BY NC SA

La literatura del Barroco

1º Bachillerato – IES Miguel Catalán

El Barroco: pensamiento y cultura

ESPAÑA EN EL SIGLO XVII

En los decenios finales del siglo XVI, España inició un periodo de crisis económica y decadencia política y militar, que se consumó en el siglo XVII.

ESPAÑA EN EL SIGLO XVII

SIGLO XVII: LOS AUSTRIAS MENORES

FELIPE III

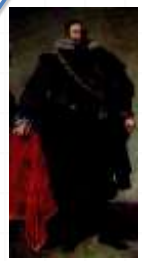
FELIPE IV

CARLOS II

VALIDOS

Duque de Lerma

Duque de Uceda



Conde-Duque de Olivares

Cardenal Nithard

Juan José de Austria

Duque de Medinaceli

GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS

España, Austria contra Francia, Holanda, Inglaterra, Suecia y Estados Alemanes

Derrota española en Rocroi (1643)

Paz de Westfalia (1648)

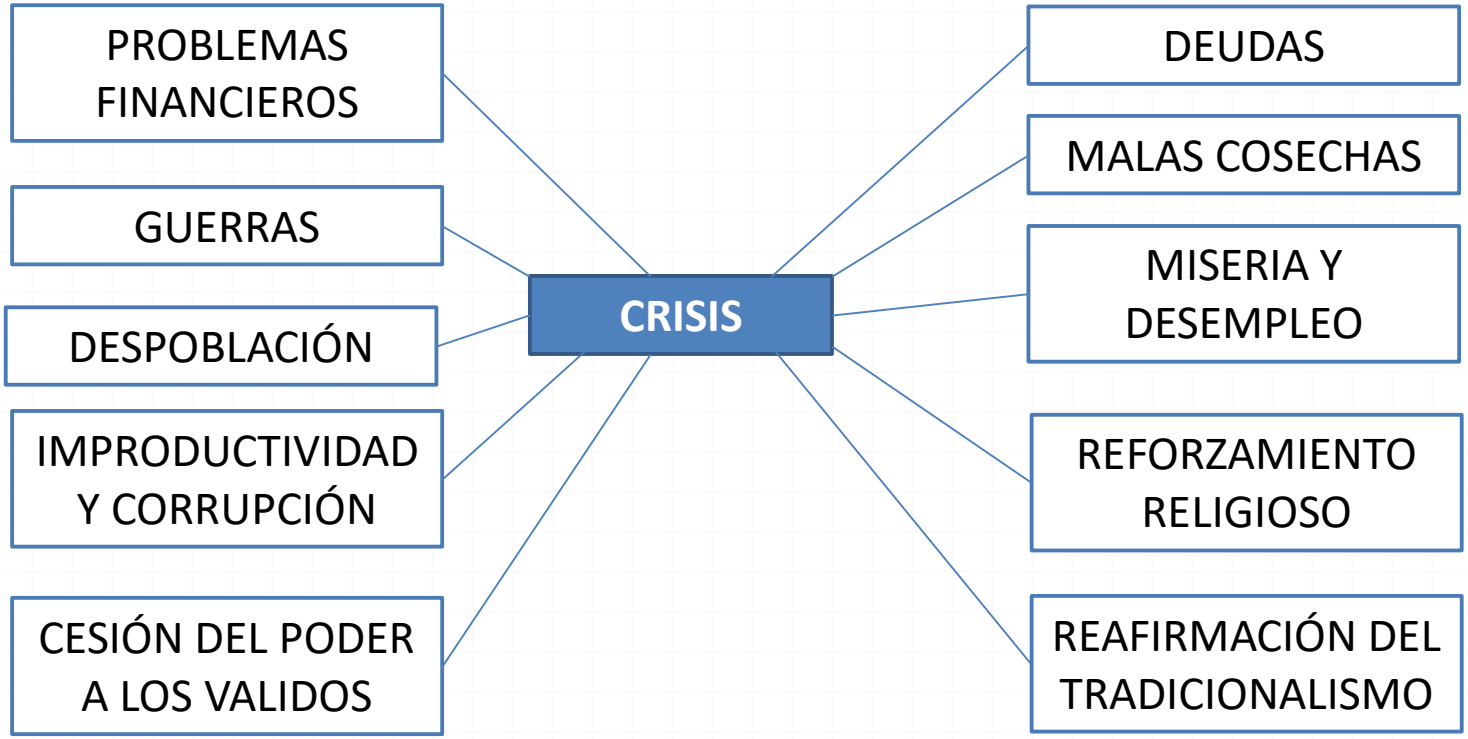
Fin de la hegemonía española

Muere sin sucesor (1700)

Origen de la Guerra de Sucesión

ESPAÑA EN EL SIGLO XVII

A principios del siglo XVII, España estaba arruinada y, a mediados de la centuria, había perdido grandes dominios territoriales y su hegemonía en Europa. Una serie de circunstancias confluyó para llegar a esta situación:



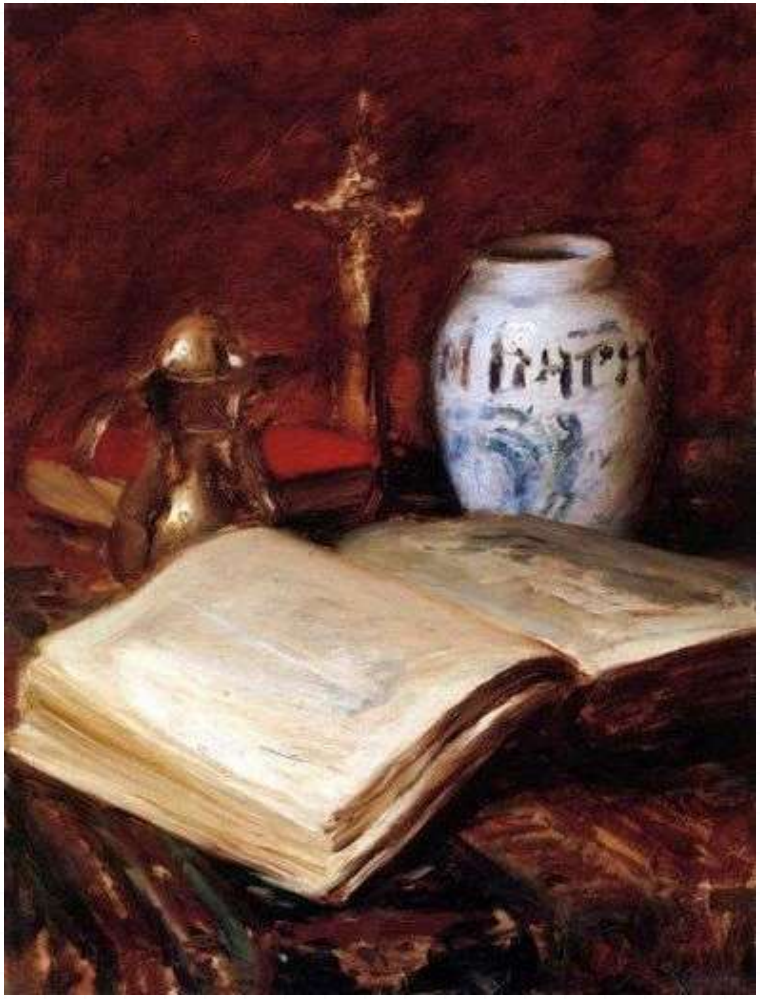
EL BARROCO: PENSAMIENTO Y CULTURA

El término **Barroco** se utiliza para definir un **conjunto de rasgos propios de la cultura de gran parte del siglo XVII**.

En el Barroco se produce más una **continuidad y una evolución de las ideas de Renacimiento** que, con el paso del tiempo, acaba por imprimir a la cultura del siglo XVII unos rasgos diferenciadores.

RASGOS CARACTERÍSTICOS DEL BARROCO

- EL DESENGAÑO
- LA IDEA DE LA MUERTE
- LA VIDA COMO SUEÑO, TEATRO, APARIENCIA…
- EL NUEVO COMPORTAMIENTO DEL SER HUMANO
- EL PESIMISMO



RASGOS CARACTERÍSTICOS DEL BARROCO

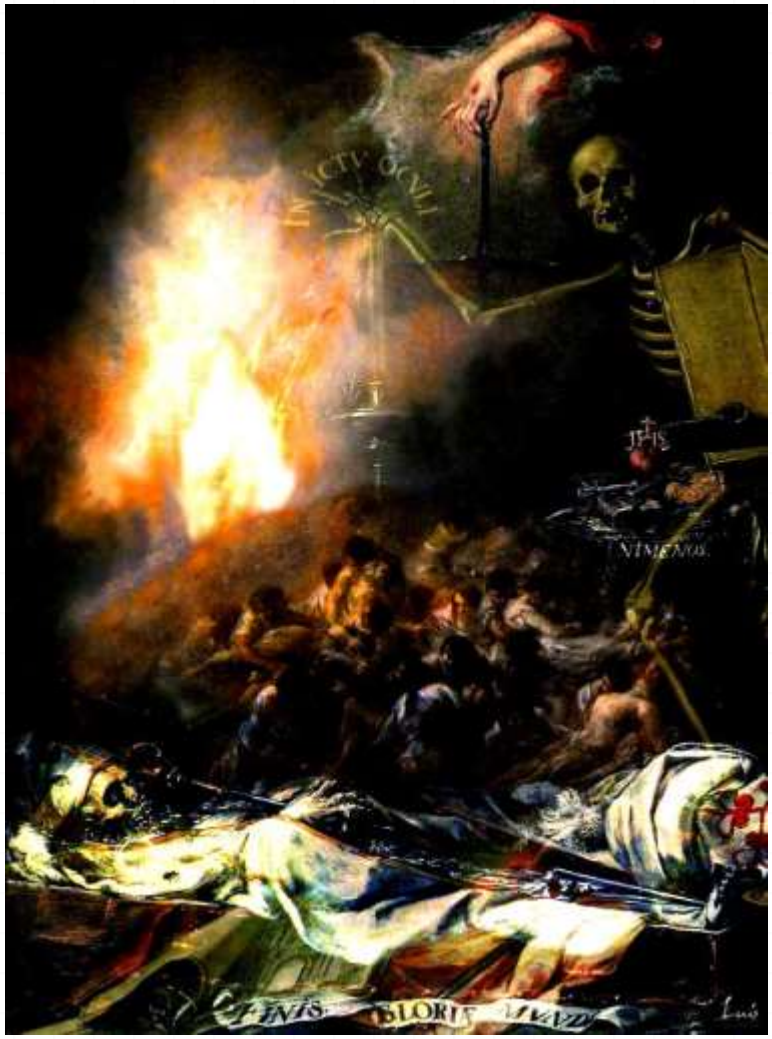
EL DESENGAÑO

Es la idea barroca por excelencia.

Frente al idealismo y al optimismo renacentista domina ahora una concepción negativa del mundo.

El mundo se ve como un caos, lleno de desorden y confusión.

Se produce una desvalorización de lo terreno y se vuelven a insistir en ideas medievales como la brevedad de la vida y la caducidad de las cosas.



RASGOS CARACTERÍSTICOS DEL BARROCO

LA IDEA DE LA MUERTE

La vida está ahora presidida por la idea de la muerte.

Vivir es solo un breve tránsito entre la cuna y la sepultura, titulo de una obra de Quevedo.

El tiempo lo destruye todo y, por tanto, todo es vanidad.

RASGOS CARACTERÍSTICOS DEL BARROCO

LA VIDA COMO SUEÑO, TEATRO, APARIENCIA…

La realidad es solo ilusión y apariencia: la vida es sueño, el mundo es un gran teatro donde cada uno debe representar un papel.

RASGOS CARACTERÍSTICOS DEL BARROCO

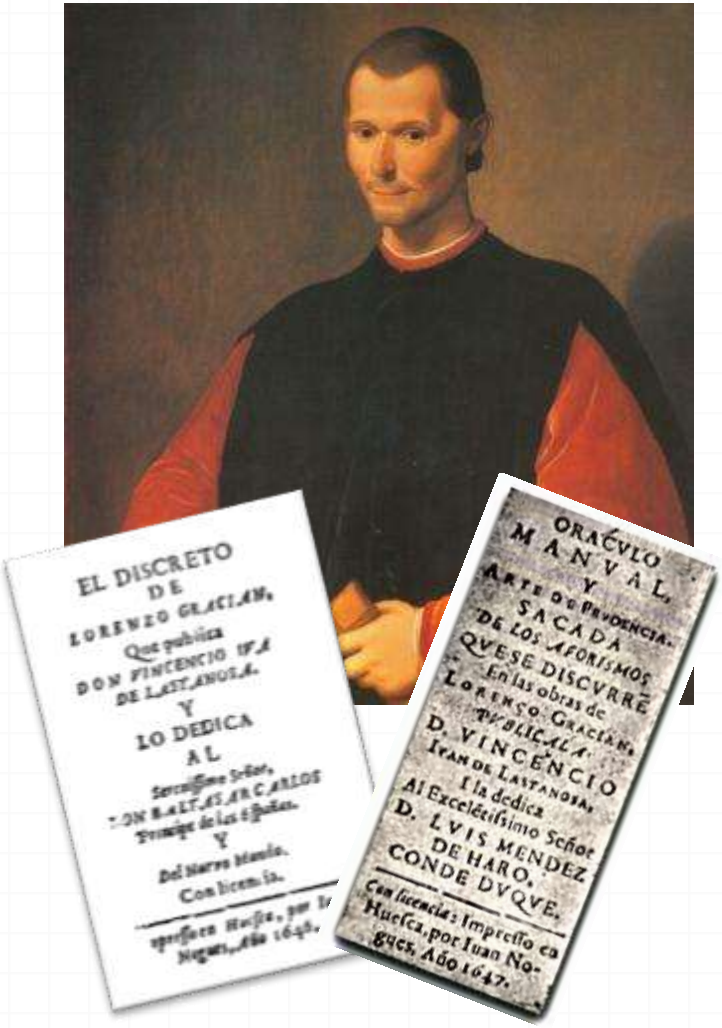
EL NUEVO MODELO DE COMPORTAMIENTO HUMANO

El hombre barroco es un ser por esencialmente desconfiado.

Para sobrevivir a una realidad donde las cosas no son como parecen, en la que todo está lleno de trampas, en un mundo tan engañoso, es necesario saber manejarse.

El modelo de comportamiento barroco viene sugerido por libros como ***El discreto*** o el ***Oráculo manual y arte de prudencia*** de Baltasar Gracián.

En ellos, la prudencia, la discreción, el saber ocultarse, el engaño son las máximas que deben guiar a quien quiere triunfar o sobrevivir.



RASGOS CARACTERÍSTICOS DEL BARROCO

EL PESIMISMO

Se manifiesta de muy diversas formas:

- Angustia existencial
- Protesta o sátira
- Actitud estoica
- Diversión

La literatura barroca tiene excelentes ejemplos de estas variadas actitudes.

LA ESTÉTICA BARROCA

Literariamente, el Barroco es, en muchos aspectos, la continuación de temas y formas renacentistas.

El escritor conserva los hallazgos del Renacimiento, pero, sin despreciar a los autores clásicos, se distancia de ellos, siguiendo su apreciación personal.

LA ESTÉTICA BARROCA

El Barroco afecta a toda creación, tanto intelectual como artística, y se inicia cuando los dos rasgos principales del Renacimiento son sustituidos por dos características típicamente barrocas.

RENACIMIENTO
Exaltación del mundo y del hombre

→

BARROCO
Profunda desvalorización de la vida y la naturaleza humana

RENACIMIENTO
Equilibrio humanista procedente de la admiración por la Antigüedad clásica.

→

BARROCO
Profunda desvalorización de la vida y la naturaleza humana

LA ESTÉTICA BARROCA

Así surge un espíritu creador que presenta caracteres propios y definidos:

Busca lo nuevo, lo original, lo sorprendente

Actitud individualista y caprichosa

Tendencia a la artificiosidad y la complicación

ESTÉTICA BARROCA

Visión unilateral de la realidad

Cultivo del contraste

Dinamismo y movilidad

LA ESTÉTICA BARROCA

LO NUEVO, LO ORIGINAL, LO SORPRENDENTE…

Los artistas buscan excitar la sensibilidad y/o la inteligencia del lector con violentos estímulos.

Utiliza para ello brillantes imágenes, novedades estilísticas, ideas ingeniosas o se sirve de lo pintoresco, lo grotesco y lo hiperbólico.

LA ESTÉTICA BARROCA

ACTITUD INDIVIDUALISTA Y CAPRICHOSA

Sustituye las normas clásicas de los modelos grecolatinos por una actitud individualista y caprichosa, tendiendo a la exageración de la realidad literaria.

LA ESTÉTICA BARROCA

TENDENCIA A LA ARTIFICIOSIDAD Y LA COMPLICACIÓN

Esa búsqueda de lo original provoca una tendencia a la artificiosidad y la complicación

El mensaje se percibe entre exquisitas excelencias formales, creando un arte para minorías.

Se considera que cuanta mayor es la dificultad de una obra, mayor es el goce estético que proporciona.

Se vincula la belleza a la dificultad.

LA ESTÉTICA BARROCA

VISIÓN UNILATERAL DE LA REALIDAD

La realidad es idealizada hasta la belleza absoluta o deformada hasta el envilecimiento degradante.

Deformación grotesca

Idealización de la realidad

LA ESTÉTICA BARROCA

CULTIVO DEL CONTRASTE

Se manifiesta en la violenta oposición de elementos extremos, el placer de las antítesis o el enfrentamiento de lo feo frente a lo hermoso, lo refinado frente a lo vulgar, lo cómico frente a lo trágico.

LA ESTÉTICA BARROCA

DINAMISMO Y MOVILIDAD

La concepción del mundo como mudanza e incesante cambio produce en el arte literario dinamismo y movilidad.

Su realización formal se aprecia, esencialmente, en abundante subordinación, hipérbatos, elipsis o violentos encabalgamientos métricos.

TENDENCIAS LITERARIAS: CULTERANISMO Y CONCEPTISMO

El culteranismo y el conceptismo son dos tendencias estilísticas dominantes en la literatura barroca española.

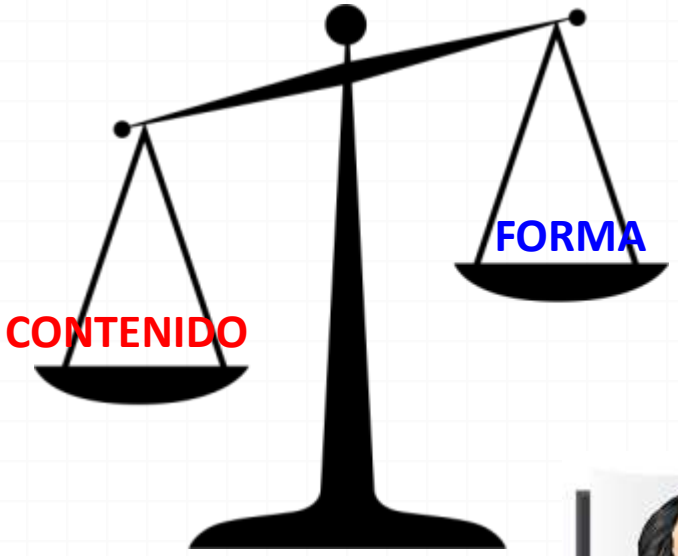
No se trata de movimientos opuestos, pese a los duros enfrentamientos personales de sus defensores.

Ambas tendencias forman parte de la sensibilidad estética general que persigue la originalidad y pretende admirar al lector.

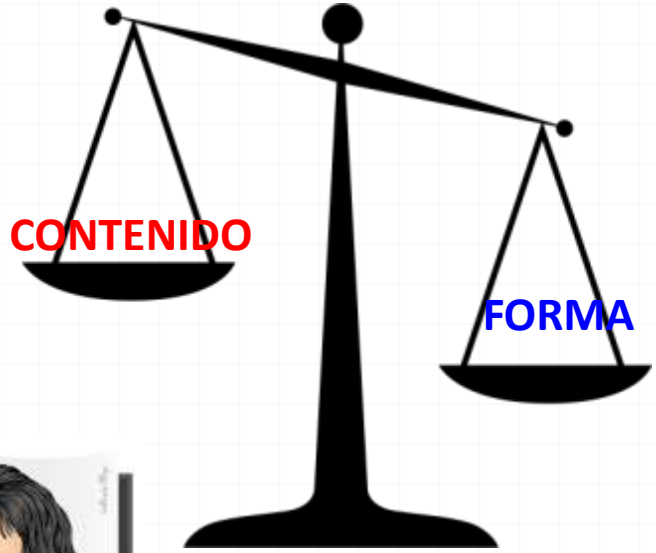
TENDENCIAS LITERARIAS: CULTERANISMO Y CONCEPTISMO

En ambas tendencias se rompe el equilibrio entre forma y contenido defendido por la estética renacentista.

Ambos estilos pueden ser empleados por un mismo autor o aparecer en una misma obra y los dos están destinados a un lector culto que sepa apreciarlos.

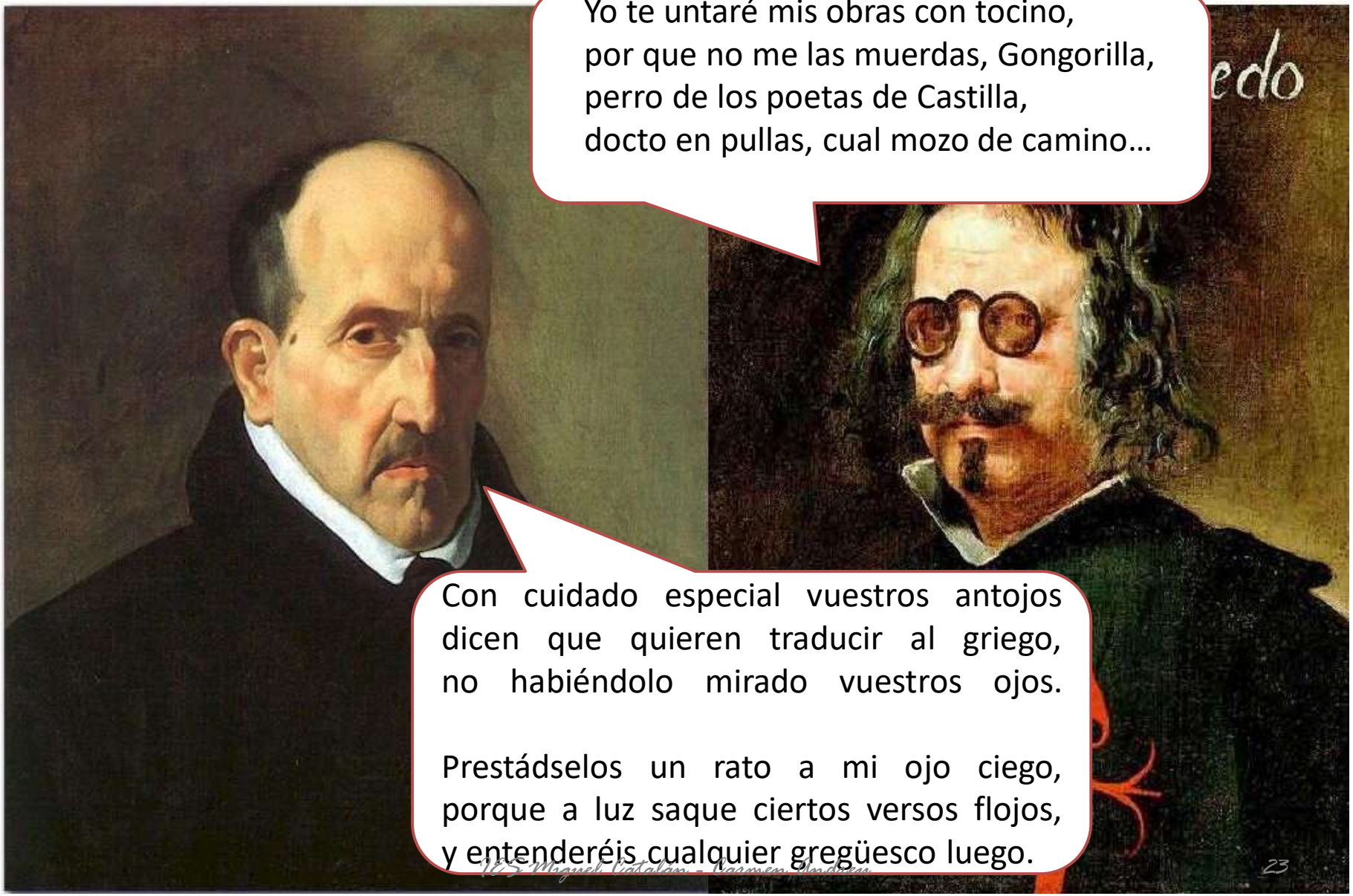


CULTERANISMO



CONCEPTISMO

TENDENCIAS LITERARIAS: CULTERANISMO Y CONCEPTISMO

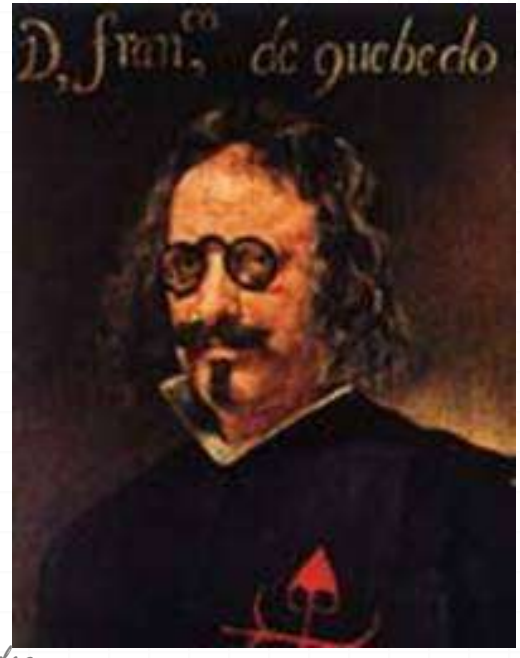


EL CONCEPTISMO

Es una tendencia estilística del Barroco basada en la idea de concepto formulada por Baltasar Gracián.

CONCEPTO

Asociación sorprendente y concisa entre dos palabras o ideas, juego de ideas ingenioso y agudo que permite un conocimiento renovado de algún aspecto de la realidad.



Los escritores conceptistas son Francisco de Quevedo y Baltasar Gracián.

EL CONCEPTISMO

Los autores conceptistas tienden a un lenguaje conciso, lleno de contenido.

RECURSOS CONCEPTISTAS

- Antítesis
- Paradoja
- Condensación conceptual
- Hipérboles
- Equívocos
- Disemias

EL CONCEPTISMO

Padeció grandes trabajos recién casada, y aun después porque malas lenguas daban en decir que mi padre metía el dos de bastos para sacar el as de oros. Probóse que, a todos los que les hacía la barba a navaja, mientras les daba con el agua, levantándoles la cara para el lavatorio, un mi hermanico de siete años les sacaba muy a su salvo los tuétanos de las faldriqueras. Murió el angelico de unos azotes que le dieron en la cárcel. Sintiólo mi padre, por ser tal que robaba a todos las voluntades.

Por estas y otras niñerías, estuvo preso; aunque, según a mí me han dicho después salió de la cárcel con tanta honra que le acompañaron doscientos cardenales, sino que a ninguno le llamaban "señoría". Las damas diz que salían por verle a las ventanas, que siempre pareció bien mi padre a pie y a caballo. No lo digo por vanagloria, que bien saben todos cuán ajeno soy della.

Metía los dedos (el dos de bastos) dentro de los bolsillos de los demás para sacar el dinero (el as de oros).

Tuétanos: parte interior del hueso. Se refiere a que sacaba el dinero de los bolsillo.

La expresión “robar a alguien la voluntad”, significa resultar encantador, pero aquí cobra doble sentido porque el niño es un ladrón.

Broma cruel al acabar de hablar de la muerte de un niño: su hermano.

La palabra cardenal es utilizada no en el sentido de dignidad eclesiástica sino en el de morado que aparece en la piel al recibir un golpe.

EL CULTERANISMO

Los autores culteranos buscan ante todo la belleza formal.

Frente a la concentración conceptista, sobresale en los culteranos una ornamentación exuberante.

Los temas pueden ser triviales, pero el estilo es siempre esplendoroso. Un estilo que busca llamar la atención sobre el lenguaje mismo.

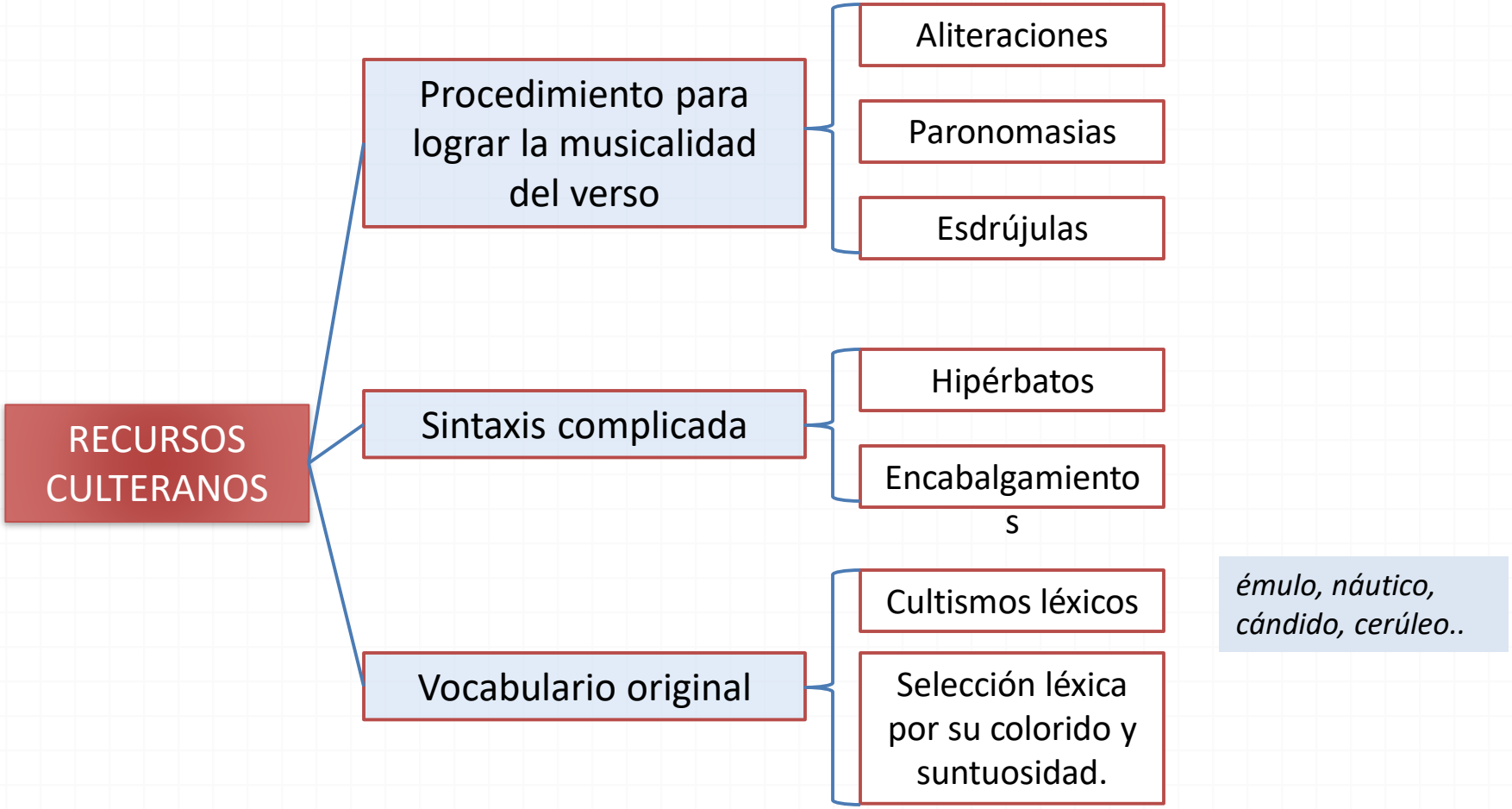
EL CULTERANISMO

RECURSOS CULTERANOS

- Metáforas audaces
- Sinécdoques
- Metonimias
- Perífrasis
- Imágenes brillantes
- Hipérboles
- Voces sonoras

flor de pluma
ramillete con alas

EL CULTERANISMO



EL CULTERANISMO

Donde espumoso el mar siciliano
el pie argenta de plata al Lilibeo
(bóveda o de las fraguas de Vulcano
o tumba de los huesos de Tifeo),
pálidas señas cenizoso un llano
—cuando no del sacrílego deseo—
del duro oficio da. Allí una alta roca
mordaza es a una gruta de su boca.

Allá donde, con sus espumas, el mar siciliano

reviste de plata el pie del monte Lilibeo (el volcán Etna),

que, según unos, sirve de bóveda a las fraguas subterráneas del dios Vulcano

y, según otros, de tumba a Tifeo (uno de los gigantes que castigaron los dioses porque pretendieron escalar el cielo),

un llano cubierto de ceniza da indicios o señales de una de ambas cosas:

o del sacrílego deseo de Tifeo (que vomita ceniza desde su tumba)

o del duro oficio de Vulcano (las cenizas de la herrería saldrían por la boca del volcán).

En aquel lugar, una alta roca cubre la entrada de una gruta, como si fuese una mordaza que tapara su boca.

EL CULTERANISMO

Aguja de navegar cultos con la receta para hacer "Soledades" en un día, y es probada.

Como sabemos Quevedo se burlaba con gran mordacidad del estilo poético de Góngora.

En este poema nos enseña cómo, siguiendo sus instrucciones, podéis acabar escribiendo como Góngora en un solo día

El poema es un resumen muy divertido de las características de un poema gongorino.

Quien quisiere ser Góngora en un día
la jeri (aprenderá) gonza siguiente:
fulgores, arrogar, joven, presiente,
candor, construye, métrica, armonía;
poco, mucho, si, no, purpuracía,
neutralidad, conculca, erige, mente,
pulsa, ostenta, librar, adolescente,
señas, traslada, pira, frustra, harpía.
Cede, impide, cisuras, petulante,
palestra, liba, meta, argento, alterna,
si bien, disuelve, émulo, canoro.
Use mucho de líquido y de errante,
su poco de nocturno y de caverna,
anden listos livor, adunco y poro;
que ya toda Castilla con sola esta cartilla
se abrasa de poetas babilones,
escribiendo sonetos confusiones;
y en la Mancha pastores y gañanes,
atestadas de ajos las barrigas,
hacen ya soledades como migas.

EL CULTERANISMO

Aguja de navegar cultos con la receta para hacer "Soledades" en un día, y es probada.

Quevedo llama la atención sobre los cultismos latinos que utiliza Góngora.

Quien quisiere ser Góngora en un día
la jeri (aprenderá) gonza siguiente:
fulgores, arrogar, joven, presiente,
candor, construye, métrica, armonía;
poco, mucho, si, no, purpuracía,
neutralidad, conculca, erige, mente,
pulsa, ostenta, librar, adolescente,
señas, traslada, pira, frustra, harpía.
Cede, impide, cisuras, petulante,
palestra, liba, meta, argento, alterna,
si bien, disuelve, émulo, canoro.
Use mucho de líquido y de errante,
su poco de nocturno y de caverna,
anden listos livor, adunco y poro;
que ya toda Castilla con sola esta cartilla
se abrasa de poetas babilones,
escribiendo sonetos confusiones;
y en la Mancha pastores y gañanes,
atestadas de ajos las barrigas,
hacen ya soledades como migas.

fulgor: resplandor, brillantez.
arrogar: atribuir, adjudicar.
candor: sinceridad, sencillez, ingenuidad.
purpuracía: creación léxica sobre el adjetivo púrpura.
conculcar: hollar con los pies; quebrantar una ley.
erigir: fundar, constituir, levantar.
ostentar: mostrar o hacer patente algo. Hacer gala de grandeza.
pira: hoguera para quemar un cadáver.
frustrar: privar a alguien de lo que esperaba
harpía: [arpía] ave fabulosa con cuerpo de mujer y cabeza de ave de rapiña.
cisuras: rotura o abertura sutil que se hace en cualquier cosa
petulante: presuntuoso, presumido.
palestra: lugar donde se lidia o se lucha.
libar: sorber un líquido. Beber.
argentar: cubrir de plata
émulo: competidor o imitador de alguien que intenta vencer a otro.
canoro: de voz suave y melodioso.
livor: color cárdeno. Malignidad, envidia, odio.
adunco: arqueado.
poro: orificio minúsculo invisible a simple vista.