lucha, la técnica se aprende pero al ingenio no. El ingenio es el talento natural, cuando más se deja guiar por el ingenio más va a salir el lado irracional. Según Horacio había que cultivar las dos el ingenio y el arte, porque si no hay un buen talento no se va a conseguir la excelencia. En el barroco se rescata el ingenio (imaginación, talento innato). Apoyados a elementos maravillosos (anteriormente mencionados). Se inclina a la parte del ingenio. El conceptismo es la característica del barroco. Por ejemplo hacer buenas metáforas sería una capacidad innata y muy difícil de aprender.

BARROCO:

El barroco esta hecho como continuación del renacimiento, tienen rasgo que comparten: a veces se confunden los 2 tiempos. El barroco y el renacimiento coinciden en el tema, género y estrofas siguieron iguales. No hay un cambio fundamental del renacimiento al barroco. Pero si no se renueva se gasta, por eso obliga a los escritores del barroco a un intento de singularizarse por la vía de contraste, exagerar, extremar... De renovar el arte, sin salirse de los mismos patrones. Tiene que ver con la sociedad ya que va una época conflictiva y la tensión que había.

En este tiempo hay un cambio de mentalidad, hay un sentimiento de cambio que podemos partir en los rasgos del Barroco.

LA CULTURA BARROCA. LA NUEVA MENTALIDAD:

La literatura barroca aparece como la continuidad de la cultura renacentista, aun así introduce cambios que muestran una nueva mentalidad. Hay que tener en cuenta que a esta época de expansión política, social e intelectual ha habido una retracción. En el plano intelectual esta relación se manifiesta en el agotamiento del sentido crítico por el impulso humanístico, es decir, se desaconsejaba la crítica de los textos bíblicos y de las tradiciones sociales y eclesiásticas.

En el terreno espiritual se manifiesta la retracción. Los anhelos de reforma de la iglesia y de la religiosidad unida al nuevo pensamiento humanista habían caracterizado la época de Carlos V. Estos deseos y nuevos pensamientos son acallados por la Contrarreforma, con esto se intensifica la tradición eclesiástica como reacción al protestantismo (para unos esto es el núcleo de la cultura barroca). Sin duda, el Concilio de Trento fue uno de los hechos con más consecuencias para la literatura española posterior. Los hechos ocurridos cambiaron los temas y motivos, así dio lugar a un nuevo sentido de responsabilidad moral a los escritores católicos. Se volvía a impregnar de religiosidad todas las manifestaciones literarias, lo que supuso cierto retroceso en la orientación hacia la secularización.

Esta situación era negativa para la ciencia y la experimentación. La preocupación por la ortodoxia favorece la autocensura. Se desconfía de las innovaciones llegadas del extranjero y de los descubrimientos científicos.

La conciencia de crisis marca la ideología del hombre barroco. La política interior y la economía muestran una precariedad que alienta la conciencia de crisis. A pesar de ello, en la política internacional España consigue mantener su rol de primera potencia europea hasta 1648.

La crisis económica se había iniciado en el siglo XVI debido a varios factores:

- Uso de metales preciosos de Indias parece haber desempeñado una acción negativa para la evolución de la economía al provocar un proceso de inflación.
- La política de la monarquía lucha por la hegemonía europea. Hace crecer los gastos militares e institucionales, llevando a una dependencia de banca extranjera y a la hipoteca de los cargamentos de Indias.

- El desajuste entre el vasto mercado americano y el tejido productivo español, favorecía la importación de productos manufacturados y, en consecuencia, el debilitamiento de las manufacturas propias
- La despoblación del campo fue grande, y por ello, se disminuyó la producción agrícola.
- Hubo cuatro grandes pestes.
- La expulsión de los moriscos, además de los muertos en guerras europeas y por la emigración a Indias.

En el plano político, hay una crisis en la monarquía que favorece a la vuelta de la aristocracia al papel político del que había sido privada anteriormente. Además, la separación definitiva de Portugal de la corona española. A esto se le ira sumando la sucesiva pérdida de los territorios extra peninsulares.

LA CRISIS SOCIAL:

El panorama social ofrece una situación de “estancamiento”. El sentimiento de crisis es el rasgo, sin lugar a duda, más destacado de la cultura barroca. Más que la crisis en sí misma, lo importante es el imaginario que esta suscito, el sentimiento de inquietud, inestabilidad, de decadencia, que se traduce en preferencias temáticas antes mencionadas: temas de engaño y el desengaño, la fortuna, el acaso, la mudanza, la fugacidad, la caducidad, las ruinas... En España la clase media potencia por el mercantilismo anterior no llega a consolidarse, y a medida que avanza el siglo XVI se observa un estancamiento que acaba con el reforzamiento del sistema estamental. Este sistema estamental, también estará en crisis, estará basado en el engaño y la apariencia.

Estructura social:

-El **ESTAMENTO NOVILIARIO** será predominante en el poder y la administración civil, estaba exente do impuestos y era el beneficiario del prestigio social. Este estaba a su vez jerarquizado internamente en tres grupos: los grandes nobles o aristócratas, la nobleza media de los caballeros y la pequeña nobleza de los hidalgos.

- La aristocracia venía a ser el mejor parado, ya que la debilidad de la monarquía había hecho que se incrementara su poder político. Aparece como una casta que aumenta sus recursos y refuerza sus prerrogativas, pero su orgullo nobiliario hace que se cierre a las presiones del mercantilismo y da la espalda a la modernidad.

- La nobleza media de los caballeros ve incrementar su patrimonio. Ocupaban buena parte de los cuadros de la administración del estado.

- La pequeña nobleza de hidalgos es la que más siente los efectos de la crisis, aunque es el grupo donde mejor se pueden observar los movimientos de ascenso y descenso en la sociedad. En España el grupo de los hidalgos era muy amplio con respecto al resto de Europa. En los hidalgos se manifiestan dos aspectos que también retrata con frecuencia el teatro áureo. Por un lado el empobrecimiento de muchos de ellos, tanto en el sector rural como en el

urbano, ponía en peligro su status nobiliario. Dando lugar a dos figuras emblemáticas de la época:

- Hidalguelo de pueblo: confinado en sus tierras, tenía la condición de noble que le impedía cultivar, y que veía perdida su autoridad en las aldeas
- Labrador enriquecido: obligado para sobrevivir a convertirse en el criado de un caballero o gran señor.

Por otro lado, la hidalguía se convertía en la vía de ennoblecimiento de las clases medias, rústicas o urbanas: la hidalguía estaba al alcance de quien pudiera comprarla y obtener una probanza de limpieza de sangre; y además las recompensas por los servicios prestados a la corona.

-CLERO es otro estamento privilegiado de esta sociedad que manifiesta una estratificación interna: infantería clerical, vicario de campo y la elite urbana

-El resto de la sociedad pertenece al **TERCER ESTADO**, desde el campesinado empobrecido que sufre los efectos de la recesión hasta la burguesía urbana que trata de asimilarse a la nobleza. (Uno de los signos reveladores del estancamiento social es la aspiración de las capas medias a integrarse en la nobleza.)

En el mundo rural, el empobrecimiento del campesinado da lugar a un éxodo alarmante hacia las ciudades.

En las ciudades, el éxodo rural incrementa el número de desarraigados: marginados, mendigos, vagamundos y delincuentes, con límites borrosos entre unos y otros; lo que se convierte en un fenómeno de gran transcendencia en la época.

APUNTES DE ESTE TEMA:

En los siglos XVI y XVII hay un cambio de mentalidad. El suicidio y el matrimonio serán importantes.

El matrimonio: permitían que los amores sean clandestino, ya que por el punto de vista moral estaban casados, por lo cual para la iglesia era válido, pero no legal. Te podían llevar a la cárcel pero no separarte de tu pareja. Con la contrarreforma esto desaparece, no hay matrimonio secreto. Hay un elemento muy presente en los textos narrativos. El cambio con mayor importancia será la sacralización del matrimonio, hay esfuerzos de unir el matrimonio y fortalecerlo.

En la edad media atacaban mucho a las mujeres y hacían una visión del matrimonio. Exageraban mucho los fallos de las mujeres.

Esto acaba, y los esposos se aman, no exageraban los fallos de la mujer, deseo amoroso, el amor por una parte y el matrimonio por otra.

- De aquí surge el amor cortes → el amante ama a la otra persona muy por encima de él. El amor y el matrimonio van por separado.

- Esto se manifiesta mediante: la prosa (novela bizantina, novela corta...) y el teatro.
- El tema más utilizado es el amor, termina con el matrimonio. Se podría decir que el humanismo va unido con el amor y matrimonio y que el barroco no une estas dos.

El desarrollo de alfabetización, colegios humanistas desaparecen y los colegios jesuitas serán importantes en la alfabetización. Dichos colegios enseñan un plan de estudios:

- Ratio studiorum (1599): décadas anteriores ya había que ponerlo en marcha. Mantendrá algunos elementos humanistas: importancia de la lengua, idea universal (educación como necesidad universal)... habrá una idea humana que será esencial: no se podía dejar de seleccionar a alguien por ser rico o pobre. De este modo se alfabetizó al pueblo, así la gente tendría acceso a la literatura.

En la educación habrá un giro conformista ligada al giro de Trento. → la novela bizantina será un género narrativo que se desarrolla en los siglos XVI-XVII. Ese género será el típico de la contrarreforma. Además de recuperar este género antiguo, los temas serán: separaciones, amantes, raptos... usarán de modelo la novela bizantina, la recreaban en novela corta, con planteamiento de peregrinación y de la vida.

Los arbitristas son pensadores que buscan soluciones o problemas políticos, económicos o sociales.

- Preocupación por la ortodoxia.
- Desconfianza
- Pensamiento culto que se manifiesta por todas partes.
- “*Miscelanea*” XVI combina la educación con lo maravilloso.
- Cuentan historias fantásticas con citas, menciones de escritores clásicos, por ejemplo: Cervantes: en su prólogo de “*Don Quijote*”, hay una conversación ficticia entre el autor y un amigo suyo. Hace una parodia de la audición.

La conciencia de crisis va en aumento. Sin embargo, la decadencia del imperio todavía no ha empezado. De esta forma, España sigue manteniéndose en la 1ª potencia de Europa. Pero comparando la visión que los tienen de otras maravillosas épocas con la que están viviendo ellos tienen un pensamiento negativo.

Hay que renovar todo, todo va relacionado con las cosas que ocurren en la época. Cambio todo: el pensamiento, estilo, arte... de esta forma el barroco se separó del renacimiento y siguió un camino hacia la tensión, exageración, contraste, temas....

Había una gran crisis social, había un estancamiento ante la vitalidad del periodo anterior. La clase media cogerá fuerza por el mercantilismo. El sistema que utilizan es el sistema estamental, es decir, los estamentos. Las tres clases sociales no admiten movimientos.

1) **Nobleza:** tiene tres grupos internos.

- Aristocracia: la parte más alta de la nobleza. A medida de que la monarquía se debilita, estos cogen más fuerza, ahora cogen poder. Realizan para la monarquía tareas altas. Funcionan como ministros del rey.
- Caballeros: buen estado, buena salud, son cortesano, no tanto nivel como lo aristócratas.
- Hidalgos: la pequeña nobleza, bastante movilidad →crisis→el problema de los hidalgos es la burguesía que va a intentar pasar al grupo de arriba.

Buscan vías para subir de nivel. Ninguno paga impuestos, para pagar a la hidalguía no podrán trabajar con las manos. Además, había una hidalguía universal, ya que había muchos hidalgos en España, este sector será el más empobrecido por la crisis. En cambio, el hidalgo rural, perderá la hidalguía cuando ya no podían mantener su clase. Sin embargo, el hidalgo urbano emigraba a la ciudad y trabaja sin utilizar las manos. Por eso trabajaban sirviendo a un señor. Habrá un hidalgo vizcaíno o vasco que será un personaje cómico en el teatro, ya que estos hablaban mal.

2) Clero

3) Tercer estado:

POESIA, TÓPICOS:

- Beatus ille: alabanza a la vida en el campo (naturaleza)
- Homo viator: la existencia como un viaje o camino.
- Vivere secum: vivir consigo, conocerse a sí mismo.
- Secretum iter: camino escondido o apartado.
- Locus amoenus: descripción del lugar (naturaleza). Huir del mundo urbano.
- Vanitas vanitatis: vanidad de vanidades.
- Aurea mediocritas: exaltación de la sencillez, evitando la ostentación.

3º TEMA: LA COMUNICACIÓN LITERARIA EN EL PERIODO ÁUREO, AUTORES Y RECEPTORES.

LA COMUNICACIÓN LITERARIA. LA REPRESENTACIÓN. EL ESPECTÁCULO DRAMÁTICO.

Aunque las primeras manifestaciones teatrales en lengua castellana se remontan a la Edad Media, el desarrollo de un gran teatro, de características y un importante calado social, no se dará hasta las últimas décadas del Siglo XVI.

El desarrollo de la literatura dramática es tardío en casi todas las culturas, posterior a otras modalidades literarias, la épica y la lírica. La representación dramática requiere de un cierto nivel de sofisticación cultural para desarrollarse como actividad literaria.

El origen religioso del teatro es un hecho que se repite tanto en el mundo antiguo como en las literaturas románicas. El teatro en lengua castellana surge en la Edad Media relacionado con rituales y festividades religiosas, aunque se trata de representaciones muy primitivas con muy escaso desarrollo dramático. Del teatro medieval anterior al siglo XV solo se conserva un texto, el *Auto de los Reyes Magos*,

que corresponde al drama litúrgico. El *Auto de los Reyes Magos* se cree que fue escrito a finales del siglo XII.

En el contexto de la misa surgieron primero los tropos, textos breves cantados en forma de diálogo. Algunas de estas representaciones tenían que ver con las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa, como *Quem quaritis? O Visitatio sepulchri*, que dramatizaba la visita de María Magdalena y otras mujeres a la tumba de Jesús, donde descubren que este ha resucitado; otras relacionadas con la Navidad, como el *Officium pastorum*, que representa la adoración de los pastores al niño Jesús y supone la representación más antigua relacionada con la Navidad, o el *Ordo stellae*, relacionado con las visitas de los Reyes Magos o Epifanía.

En el siglo XIV empiezan a surgir formas dramáticas nuevas ligadas a la religión pero distintas del antiguo drama litúrgico, conocidas como dramas religiosos. El drama religioso se independiza de la misa. A las representaciones se van añadiendo elementos más populares y se van haciendo más largas y con mayor riqueza de movimientos. En ocasiones estas representaciones religiosas son promovidas por las autoridades civiles de los municipios, pasando a desarrollarse en las calles y plazas del lugar. Se trata de representaciones más desarrolladas, más extensas, con la participación de actores contratados. Ejemplos de dramas religiosos son los llamados misterios, el más famoso el *Misterio de Elche*, celebrado desde el siglo XV. Otro tipo de representación de gran éxito fueron las dramatizaciones relacionadas con la fiesta del Corpus Christi. En las procesiones del Corpus salían unos escenarios móviles, llamados rocas, sobre los cuales se representaban diversas escenas de temática religiosa por las calles de la ciudad. No se conservan textos de estos hasta el siglo XV.

No obstante, para la Edad Media se tienen en cuenta otro tipo de representaciones, que se ha llamado de una forma amplia la “teatralidad medieval”, un conjunto diverso de prácticas escénicas en el que progresivamente iba dibujándose el teatro tal como lo conocemos. Esta teatralidad se relacionaría con las actividades de los juglares y con las fiestas populares.

En el siglo XVI va desarrollarse ya un teatro diverso que va roturando el terreno para la aparición de la Comedia Nueva de Lope o comedia barroca, a finales del siglo XVI y en la primera década del siglo XVIII. En este teatro renacentista este Juan Oleza, quien distingue tres prácticas escénicas en la dramaturgia del XVI:

1. **Una dramaturgia populista:** originada en los espectáculos juglarescos y en la tradición del teatro religioso medieval, iba independizándose de la Iglesia. La presión del público popular va transformando el espectáculo religioso en profano y sacándolo a la calle. Habría que distinguir teatro populista de tema religioso y teatro populista de tema profano. La llegada a mediados del siglo de compañías italiana de la Comedia dell'arte aporta nuevos temas y nuevas formas de representación, y aparecen los primeros profesionales del teatro: autores que son a la vez actores y directores de escena, como Lope de Rueda. Lope de Rueda dio un gran impulso al teatro populista del renacimiento a través de sus piezas breves, llamadas por el “pasos”. También escribió cuatro comedias, las cuales muestran la importancia de la influencia italiana en el nacimiento de la comedia española, y giran en torno a anécdotas de tipo novelesco extraídas del Decamerón, o de otras obras clásicas o italianas. Las características de los pasos no difieren de las del entremés.

2. **Un teatro cortesano:** muestra la progresiva desvinculación del factor religioso y que se desarrolla entre las últimas décadas del siglo XV y las primeras del XVI, por lo que se conoce como el teatro de la Generación de los reyes Católicos. Destaca Juan de Encina, vinculado a la corte del Duque de Alba en la que sirvió como músico y autor dramático, sus piezas fueron compuestas para la corte: en ella se representaban para un público cortesano al que debía complacer. Sus piezas se designan como Églogas, y aunque las ocho primeras todavía se vinculan a los ciclos litúrgicos, las cuatro últimas son ya más refinadas y renacentistas, con influencias clásicas e italianas. Los otros tres autores más reconocidos de este teatro cortesano son Lucas Fernández, Torres Naharro y Gil Vicente.
3. **Dramaturgia elitista, teatro de elite:** se representa en un ámbito más restringido que los anteriores, la escuela o universidad, y dirigido a un público culto conocedor del latín y de la dramaturgia clásica. Cultiva la tragedia, pero también la comedia elegiaca o humanística, de influencia clásica. Van introduciendo elementos innovadores sobre los modelos clásicos, buscando patrones nuevos y haciendo más popular, abriendo así el camino que conduce a la dramaturgia de Lope de Vega.

En las últimas del siglo destaca la labor innovadora del llamado “grupo de los valencianos”, asentado en Valencia. En Valencia se había ido desarrollando desde 1570 una importante tradición teatral en la que los elementos clásicos, populares y cortesano del teatro anterior, combinado con la influencia de las compañías italianas, estaban dando paso a innovaciones dramáticas que serían el germen de la Comedia Nueva de Lope. Así, Cristóbal de Virues introduce el romance como forma métrica en sus tragedias de orientación senequista; y es uno de los primeros en reducir de cuatro a tres los actores de la obra para dotarla de mayor dinamismo. También se considera precursor a Agustín Tárrega, que introduce nuevas técnicas italianas y elimina elementos clasicistas para hacer un teatro más populista; con su nueva fórmula dramática. Tárrega sacó el teatro valenciano de los palacios para convertirlo en espectáculo público. Su obra más importante, y la que mayor influencia tuvo sobre Lope, fue *El prado de Valencia*.

Otro precursor de Lope de Vega fue Juan de la Cueva, le dio a su obra dramática la impronta nacionalista, extrayendo del romancero asuntos para sus comedias. Las obras de Juan, empiezan a mostrar un tono de propaganda política que será característico del teatro de Lope.

En resumidas cuentas, las fuentes del teatro lopesco, pasadas por el tamiz de los valencianos, son: los trágicos, el teatro italiano y la influencia populista. De lo valenciano tomó el gusto por lo espectacular, típicamente cortesano, la brillantez del diálogo y el desarrollo de temas de origen italiano, que explotaban los recursos del enredo y el equívoco.

No obstante, Lope se distancia de los valencianos al orientar su teatro hacia un consumo definitivamente masivo y popular, impulsando su profesionalización. Escribía pensando en la venta y procurando agregar al mayor número de espectadores posible, implantando un teatro comercial. Se trataba de hacer un teatro que fuera fácilmente representable, en todo lugar y circunstancia. En el proceso de mercantilización del teatro que está en la base de la fórmula dramática de Lope fue

fundamental el establecimiento de lugares fijos de representación que acabarían constituyendo los corrales de comedias.

EL CORRAL DE COMEDIAS Y ORIGENES DEL TEATRO COMERCIAL

La variedad de formas dramáticas que se desarrollan en el siglo XVI, la consolidación de los teatros propiamente dichos es tardía. Todavía Lope de Rueda y otros actores representaba en un tablado provisional, constituido por cuatro bancos, una tabla y una manta vieja actuando de telón.

En el último tercio del siglo XVI el teatro abandona la plaza pública y se refugia en el trasfondo de las casas, lo que serán los corrales. Estos corrales no eran sino los patios traseros de las casas, sin cubiertas ni asientos; solo podían disponer de alguna comodidad quienes utilizaba las ventanas o balcones de las casas vecinas. Posteriormente se cubrió el escenario y sobre el patio se podía colocar un toldo para proteger a los espectadores del sol. A medida que el corral se iba asentando se fueron introduciendo otros elementos como galerías, bancos en el patio, vestuarios par los actores.

En los primeros corrales el escenario era muy sencillo:

1. Un **tablado** situado a unos dos metros de altura, que solía estar vacío, aunque a veces se incorporaban pequeños decorados pintados y objetos para ayudar a la representación del espacio.
2. El **balcón** en lo alto.
3. **Las puertas laterales**, para la entrada y salida de los personajes.
4. La **cortina** de fondo: sin descorrerse hacia la función de representar lugares comunes, y descorrida indicaba un camino de lugar, un desplazamiento de personajes, sirviendo también para apariciones o desapariciones de santo o de otros personajes.
5. La **fachada** de fondo del escenario: para indicar muros, torres, casa de la ciudad...

Esa escasez de elementos que impedía cualquier configuración del espacio dramático se compensaba con la palabra de los propios personajes, en la que el dramaturgo incorporaba las indicaciones escénicas que permitían convertir imaginariamente el escenario vacío en los diferentes lugares en los que tenía lugar la acción dramática. *La dama boba* es un buen ejemplo de esto ya que es una obra de gran sencillez escénica, y por tanto poco costosa de representar, muy en la línea de la llamada "dramaturgia pobre" que precocinada Lope de Vega. En ella son la palabras de los personajes las que nos indican si estamos en el desván o en otro lugar.

A partir de la segunda década del siglo XVII, con la evolución teatral se irá incorporando la **maquinaria escénica**, que daría a las obras la espectacularidad propia de la estética barroca. Así aparece la **trampa** que servía para hacer aparecer y desaparecer personajes; las **tramoyas**, para hacer subir y bajar actores; o el **palenque**, que era un camino de tablas que desde el suelo subía hasta el escenario. De todas formas el teatro barroco alcanzara toda su espectacularidad no en los corrales, sino en los escenarios cortesanos de las representaciones palaciegas. Lope

de Vega fue reacia a la intromisión de elementos mecánicos en el aparato escénico porque consideraba que reducían el papel de la palabra como creadora de la ilusión dramática.

Los trajes de los personajes permitían suplir la falta de decoración escénica en el teatro lopesco, ya que indicaban si la acción ocurría dentro de la casa, en la calle, de viaje, de noche o de día. El traje es uno de los signos externos del actor más importantes en la comedia aurea: además de señalar el tiempo y el espacio, era fundamental para la caracterización del personaje al ofrecer al espectador una serie de indicios reconocibles. En cuanto el personaje salía a escena el espectador reconocía inmediatamente si era el caballero o el criado, el galán o el gracioso, la dama o la criada. Además, estaba el disfraz, que era un recurso muy repetido en la comedia por su utilidad para el equívoco y el enredo. El maquillaje servía para caracterizar al personaje: la barba proporciona gravead, el pelo alborotado es signo de locura; y en la misma línea se utilizaban objeto caracterizadores: un abra para indicar autoridad, una cesta para la criada...

Volviendo al escenario, no existía telón de boca que permitiera ocultar el escenario en los entreactos o pasos de una escena a otra, por lo que Lope recomendaba no dejar nunca el escenario vacío entre escena para evitar la impaciencia del público. Esta ausencia del telón se relaciona con el hecho de que el teatro áureo contara con otros procedimientos más creativos para abrir y cerrar el espectáculo. La función teatral era compleja, y aunque la comedia era la pieza central, se trataba de un espectáculo continuo que incluía otros elementos de transición:

1. La **loa**: monologo en verso a manera de preámbulo.
2. Un **entremés** después del primer acto.
3. Un **baile** después del segundo acto
4. La **mojiganga** como fin de fiestas en forma de bailes en que participan todos los actores con los trajes de la comedia pero ya sin representar su papeles.

Esta continuidad del espectáculo hacia que fuera también frecuente que en el propio texto de la comedia los actos dos y tres comenzaran con un monologo, con el fin de dar tiempo al cambio de vestuario de los actores que habían tomado parte en el entremés o el baile.

En cuanto a la hora de la representación, la funciones se hacían por la tarde, a primera hora, resolviendo así el problema de la iluminación escénica y evitando los peligros de la nocturnidad para la decencia publica. Por la misma decencia moralista, la mujeres tenían su sitio aparte, al fondo del patio, mientras que los hombres se sentaba en bancos o permanecían atrás de pie.

Por otra parte, los corrales van íntimamente ligados a las grandes urbes. En Madrid aparece el primer coral en 1574, en la calle de la Cruz; en 1582 en la calle el Príncipe. En Valencia está *La Casa de la Olivera* (1584). También hay en Sevilla, Valladolid, Zaragoza...

Fueron las Cofradías las entidades que se encargaban inicialmente de su gestión. Estas nacieron para ejercer la caridad pública, regentaban los hospitales, y para mantenerlos recibieron de la administración la autorización de disponer un local

donde se representasen comedias. Hasta principios del XVII, las cofradías administraban directamente los corrales y los alquilaban a los directores de las compañías por cada día de representación, pero pronto apareció también a figura del arrendatario como responsable comercial de la representación. A partir del 1638, y a causa de los impagos a las cofradías por parte de las compañías teatrales y de los arrendatarios, los ayuntamientos se hicieron cargo de los corrales.

LOS PROFESIONALES DE LA COMEDIA

Surge un nuevo tipo de compañía teatral con actores profesionales. Estas compañías se van consolidando ya a partir de Lope de Rueda, creciendo en número de miembros y ampliando así sus posibilidades escénicas. El teatro fijo supuso el espaldarazo definitivo para estas compañías, ya que permitía aumentar las idas de representación y con ello sus ganancias la posibilidad de incorporar nuevos autores.

El tipo de compañías rivalizan entre sí, ya que las mejores se quedaban con las representaciones del Corpus en las grandes ciudades.

El autor de comedias es el máximo responsable de la representación, pudiendo modificar el texto comprado de antemano a cualquier poeta, por necesidades técnicas del escenario o de la propia compañía, o por motivos de censura. El autor de comedias se aúnan las figuras de regidor, decorador, adaptador, censor, director, corredor, siendo elemento principal del éxito e importación de la comedia barroca en España.

Con el corral de comedias por primera vez la producción literaria se someta a la ley de la oferta demanda, es el público el que con su dinero sustenta este sistema comercial. El teatro se convierte en un espectáculo de masas y, como consecuencia, el escritor modificara su actividad creadora según la demanda de su público, pero también de la clase dominante. El interés del estado por mantener el espectáculo de masas como propagador de una ideología determinada se manifiesta en el hecho de que en el transcurso de los años suben los precios de las localidades más elevadas manteniéndose invariables las más baratas.

El poeta vendía la comedia al autor, perdía todo derecho sobre su obra, que podía ser modificada por el autor según sus necesidades. A veces, el autor podía exigir al poeta la creación de una comedia determinada para su propia compañía. El poeta pasaba a ser un asalariado de la literatura. Finalizada la representación el autor de comedias vendía la comedia a otros autores de segunda fila o la cedía a un impresor, normalmente por cantidades irrisorias. Para el poeta, su fuente de ingresos era la venta de sus comedias al autor. El más popular de todos, Lope de Vega, percibía de 500 a 800 reales por venta de una comedia, lo que es una suma considerable, pero no era lo más habitual.

EL AUTO SACRAMENTAL

Es una obra dramática en un solo acto, alegórica y referente al misterio de la Eucaristía. Entronca por una parte con el teatro religioso de carácter del Renacimiento y por otra con las procesiones y actos festivos para la celebración del Corpus Christi.

El asunto es en todos los autos la Eucaristía, pero el argumento podía variar: podía ser cualquier historia divina a través de la cual se pudiera arrojar alguna luz sobre

alguna faceta del “asunto”. La precedencia y tema de ese “argumento” permite clasificar los autos calderonianos en:

- Autor filosóficos - teológicos
- Autos mitológico
- Autos bíblicos
- Autos de circunstancias
- Autos hagiográficos y marianos

Hasta 1648 diversos autores escribieron autos para su representación en el Corpus, pero desde 1649 Calderón se convirtió en su autor exclusivo. Es un género que se identifica muy especialmente con la producción dramática de Calderón de la Barca, que es también quien le dio su fórmula más exitosa y completa.

A finales del siglo XVI se convierte ya en fiesta sacramental, ganando en complejidad escénica tanto las representaciones como el resto de la procesión del corpus en la que el auto se inserta. Su forma más desarrollada y espectacular pertenece al teatro barroco del siglo XVII, y su representación, al aire libre en la festividad del corpus, estaba subvencionada por el ayuntamiento. Las decoraciones escénicas se montaban sobre unos carros delante de los cuales se levantaba el escenario principal. La mayor parte de la acción se desarrollaba en este tablado, al que se acoplaban los carros procedentes de la procesión; no obstante, algunos personajes hablaban también desde las decoraciones de los mismos carros.

Llama la atención la asistencia másica y entusiasta del público sin distinción de clase ni educación, al espectáculo de los autos sacramentales, sobre todo considerando la complejidad intelectual y simbólica de sus argumentos alegóricos, que exigían unos conocimientos teológicos difíciles de suponer en el pueblo espectador. Además, el espectador barroco estaba mucho más acostumbrado al lenguaje simbólico y alegórico. La popularidad de la fiesta sacramental destacaba sobre todo en su exuberancia y colorido. Además, el auto sacramental formaba parte de una actividad festiva total y más amplia, en la que el pueblo tomaba parte activa y se sentía involucrado colectiva e individualmente. El espectáculo sacramental era diversión y acto cultural.

El auto y la fiesta sacramental aun perduraron hasta bien entrado el siglo XVIII, pero para el racionalismo del Siglo de las Luces el mundo simbólico y alegórico del auto sacramental pronto deja de ser comprensible. Desde mediados del siglo XVIII se multiplican las críticas de los ilustrados hacia una forma de representación que, al no ser entendida en su simbolismo, les resulta irreverente y blasfemo, además de inverosímil. Va ganando terreno lo cómico y lo profano. En 1765 una Real cédula prohíbe la representación de los autos sacramentales.

APUNTES:

Trasmisión (cambios en la recepción del texto y sociología de la lectura).

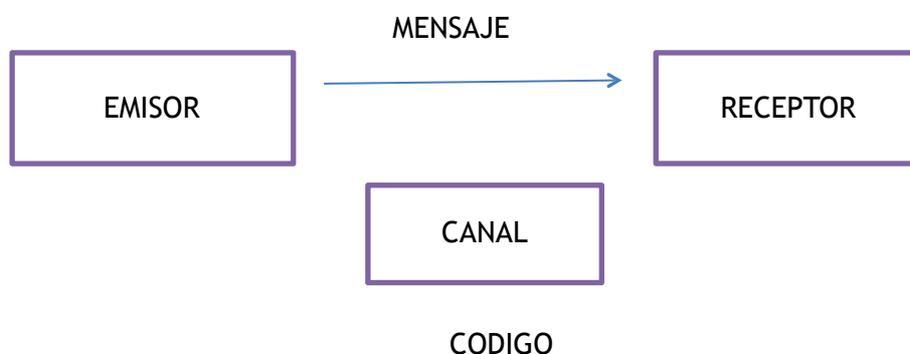
- ❖ El pliego (ficha): son muchos textos escritos. Cada vez habrá más pliegos sueltos. En el XVII sirvió para difusión de noticias y no para literatura.

- ❖ Hay sentimiento de cambio y hay cambios políticos, económicos, socioeconómicos, educativos, religiosos, tecnológicos, será un proceso de retroalimentación.
- ❖ En humanismo trajo consigo dos novedades:
  1. La secularización de la cultura
  2. La ampliación del publico lector por la alfabetización

Esto dará lugar a cambios revolucionarios en la literatura que van más allá de la lógica.

En la literatura habrá dos cambios radicales, por un lado habrá una transformación que afectara a todos los factores de la comunicación:

Los dos cambios modificaran en los factores de comunicación: cambios.

- Ampliación de receptores
- Un tipo de emisor y receptor que ya no serán como antes.
- Lectores muchos. Antes solo había lectores cultivados, intelectuales formados. Ahora son menos cultivados y más libre que antes.
- En el canal.

Estas transformaciones hacen que afecte directamente en el mensaje.

Los dos factores que harán cambiar un mensaje será la modificación de la literatura y la configuración de la comunicación:

- El nacimiento de la NOVELA MODERNA: el desarrollo de la prosa novelesca.

- Teatro: la prosa del teatro muy singular: muy determinantes. Nos encontraremos con un teatro comercial.

En este momento es cuando la literatura se usa como consumo y se venderá y comprará. En estos momentos la venta de la literatura no depende solo del emisor, sino de un nuevo factor: LA DEMANDA. → es decir, escribo lo que me van a comprar. Es un proceso complejo ~~esto~~ de la literatura como consumo. Aparición de ESCRITO PROFESIONAL

← literatura: Trasforma la

Tiene que adaptarse a la demanda del público. Es un proceso largo que en del siglo XVI- XVII todavía no, en el XIX ya hay escritores que pueden vivir de la literatura.

En el teatro si que podían vivir de las obras. → el dramaturgo vende la obra y así después, la publican o también al revés, el dramaturgo paga a alguien para que así la publiquen.

4º TEMA: CORRIENTES Y GENEROS DE LA LITERATURA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII (LANA)

5º TEMA: CERVANTES Y LA PROSA NARRATIVA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII. EL QUIJOTE COMO SÍNTESIS DE LA LITERATURA ÁUREA

Con “Don Quijote” veremos la PROSA NOVELESCA. Este cuento esta entre la épica y la historia.

La prosa novelesca o de ficción surge porque hay un despertar del interés de este tipo de escritos. Es un género que carece de precedentes clásicos. En la novela no habla ni Aristóteles, ni Horacio... no hay modelos al que seguir hasta que surge la novela helenística. Es una novela que no es épica, no es historia... estas obras se designaban libro, vida, tragicomedia, cuentos, crónicas... (Designaciones imprecisas). Carece de un lugar en el cuadro de géneros literarios de la época. Las causas por la que aparece en este momento, por una parte, los cambios socioculturales, ampliación del público lector, la cultura urbana, el individualismo, la cultura urbana, la secularización de la cultura... estas confluyen a un resultado que el público lector no es menos intelectual y buscan diversión y entretenimiento. Las clases medias ven la posición del libro como símbolo de prestigio. Por otra parte la imprenta va a favorecer que estos cambios cuajen y así se consolida. El quijote es el resultado de todas estas experiencias cervantes las pone en sus obras, y el quijote será el primer libro de este estilo. Será llamativo. Hay cuatro grandes bloques porque el renacimiento tiene de a la idealización y como se genera en el renacimiento hay una mayor textos idealistas: lenguaje elevado, textos elevados (elevado por)...

La novela corta cuyo representante importante en España son las novelas ejemplares. Esto lleva a Francia que se ponga de moda la novela carta al estilo de cervantes. La novela corta tiene presentación ambivalente de la realidad.

El quijote es el realismo de la picaresca.

NOVELA: prosa, narrativa y ficción son los que crean la novela.

→ Situación especial, consecuencia de los cambios ocurridos.

FICCION: (representación de la realidad idealizada) causas por las que se pone este género en moda; ampliación del público, la burguesía, el individualismo, la secularización de la cultura, el renacimiento... busca divertir al público. Son obras que se diferencian a través de la imprenta.

+ EGELA