

1ª) LÍNEA IDEALISTA (IDEALISMO O “REALISMO INTELECTUAL)

- poesía petrarquista
- novela pastoril

2ª) LÍNEA ACTIVA (REALISMO)

- Ute de diálogos
- Teatro culto o teatro de converxos
- Novela realista: Picaresca

3ª) CIENCIA MODERNA

TEMA 1: EL RENACIMIENTO. EL PENSAMIENTO HUMANISTA Y LAS DIVERSAS CORRIENTES LITERARIAS

1. EL RENACIMIENTO

El concepto de Renacimiento ha sido muy debatido a lo largo de la historia, especialmente el español. Los primeros humanistas sólo tenían claro que su cultura era la de la luz, frente a las tinieblas de la cultura medieval; también tenían claro que habían pasado de una cultura a otra (tenían la idea de periodo). Hasta 1773 no aparece la palabra “renacer” (Herder) y la palabra “Renacimiento” no aparece hasta 1859 (Jules Michelet). En 1860 se publica la primera obra sobre el Renacimiento, Menéndez Pelayo es el que establece el concepto de Renacimiento para la cultura española y habla de una resurrección de la cultura grecolatina (en el sentido de volver a la cultura grecolatina y adaptarla, filtrándola por toda la tradición cultural española precedente; no se extrae tal cual es, se adapta). Por ejemplo el tema de la honra es un concepto que viene de los visigodos y se usa mucho en el Renacimiento.

En 1860 Burchhardt escribió La cultura del Renacimiento en Italia (primera obra sobre el Renacimiento) y todo lo escrito posteriormente se basará en él. Por ejemplo: En él aparecen los conceptos de modernidad; de la importancia del individuo frente a la colectividad medieval; el resurgir de los clásicos (pero que llegan al Renacimiento prácticamente “cristianizados”), el ser humano es el centro, no Dios; disfrutar de la vida (Carpe Diem), cambia el concepto del mal, cambia la religiosidad (reforma del S. XVI)...

Como vemos, de este primer libro surgen todas las ideas básicas sobre el Renacimiento. Pero no podemos quedarnos sólo ahí. También son importantes:

- Chastel, Klein El Humanismo
- Otish Green España y la tradición occidental.
- A. Castro El pensamiento de Cervantes.
- Kristelber (cualquiera de sus libros)
- Eugenio Gariin La revolución cultural del Renacimiento, 1981, Crítica.

El Renacimiento aparece en Italia en 1453 (caída de Constantinopla). Es cuando se comienzan a conocer los clásicos. En España se sitúa en 1473-74 (comienzo del reinado de los Reyes Católicos) pero hemos descubierto que viene de antes (desde el Libro de buen amor o en Poema de

Mío Cid, donde ya se distingue burgués de burgalés. El Humanismo es burgués, el burgués es humanista.

A través del intercambio económico, cultural, fue entrando el Humanismo (ya en el S. XV había traducciones de los clásicos...) otro foco importante van a ser los hebreos, judíos españoles... se convierten al cristianismo, son los primeros que van a Italia, traen la cultura humanista en pleno S. XV. La nueva Cultura Humanística van a aplicarla a la interpretación filológica de la Biblia. En Italia aparece la retórica bizantina que les viene bien para la interpretación de la Biblia. Además los primeros burgueses en España son los judíos, también son los primeros Humanistas. Esto ha sido llamado PRE-RENACIMIENTO, pero es ya Renacimiento (aunque tuvieron que pasar años para que surgiera una producción literaria Humanista).

[Hay que insertar la obra literaria dentro de la evolución de las ideas, dentro del pensamiento de la época]

NOTA:

- Renacimiento se refiere al momento histórico. Es un término especial.
- Humanismo es la ideología de ese movimiento (Renacimiento). La base van a ser los filósofos griegos (Platón y Aristóteles), pero cristianizados por la filosofía escolástica (Neoplatonismo es Platón cristianizado). También es la ideología de la burguesía, la nueva clase social que surge y se enfrenta a la aristocracia medieval.

2. EL HUMANISMO

Es la mayor revolución cultural que ha existido en la historia. Hegel así lo veía. Hay que ver qué integra ese Humanismo:

— Vuelven los clásicos (hay que conocer a los clásicos: Horacio, El Estoicismo, Platón, Aristóteles, etc...) Hay un espíritu, una ideología laica y excéptica. Por “laico” entendían quitar lo que la Iglesia lleva acumulando, es desacralizar la historia... El resultado es una nueva Fe. Son “excépticos”: en la Edad Media el criterio de autoridad era el dominante. Ahora dudan de todo. Desconfían de las apariencias. Se dudaba ya de la realidad. Los sentidos engañan... La verdad está en otra parte. También hay cierto teísmo (buscan la relación personal del hombre con Dios).

En la Edad Media todo estaba regido por la Teología. Con el Humanismo cambian a la CIENCIA MODERNA, que parte de la razón del hombre, no tiene que ver con Dios (es laica).

En el S. XVII se separa la política de la teología (el poder viene del pueblo, no de Dios)

— Otra idea es que comienzan los nacionalismos, las literaturas nacionales. Incluso el petrarquismo es diferente según los países.

— Comienza la decadencia del mundo feudal y el ascenso lento de la burguesía.

— Comienza una apertura geográfica (por ejemplo se unen Castilla y Aragón: Reyes Católicos), aparecen mercaderes, barcos... se descubre América... Surge una sociedad adinerada (primera base de la Burguesía)

— Hay una apertura cultural. Conocen directamente a los clásicos. Se amplía enormemente la cultura con la imprenta, la apertura es total. La publicación del libro es fundamental para el humanista.

— Hay una apertura espacial (Galileo, Copérnico). Sabemos que el mundo no es el centro del Universo, que es el sol. Esto afectaba incluso a la Fe porque en la Biblia se decía que la Tierra era el centro... Por eso niegan el egocentrismo. Surge el problema de la “doble verdad” (“Mi fe dice que la Tierra es el centro, mi razón dice que es el sol”). Desconfían del Dios medieval. Como ya no pueden confiar en “Dios, se vuelven hacia lo que les rodea (los poetas a la naturaleza, otros autores a la realidad: El realismo de ésta época: La PICARESCA).

La Picaresca buscaba una sociedad mejor (que enlaza con la Biblia, donde también se buscaba eso en el Reino de Dios...) [El Humanismo español viene muy condicionado desde el principio por la Biblia]

“Si conozco una cosa, soy capaz de transformarla”: Este es el lema del Humanismo.

— Surge la Reforma del S. XVI (surge el PETRARQUISMO). En el S. XVII vendrá la CONTRARREFORMA.

— El HUMANISMO es un movimiento que busca la reconciliación del hombre como ser humano y como ser transcendente... en todas sus dimensiones. El Humanismo puede realizarse en el amor (según el Petrarquismo); en los diálogos; en el trabajo (aparecen los primeros cantos proletarios)...

3. DIVERSAS CORRIENTES LITERARIAS

1ª) El Humanismo se basa en el Neoplatonismo (Platón cristianizado + ideas Aristotélicas). La base de la cultura es la ideología neoplatónica.

Libros sobre el Neoplatonismo:

León Hebreo: Diálogos de Amor

Ficcino: Del amor

Se cree que “El hombre es un gran milagro, es un animal endiosado porque se puede convertir en Dios”.

Se dedica por ejemplo Garcilaso (Aristócrates), Herrera, Fray Luis de León (Clérigos). Luego la cultiva la Aristocracia Feudal que se convierte a la modernidad (es impensable que un aristócrata intentara transformar la realidad, que siguiera la línea realista). Siguen con una línea del Romancero anterior (no hacen gran esfuerzo) se realiza por el amor, la belleza y la amistad.

2ª) Otra línea es la ACTIVA (esfuerzo intelectual y físico), es el realismo (regido por el ideal) que es conocimiento de la realidad, de la sociedad y transformación de la misma.

Este realismo se puede dividir en:

1. La LITERATURA DE LOS DIÁLOGOS: es una literatura que busca la parte religiosa del Humanismo, pero expone también sus teorías humanistas (mezcla de realismo e idealismo). Utilizan como instrumentos la razón y la fe, y como instrumento material la Biblia.

2. El TEATRO CULTO O TEATRO DE CONVERSOS (Juan del Encina, Lucas Fernández...) Es un teatro popular. Intentan transformar la realidad. Utilizan la Biblia. Practicado por conversos hebreos (primeros burgueses). Es un Realismo prácticamente popular. Su instrumento: razón y trabajo.

3. La NOVELA REALISTA: La Picaresca. Es un realismo directo donde es la acción de la primera burguesía que quiere transformar la realidad para que sea más justa. Su instrumento es la razón y el trabajo. (El Buscón no se puede considerar picaresca porque Quevedo era aristócrata y la picaresca es un arma burguesa. Quevedo dice que un burgués converso no puede ascender, no puede cambiar.)

3ª) Una tercera línea que parte de este realismo, es la de la Ciencia moderna (independiente de la teología, que se hace expresamente con el esfuerzo de la razón). Supone abandonar la escolástica medieval. La teología escolástica utilizaba la filosofía aristotélica para explicar la Biblia.

— La 2ª línea que hemos visto, a mediados del S. XVI, se va mezclando con el Realismo Aristotélico. El Realismo del S. XVII es más complicado. Se pierde la ideología humanista. Esto pasa, por ejemplo en el teatro de Lope de Vega, pero desde el punto de vista formal el teatro de Lope. Comienza a formarse con Juan del Encina, lo mismo pasa con la Epopeya frente a la Épica.

— El Humanismo busca la realización del hombre. El hombre puede ser el hombre que se proponga o el que quiera ser. En su realización debe partir siempre de su interioridad. En la Edad Media se movía por la autoridad (no hace lo que él quiere, sino lo que le están diciendo). El Humanismo parte del interior del hombre, de sus propios principios. Por tanto, depende de él mismo. No de otros. Actúa como persona libre, autónoma, independiente. Se construye a sí mismo. Sólo necesita rectitud de intenciones, tiene que abrir su conciencia a expresiones libres. Eso hace el poeta petrarquista, expresa libremente su amor. El pícaro también se expresa libremente. Son personas libres porque dependen de ellos mismos. Tenemos el concepto de persona, de individuo y posteriormente, de ciudadano.

Ahora bien, este Humanismo, que parte de su interioridad va hacia la realidad. El humanista, al ponerse en contacto con el mundo, tiene que tener una idea clara, pensar con sus cualidades, en sus posibilidades, y ver hasta dónde puede llegar en ese mundo. Este hombre tiene que acceder a la sociedad.

Tiene que saber. Cobra importancia el MÉRITO (el que todos reconozcan que él es bueno para hacer lo que pretende). Esto pasa en El Lazarillo de Tormes... Dentro de la mentalidad humanista, conseguir mérito es conseguir la forma y la honra (Lázaro, dentro del concepto humanista, sí la alcanza. Dentro de las ideas de los cristianos, no). Esto también funciona en el campo de la literatura, de los escritores... Su nora es la fama que procuran ante los demás. A través de la obra literaria intentan asentar los principios humanistas. (A Herrera lo apreciaban por su obra literaria).

— A partir del S. XV las ciudades aumentan debido a la emigración desde los feudos. Pero allí no tienen sitio en la sociedad tradicional (no pueden pasar de un estrato social a otro) Se convierten en mendigos. La burguesía da una solución: cada cual con su esfuerzo que intente situarse en

la sociedad, según sus méritos. Dentro de este esquema uno puede nacer pobre y llegar a ocupar un gran puesto dentro de la sociedad.

Otra cuestión que lanzan los humanistas es que para conseguir fama y honra el humanista necesita una educación. Creen que ésta debe basarse en una cultura general. Necesita una formación cultural y también física. Esto se consigue volviendo a los clásicos, imitando a los clásicos. (análisis de obras históricas, morales...) luego anulan la filosofía escolástica anterior. No quieren especialistas en nada, sino conocedores de una cultura general. El ejemplo que daban era Leonardo Da Vinci. Era el modelo cortesano (El Cortesano, Baltasar de Castiglione). La burguesía pretendía el cambio de modelo social (del feudalismo a la sociedad burguesa). Tenían el ideal de humanista nuevo: Sociedad nueva. Muchas de estas ideas, en aquella época, son irrealizables, por ello pasaron a las UTOPIÁS. Se escriben utopías. Con estas primeras utopías se origina el SOCIALISMO (utópico, eso sí). ES una Cultura Racionalista.

— En el campo de la fe el Humanismo también se realiza como creyente. Ahí entra el ERASMISMO. El Humanismo español no se entiende sin el Erasmismo. Era la Reforma. Antes del Erasmismo ya se había intentado esa reforma (Soltismo) por el Cardenal Cisneros. Pero ya había erasmismos antes (Cisneros y Erasmo habían coincidencias) Esta necesidad de reforma se da dentro de Erasmo. El ERASMISMO consiste en la relación directa del humanista con Dios. No necesita (*ilegible*) externos de ninguna clase. El instrumento para dirigir esta relación es la Biblia.

Aparecen ideas diferentes (diálogos). Esto lo descubre el Humanismo. La persona es libre, puede pensar lo que quiera, tiene sus propias ideas. Si es libre también es responsable. Su moral es diferente a la del Humanismo medieval.

La visión religiosa del Humanismo en España se entiende con el Erasmismo. Hemos hablado de un Humanismo laico, de una literatura laica. La religión controlaba las Universidades, la formación de las personas, pero ahora aparece una línea laica separada de la religión. Sin embargo, es una de las épocas más religiosas. No se pierde el interés por la religión. Se produce la reforma de los monasterios (que ya venía de la Edad Media), pero no tuvo fruto. Se consideró una herejía (que en un sentido etimológico quiere decir opción que se convertirá en herejía, en el sentido actual, porque suponía una opción del de la ortodoxia). La presión por parte de la Iglesia se hace más fuerte. La Iglesia se enriquece, recaudaba dinero, se cobraba por todo lo que se hacía dentro de la Iglesia, aparecen las reliquias (muchas veces son falsas), las indulgencias, las bulas...

El Papa era Señor territorial.... La Iglesia se convierte en un Estado. El Papa consigue gran autoridad. Se concentra el poder en el Papa. El Vaticano se convirtió en una corte más.

La Iglesia, como institución, necesitaba una Reforma (S. XV). En España la comienza el Cardenal Cisneros. Se puede decir que en España ya existía el Erasmismo sin Erasmo (Erasmo empieza a influir en el S. XVI)

ERASMISMO es un producto humanista en el que el Humanismo se relaciona directamente con Dios sin necesidad de intermediarios, de jerarquías... No necesita templos: El cristiano es el templo de Dios vivo. Todo se basa directamente en la Biblia. Supone una vuelta a los orígenes, a la Iglesia primitiva o profética.

Los reformadores (erasmistas) van a atacar todos los ritos externos del Humanismo. Pretenden desacralizar la Iglesia como institución. La Iglesia primitiva tenía todo en común, la caridad cristiana no conoce la propiedad humana (primeras ideas socialistas). Incluso atacan a los religiosos que viven en comunidad porque no siguen su criterio, sino las reglas de la comunidad.

La primera base es la vuelta a la Biblia y a la Iglesia primitiva. Buscan una religiosidad más íntima y personal, sale de lo profundo del ser: pero tenía también sus versiones políticas. Para ellos el cristianismo era un movimiento laico, que busca a través de la Fe la reforma del hombre y de la sociedad. Buscaban un estado universal cristiano y laico, que debía ser pacifista (“Irenismo”=Desterrar la guerra y vivir en paz).

(Lázaro no quiere saber nada de la guerra, describe sin mucho interés la muerte de su padre en la guerra y cuando lo van a atacar huye, es pacifista, irenista)

(En Guzmán de Alfarache, Mateo Alemán, se discute el problema de la justificación)

— Se plantea el problema de la confesión = problema de la justificación. ¿Es necesaria? ¿Uno se salva simplemente confesándose?

La confesión aparece en la Edad Media. Comienza a generalizarse dentro de la sociedad feudal.

— Las características del Erasmismo, de la Reforma, no aparecen de forma directa, sino convertidas en una crítica de tipo social, político y sobre todo religiosa.

(Sólo en Guzmán, se dice directamente que Dios tapa pecados)

(Cuando Lázaro observa las oraciones del ciego, con su actitud muestra que es erasmista, él no reza)

La única ley por la que se rige es la caridad. ES lo que se llama “filosofía cristiana”.

Erasmus no quiso separarse de del Papa. Otros, como Lutero (1517) si lo hicieron.

El Humanismo español es muy erasmista. Históricamente llega hasta 1529 porque n 1530 comienza a actuar la Inquisición.

Aparece el Estado Moderno, la modernidad, cuando aparece un Estado, una autoridad, que lo acepta. La cuestión es compleja.

La transición del feudalismo al capitalismo, Dier Vilar.

Toda esta modernidad, sin embargo, no llega a la sociedad en general, se queda en la élite culta. Es un proceso largo, se va gestando desde los Reyes Católicos hasta que aparece la primera Constitución.

- En primer lugar tenemos un cambio político, que significa el paso de la dispersión del poder a la unificación del poder en una sola persona (Reyes Católicos). Supone unificar los ejércitos, aparece el ejército profesional (una nueva concepción del ejército). Hace falta un aparato burocrático (secretarios que después serán ministros). En este aparato burocrático se sitúan los humanistas.

- En segundo lugar se produce un cambio económico: se pasa de una sociedad cerrada a una sociedad abierta y competitiva. Era una sociedad agraria autosuficiente (Edad Media) en la que había intercambio de mercancías, no comercio. Surge una sociedad urbana, se comienza a producir a gran escala y se organiza el comercio (compra-venta). Es una sociedad basada en el dinero.

- En tercer lugar tenemos un cambio donde pasamos de una sociedad agraria a una sociedad urbana. Los siervos de los feudos quedan libres, van a la ciudad buscando trabajo. Los señores de los feudos también se van a la ciudad. La sociedad urbana tiene importancia en la literatura. Cambia toda la forma de vivir.

Surgen las Cortes, el refinamiento, cambian la forma de vestir (hacen sedas...) aparece la elegancia, el consumismo... En El cortesano se da un modelo de hombre moderno. Es una sociedad que se mueve por el dinero.

Esto no quiere decir que lo medieval desaparece, siguen los latifundios (se arriendan)

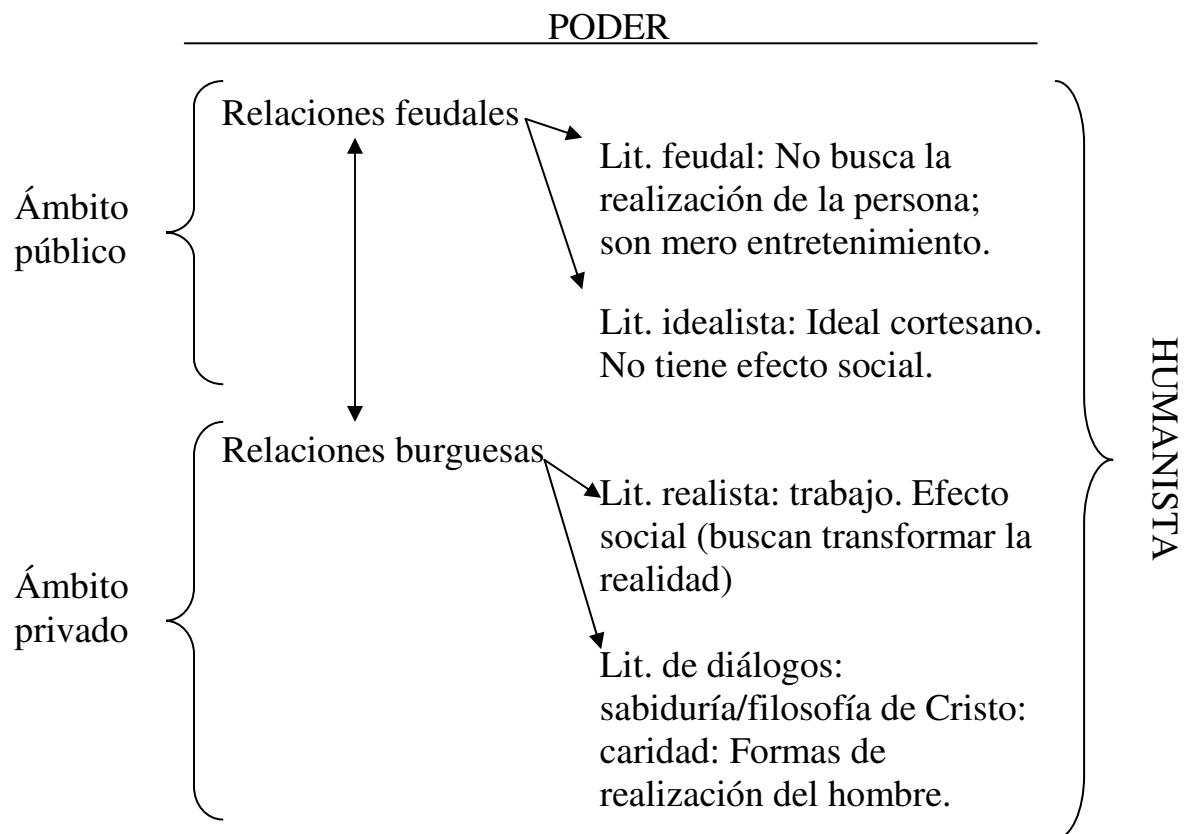
Existió un amplio plazo de evolución donde existía una lucha entre dos modelos de sociedad y dos modelos de hombre.

Existían unas relaciones feudales en lucha con unas relaciones burguesas. Sobre estas luchas se establece el poder, la autoridad (los Reyes Católicos) y va creando las condiciones necesarias para que triunfe la burguesía.

La autoridad dice que el poder le viene de Dios (no del pueblo) y por tanto es autónomo e independiente y establece su poder en el ámbito de lo público: Las relaciones burguesas se mueven en el terreno de lo privado. Si la autoridad respeta el terreno de lo privado, la burguesía puede moverse con libertad. Las relaciones feudales son de ámbito público, por tanto regidas por la autoridad.

Tenemos una Literatura Feudal, (cancioneros, novelas de caballería, literatura que viene de la Edad Media) y una Literatura Realista (burguesa, la literatura de la clase emergente): teatro del S. XVI, novela picaresca... y la literatura de diálogos (donde se mezclan las relaciones burguesas y cuestiones históricas)

Hay una literatura intermedia (feudal y burguesa) que es la literatura idealista (poesía petrarquista y novela pastoril. Es una literatura cultivada por los nobles que admiten la modernidad bajo una forma humanista)

Se forma la idea del mérito: “alma bella”, corazón gentíl.

Responden a la literatura realista:

- Cada uno es hijo de sus obras
- La cualidad interior.

MÉRITO: Lo que permite a una persona situarse en la sociedad según su preparación. La sociedad burguesa se organiza según el valor de cada uno (según su trabajo), al contrario que la sociedad feudal, que se organiza por la herencia y la sangre.

El mérito también afecta a la literatura porque los autores escriben su obra (a nivel privado) para conseguir mérito ante la sociedad (pasa al nivel público tras la publicación). Si la sociedad acepta se consigue el mérito personal. Es el caso de Lázaro y Guzmán.

ES una fama personal, no heredada, conseguida por sí mismo. Esto hicieron los autores con su obra. En el prólogo del Lazarillo añade tres ejemplos de esto. Los autores literarios amplían más esta cuestión al decir que su obra literaria es como la hazaña de un capitán. Motiva el tema de las armas y las letras. Tan importante es que un soldado defienda una plaza como escribir una obra literaria.

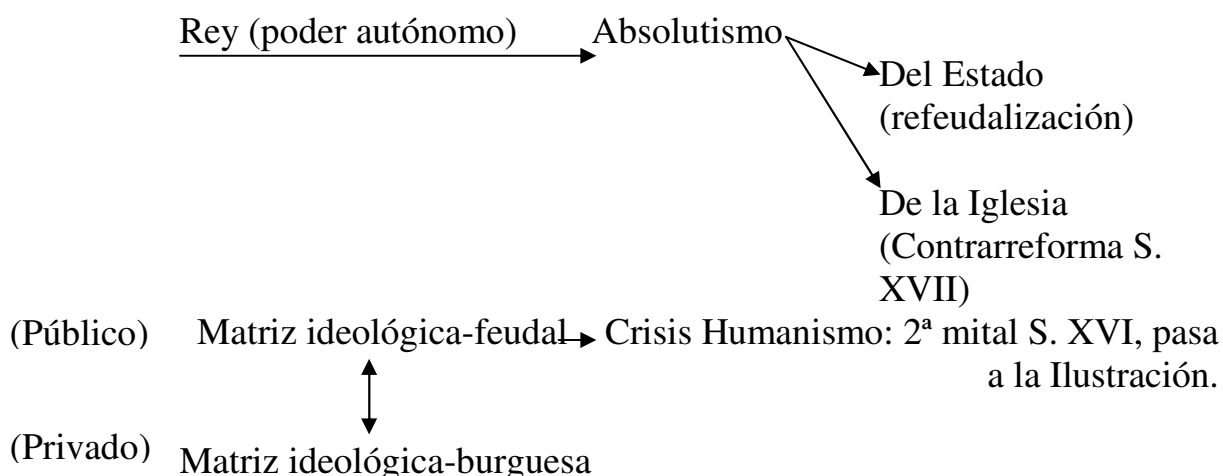
El autor, para que todos le conozcan tiene que publicar necesariamente su obra.

Se opone publicación frente a divulgación medieval. El autor medieval divulgaba su obra en su círculo de amigos. No le daba fama.

Aparece el concepto de escritor en el sentido actual. El escribir se convierte en un medio de supervivencia. Comienza la idea de que el autor debe vivir de su obra. El escritor del Renacimiento se convierte en una persona importante dentro de la sociedad. Aparecen las retóricas, los diccionarios de rimas para ayudar al escritor a crear su obra. Ahora es el escritor un creador. Así entendemos las disputas literarias entre Quevedo, Góngora y Lope... (Quevedo acusa a Góngora de que no lo entiende nadie, entonces no podrá conseguir fama). Las obras que el público no entiende son inútiles para la fama.

Si un autor del S. XVI no publica sus obras es que tiene una mentalidad feudal; y si las publica está dentro de la sociedad feudal.

RESUMEN

El Cultismo se solapa en una lengua difícil e impenetrable.

En el Siglo XVII tenemos:

- Cultismo (poesía)
- Conceptismo (poesía): Sin idealismo
- Teatro (mezcla de todo)
 - petrarquismo (fama)
 - valores de la sociedad tradicional
 - tratamientos de amor

TEMA 2. POÉTICA Y LECTURA DE LA LÍRICA PETRARQUISTA

Lírica cultivada en sus inicios por nobles convertidos a la modernidad. Por tanto traen la mentalidad idealista del amor cortés. les es fácil aceptar los nuevos valores neoplatónicos-idealistas). Aceptan la línea idealista (de las dos caras del alma, según Platón). Es impensable que critiquen la realidad. Aceptan la línea pasiva, no la activa, que no implica cambiar nada.

Ahora bien, esta línea pretrarquista tiene todas las características del Humanismo porque parte de la individualidad, de lo privado, quieren realizarse como personas a través del amor, de la belleza, quieren endiosarse.. Si todos los reconocen consiguen la fama, la virtud del renacimiento. Consiguen la “humanitas”.

En el paso del amor cortés (poesía trovadoresca) al petrarquismo no hay ningún corte profundo. La poesía tradicional está presente en el Siglo de Oro, también en el Romancero (romances cultos, artísticos...) también la poesía culta del S. XV (Santillana, Manrique) y fundamentalmente la poesía trovadoresca (amor cortés) que es la base de la poesía petrarquista.

— En el primer caso (del paso del amor cortés al petrarquismo) que se da es Italia con Petrarca. Transforma la poesía trovadoresca: La moderniza con el neoplatonismo (S. XV)

Esto triunfará en España a partir de 1526 (Boscán). Boscán no logra dominar el endecasílabo. El que triunfa es Garcilaso: primero escribía amor cortés, cuando se moderniza incorpora la italiana y moderniza el amor cortés.

¿Cómo es moderniza? Los primeros poetas (Garcilaso) tienen voluntad de imitar a los poetas clásicos y a los modernos italianos (amplían el horizonte de los italianos, también quieren volver a los clásicos). Esto se llama imitación compuesta (porque la imitación viene de muchos). En segundo lugar imitan el solo neoplatónico y al mismo tiempo, el este, la forma externa (métrica, vocabulario, metáforas) Esta es la forma de triunfar. Esto les lleva, en tercer lugar, a introducir en el poema toda la naturaleza: Se amplía totalmente el horizonte de la poesía trovadoresca. Al aparecer toda la naturaleza dentro del poema se potencia el léxico. Ahí está la diferencia entre la poesía petrarquista y la trovadoresca. También introducen la mitología (se amplía más el léxico) como base de las metáforas. A todo esto le dan importancia neoplatónica (cambia el concepto del amor, de enamorarse...)

— El proceso de la poesía petrarquista comienza con Garcilaso (1526) y es un desarrollo de complejidad creciente (cada vez más

complejo) hasta llegar a una especie de poesía límite que ya no se puede publicar más (Góngora y Soto de Rojas). La primera poesía petrarquista es más fácil. Con la crisis del Humanismo (1580) comienza el MANIERISMO y llega la complejidad total y absoluta:

- Se incorporan latinismos (léxico)
- Las metáforas se complican mucho más (desaparece el término real) Entra de lleno toda la mitología. Es la base de la metáfora muchas veces (si no se conoce el mito no se puede deshacer la metáfora) Lope: poesía petrarquista, de lenguaje fácil, no complica el léxico ≠ cultismo.
- El conceptista desprestigia la mitología (Júpiter orina en la calle...)
- El primer petrarquista se evade siempre hacia la trascendencia (va de la multiplicidad a la unidad). La unidad es la perfección, la belleza absoluta, el amor absoluto, identificados con Dios, se endiosa... El cultismo abandona la trascendencia para buscar la debilidad en la inmanencia (la esencia de las cosas). Procura buscar la divinidad en las cosas (en vez de evadirse hacia arriba).

1. PRINCIPALES POETAS

- Boscán (no consigue dominar el endecasílabo)
 - Garcilaso
 - Diego Hurtado de Mendoza
 - Gutiérrez de Cetina
 - Hernando de Acuña
 - Francisco Sá de Miranda
 - Cristóbal de Castillejo
 - Baltasar de Alcázar
 - Gregorio Silvestre
 - Fray Luís de León
 - Francisco de la Torre
 - Francisco de Figueroa
 - Francisco de Medrano
 - Herrera (Granada)
 - Francisco de Aldana
 - Cristóbal Mosquera de Figueroa
 - Juan de Arguijo
 - Luís Barallona de Soto
 - Pedro Carrillo Soto Mayor
 - Pedro de Espinosa
- } Petrarquistas menores
- } Tradicionalistas (rechazan los metros italianos, pero sí aceptan la mentalidad humanista)
- } Discípulos de Fray Luís
- } Discípulos de Herrera (junto con Pedro de Espinosa)
- } 1580 (paso de un grupo a otro)

- Lope de Vega
 - Lupercio Leonardo de Argesola
 - Bartolomé Leonardo de Argesola
 - Quevedo
 - Jaúregui
 - Rodrigo Caro
 - Francisco de Rioja
 - Góngora
 - Conde de Villamediana
 - Pedro Soto de Rojas (más complicado)
 - Polo de Medino
 - Bocángel
 - Sor Juana Inés (más léxico)
- } Comienzan la estética conceptista (S. XVII)
- } Siguen a los granadinos. Desmbocan en Góngora

2. ESQUEMA NEOPLATÓNICO DE ESTA POESÍA

El punto de arranque es el hombre, que para el Neoplatonismo es un espíritu o alma envuelto en una materia que es el cuerpo. Es un alma envuelta accidentalmente en una materia. La mujer siempre es perfecta por naturaleza. El hombre tiene que conseguir la perfección amando a la mujer que le pertenezca (no a cualquiera). La materia es un lastre que te sujeta aquí y no te deja volar.

El hombre llega a un momento en que a través de la contemplación de las cosas, recuerda que no pertenece a este mundo material, sino a un paraíso del que fue desterrado (Biblia y teorías de Platón). Este hombre cuando llega a la pubertad al contemplar a la mujer hermosa recuerda que estaba unido a ella en el paraíso: MITO DEL ANDRÓGENO (en el paraíso no existía la dualidad hombre-mujer porque son uno solo, unidos, una sola cosa, cada uno, en la tierra, tiene que buscar su media naranja). Esto de buscar a quién le pertenece se llama SIMPATÍA (unidad de sentimientos, como si formaran un solo ser). La simpatía identifica a los dos seres... Una vez juntos se introduce el concepto humanista: hombre = imperfecto; mujer = perfecta.

HOMBRE = Una existencia a la que le falta la esencia. Se perfecciona recuperando la esencia. Esta poesía es un proceso de realización del hombre.

MUJER = perfecta, es casi un Dios. El hombre se va liberando de la materia y queda el alma, el espíritu, y comienza el amor entre los dos, pero es un amor de almas, un amor espiritual y divino. Si el hombre ama el

cuerpo de la amada, no se libera del lastre del cuerpo. Las dos almas se van fusionando, uniendo y van pasando de dos a una.

Comienza el proceso de unificación. El amor mueve todo el cosmos. Entran en un proceso de motivación cósmica. Se convierten en Dios. Esto se expresa con palabras relacionadas con el cosmos (sol, luna...) Esto se llama PRESENCIA.

— La AUSENCIA consiste en la no correspondencia de la amada. El pretende volver al paraíso a través del amor. Sólo puede volver a él con la mujer a la que estaba unido. Por tanto si ella no le ama, la belleza no está presente. Si esto pasa la materia no puede diluirse para que surja el alma, el espíritu. Esa posibilidad se la da la presencia de la amada.

Entonces la ausencia, sin posibilidad de retornar al paraíso imaginario... el tormento mayor de la ausencia proviene de la memoria. Aunque ella esté ausente, le queda el recuerdo en la memoria. Los amantes en ausencia llegan a una situación límite, de ahí que hablan de locura, destrucción... la ausencia se explica a través del agua (lágrimas) y por el campo semántico de la oscuridad. Es una forma de expresar su situación anímica. La ausencia se expresa por el “locus eremus” (desierto) (\neq presencia con el “locus amenus”)

— Eso se expresa en las églogas (a través del rebaño con algo anormal: las ovejas no comen \rightarrow se expresa ausencia, si todo transcurre con normalidad, con armonía, se expresa presencia)

Todo va en armonía con el cosmos, se busca la UNIDAD, no sólo es ARMONÍA entre las dos almas, también de las dos almas (como una) con el cosmos.

A través del amor va a sufrir toda una transformación interior que le lleva a la esencia que es la perfección. Es un programa de realización donde el hombre parte de su interior (de su alma). Busca su perfección a través de la belleza y del amor. Si la amada no le corresponde, busca su perfección en la belleza del cosmos, de la naturaleza. Es un amor siempre espiritual y divino.

Dios es la belleza absoluta... La BELLEZA parte de Dios y llega hasta el mundo material y es universal y divina. La BELLEZA siempre atrae. Con la belleza surge el amor y el amor también será universal y divino. El AMOR es la respuesta a la belleza. Ambos (la belleza y el amor) retornan a la perfección que es el placer, la felicidad del paraíso. La BELLEZA presenta el estímulo, y el AMOR la respuesta (estímulo-respuesta-un todo)

Del conjunto cósmico, los amantes consiguen volver al paraíso del que proceden que es la realización. Es la TRADUCCIÓN de la idea bíblica y arquetípica del paraíso.

— En esta poesía la belleza se contempla en la BELLEZA (amada) (que siempre es perfecta) y el amante es el AMOR (imperfección sin la belleza). La BELLEZA encarnada en la amada, adquiere dos dimensiones:

- la belleza física exterior (el rostro de la amada)
- la belleza espiritual interior, que se llama “gracia” (sus virtudes)

Es una armonía interna-externa.

La externa siempre es manifestación de la belleza interior (al pasar del cultismo desaparece la exterior sólo buscan la interior). Si sólo se ama la belleza física, sólo se queda en el cuerpo. Se convierte en símbolo de Dios a la divinización, la perfección, se bestializa.

Con la luz física se descubre la belleza física, con la luz divina se descubre la belleza interior. Se expresa también con las dos Venus: La Urania o Celeste y la vulgar que lleva hacia el cuerpo; con los dos caballos.

SONETOS GARCILASO (S. XVIII) HOJA 1

SONETO XXIII HOJA 1

Primer cuarteto: Describe la belleza de la amada.

“Gesto” → no es “cara”, es más universal, implica sonetos. “Cara” es más físico, más material. “Gesto” es una palabra desmaterializada. “Gesto” o “rosa y azucena”, pero no rosa o azucena, sino “el color” → desmaterializa. Por tanto, desmaterializa la palabra “cara”. ES una cara que se ha convertido en color y color es belleza. Si se ve el color es por la luz.

BELLEZA = COLOR Y LUZ → A esto se ve reducido la palabra “cara”

Después no aparece “ojos”, aparece “mirar” (igual que “gesto”). Desmaterializa. Lo adjetiva: “ardiente y honesto” → Es un lenguaje metafórico. Es amor, es un mirar amoroso, lleno de amor.

“Honesto” = espiritual (siempre significa esto en esta poesía)

Es una mirada llena de amor, pero de amor espiritual.

“Ardiente” → implica esconder. “Honesto” → lo contrario.

“Fuego y espiritual” → Luz, y luz = belleza.

Esto es plantear la metáfora.

COLOR = BELLEZA

LUZ = BELLEZA

Segundo cuarteto: Después sí aparece el término real “cabello”, pero pasa del cabello al “oro” → adquiere más fuerza que si dijera “rubio”.

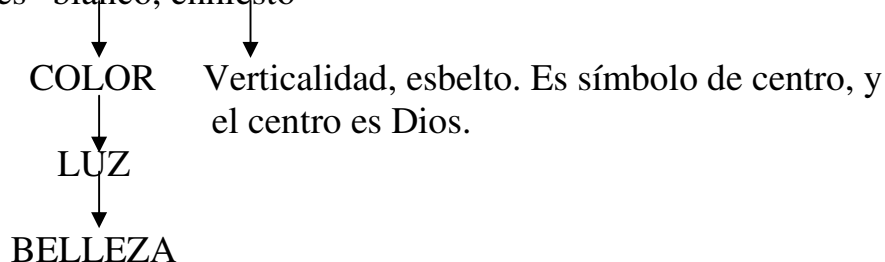
“Oro” es un material noble. Expresa la fuerza de lo que expresa, la autoridad de la amada.

Siempre que aparecen materias nobles, no sólo expresan belleza, sino también la autoridad, la fuerza de quien las posee.

ORO → LUZ Y COLOR = BELLEZA

Después aparece otro término real: “cuello”, que va adjetivado con “hermoso” → lo DESMATERIALIZA.

El cuello es “blanco, enhiesto”

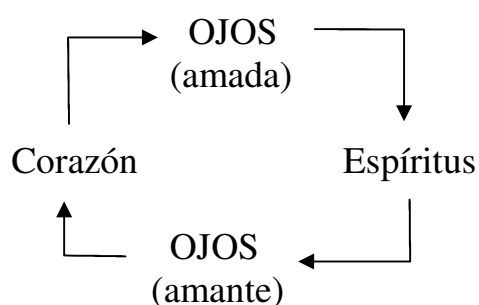

Es una secuencia en la que se puede ver flotar el cabello (mueve, esparce y desordena...) Una fuerza cósmica (el viento) actúa sobre ella. Esa mujer es belleza y movimiento; es una mujer espiritual, divina, cósmica en armonía con el cosmos, en unidad con él. Es una belleza estética = a la belleza ética.

Estamos en el centro del idealismo, porque es una mujer que o se parece a una mujer real.

SONETO VIII HOJA 1

El AMOR siempre comienza por los ojos. Después ya están enamorados.

Tiene mucho que ver con la medicina de la época: los espíritus se forman con la sangre más pura (la genera el corazón). Salen por los ojos (partículas inmateriales) y entran en el corazón de la amada.

Son sangre y se convierten en sangre al llegar a la amada. La sangre de la amada se aloja en el cuerpo del amante y viceversa (“comercio de espíritus”), y quedan enamorados.

Son “espíritus vitales”.

Los cuartetos terminan ... “presente” → PRESENCIA. Pero los tercetos comienzan “ausente” → AUSENCIA. Los espíritus “se encienden”.

“No hallando fácil el camino” → ella ya no está.

Queda memoria, deseo, furor.

III (SONETO DE HERRERA) HOJA 1

Calor = amor

Sol = rayos (luz) → alma

amada

“Emprender” = Solo + fuerte que “prender”, tiene más énfasis, fuerza, etc...

Parece que tiene muy presente el soneto anterior de Garcilaso. Son muy parecidos.

bien ojos	}	Dobletes, lenguaje limitado. Doble situación	{	presencia – ausencia realización – no realización
--------------	---	--	---	--

Despojos, porque ella está ausente. Se enamoran por los ojos, etc. La vista y el oído son los sentidos que más aparecen → son sentidos espirituales (los demás son sentidos materiales) Las flores no huelen porque sólo las ven, las oyen, etc.

En este primer petrarquismo sólo funciona el sentido del ojo / oído, y el INTERIOR → sienten por el interior y el alma, más que por los sentidos exteriores. Se pierde la referencia material.

SONETO XIII (HERRERA) HOJA 1

El amor crece. Se ha enamorado, pero en la ausencia nace el dolor, la pena, el sufrimiento. Deshaciendo su gloria (fama) y su bien (felicidad). La amada ha desaparecido ya. El pecho exhala, etc... → intangibilidad, furor, etc (“tiao” = que prometo)

SONETO [1578], HERRERA HOJA 2

Ocurre lo mismo. Todo se predica por el amor, porque la amada se va y queda la tristeza, dificultad, sufrimiento, etc. Dobletes. 1578 → Final de su vida, etc. Hay que utilizar la “traducción” de las palabras, etc → tienen un sentimiento determinado.

SONETO XII HERRERA HOJA 1

Cuando elige ya no puede volver atrás. Ese amor no podría nunca ser sustituido por otra mujer, etc. Pecho herido de amor. Sólo puede amar a una mujer y no puede cambiar por otra.

[El tema del CARPE DIEM se incia con Garcilaso. Se contradice un poco con el amor ideal, pero lo que debemos entender con “carpe diem” es el aprovechamiento del espíritu, no del cuerpo.]

Es una poesía en que los amantes están en fusión con la naturaleza, - es la armonía hombre – naturaleza, está convertido en un elemento más del cosmos; está elementalizado (en este sentido es una poesía naturalista)

Hablamos del “Locus amoenus”, frente al “locus eremus”

El “locus amoenus”:

- jardín
- amante/amada
- presencia
- amor

Lo que le sucede al jardín,
le sucederá siempre al
amante.

El “locus eremus”:

- Desierto
- amante (no cabe la amada)
- ausencia
- no amor (él siente amor, pero ella no le corresponde) No podemos decir odio porque no existe en esta poesía.

Si se estropean las flores, por ejemplo, es que el amante ha pasado a la ausencia, al no amor.

Si alguna fuerza actúa sobre el jardín, también actúa sobre el amante. Este jardín no tiene límites, es el COSMOS, ilimitado. Pueden aparecer en él plantas de diferentes procedencias, es un jardín no real, no material, en él cabe todo.

Sobre este jardín actúan las estaciones

- Primavera o verano son fuerzas positivas, que reverdecen y embellecen el jardín.
- Estío e invierno fuerzas negativas, que estropean el jardín.
- El otoño no suele aparecer, sólo en el cultismo.

Si hay falta de belleza, la amada está ausente.

Otras fuerzas cósmicas → cielo, sol, estrellas, luces, aurora → son fuerzas que hermosean el jardín y producen belleza y amor, siempre indican presencia. Se expresan con palabras como: abrasar, encender, dar resplandor, dar vigor, reverdecen...

Estas fuerzas también pueden comportarse como fuerzas negativas. Todo depende de la adjetivación. Si se adjetivan negativamente indican ausencia de amor, estropean el jardín, son fuerzas adversas... Pueden aparecer la noche, la tormenta, la tempestad → fuerzas que estropean la belleza del jardín → ausencia.

Los vientos se pueden dividir en favorables y desfavorables:

Favorables → los adjetivados positivamente. También el aire, el aura, el blando viento, el blanco aliento.

El céfiro (= viento de primavera), es el más frecuente. Dicen que deshace las tinieblas de la noche, por tanto actúa positivamente. Hace resurgir la primavera. Da belleza al campo (hace brotar, las plantas, las flores...) Incluso da a las aves su canto tras el invierno → presencia de belleza en el jardín.

El Cabunio = igual que el céfiro.

Hay vientos desfavorables: los adjetivados negativamente: helado aliento... El Aquilón = viento frío y fuerte del Norte. Estropea el jardín.

El Austro = viento frío del Sur, también estropea la belleza del jardín.

El Boreo = viento tempestuoso del Norte (trae la nieve).

El Notu = tempestuoso del Sur.

El Euro = tempestuoso del Norte.

Significan siempre ausencia (no amor)

La Rivera del Río es un “locus amoenus” frecuente. El río también es importante en esta poesía. El río puede significar lo mismo que “Locus amoenus”. Un entorno agradable que proporciona al amante la belleza y el amor.

Es una fuerza activa que produce la eterna primavera. Si este río está en movimiento, significa el amor (el camino amoroso del amante hacia la belleza, hacia la amada). Si el curso del río es lento o el agua está estancada, significa no belleza, falta de amor y AUSENCIA. Si es veloz y fugitivo suele significar el amor que huye (algo negativo)

Si hablan de agua clara, pura, cristalina... indica la belleza, la PRESENCIA, la existencia de amor.

Si se oscurece el agua, es la AUSENCIA. La fuente tiene los mismos significados que el río.

Las ciencias ocultas comienzan aquí → el agua tiene una fuerza transformadora.

CANCIÓN (1578) HOJA 1

Invierno, lluvia, viento frío, noche → NEGATIVIDAD

Es un poeta que se enamoró en un momento poco propicio (el amor sembró flores en invierno en lugar de en primavera).

El jardín se ha estropeado y significa la AUSENCIA.

Huerto = amante (y está sujeto, igual que el huerto, a una serie de fuerzas que dependen de la amada)

En esa primera estrofa hay AUSENCIA (si las fuerzas son desfavorables) y PRESENCIA (cuando las fuerzas son favorables).

También vemos que la PRESENCIA es muy breve en esta poesía, siempre se acaba pronto. El enamorado está destinado a vivir en ausencia. A través de las plantas y los frutos identifica su esperanza, pero la esperanza termina y no vuelve a la presencia.

El estío acabó con las flores, su esperanza no sirvió, continuó en la AUSENCIA.

Queda destruido el huerto y queda destruido el también.

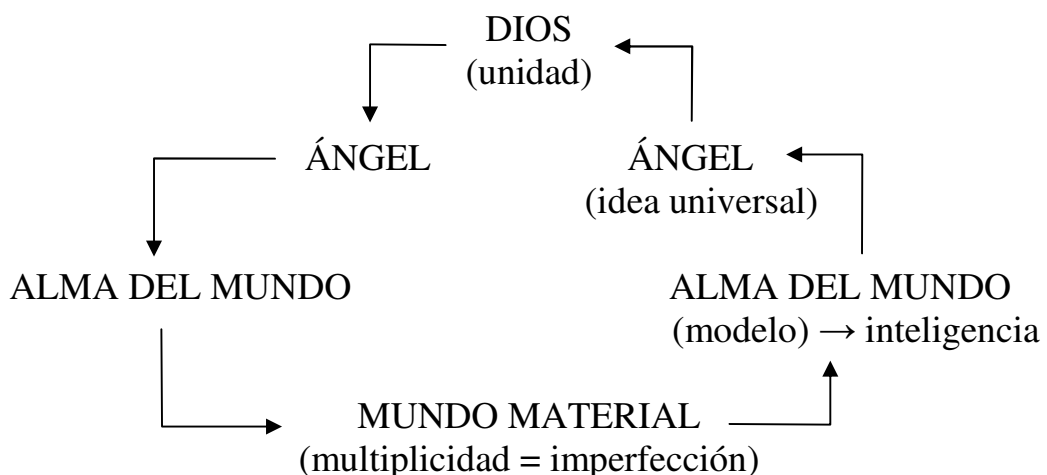
Dice que no tiene esperanza, pero acto seguido vuelve a concebir la esperanza.

El ASCENSO PLATÓNICO consiste en ir del mundo material a la unidad, la divinidad.

Todo parte del (¿?) que en el Neoplatonismo es la divinidad.

No existe el pecado, existen actos malos = platonismo del mundo griego.

Todo parte de Dios, primero, el andrógono, recorre un camino hacia el universo del ángel, después al mundo del alma del mundo y de ahí al mundo material (donde hombre y mujer aparecen separados).

Una cosa es lo que entendemos por creación (CREACIONISMO); donde todo es producido por Dios, y otra es el EMANTISMO (filosofía occidental), donde todo es emanación de Dios, todo emana de Dios. Por eso llaman divino a todo.

Todo parte de la unidad. El paso consiste en pasar de la unidad a la multiplicidad.

Unidad = perfección absoluta

Mientras que la multiplicidad es imperfecta. Esa bajada se encuentra en Fray Luís (por ejemplo)

De la multiplicidad se quiere volver a la unidad. Es una realización del hombre (filosofía humanista). La subida es una especie de evolución transformativa. Es la diferencia entre evolución (que supone pasar a la perfección absoluta) y progreso (no supone transformación, es un cambio en la misma línea, es un cambio cuantitativo) → la EVOLUCIÓN supone un cambio también cualitativo.

El mundo material es el mundo de la opinión, no de la verdad, sólo se ven las apariencias, la belleza física. Pero a través de la belleza física (de la mujer) se forma, provoca, una imagen espiritual (una belleza más perfecta). Todo es un proceso intelectual. De ahí pasan al alma del mundo (o el alma del poeta) (individual). Cuando a la imagen espiritual el amante añade más belleza y se convierte en modelo (más belleza ejemplar) y esto lo hace la inteligencia (no la razón ya). Si al modelo se le da más belleza aún adquiere otra transformación. Se convierte en ángel, en idea universal (la idea universal de mujer) que ya la hace la mente. De ahí ascienden a la unidad, a Dios. Pero en todo el camino se tiene que dar la presencia de la amada.

Al llegar al ALMA del mundo (o del poeta) es cuando se (está en blando.....)

Ningún poeta consigue llegar al endiosamiento total, pero lo intentan en sus poemas. En el poema nunca se plantean una mujer física, presenta ya una mujer cósmica, su imagen espiritual e incluso endiosada.

Distinguir entre el alma del mundo y ángel, es muy difícil.

ELEGÍA, HERRERA HOJA 1

ELEGÍA no en el sentido de muerte, simplemente utiliza las estrofas típicas de la elegía (que le vienen de Italia) para hablar del tema que quieren.

El poeta está enamorado del resplandor de inmortal luz. El resplandor es belleza, de ese resplandor procede una luz inmortal (si es inmortal será divina). Celestial también equivale a divinidad. El resplandor

también equivale a pureza. Vemos que son términos no sólo desmaterializadores sino que también están desmaterializados.

“herir los ojos”= desmaterializados.

Habla de los espíritus (ojos)

altos = hacia arriba, hacia la divinidad.

enjos → (de amor), son “dulces suspiros”. Por tanto no es nada negativo.

Este terceto indica como ese amante ha estado desmaterializándose (quedan los “despojos” de lo material). Todavía quedan enjos (resquicios de lo material). Pero pese a esos enjos, él se alegra porque va dejando la materia (primer paso del descanso platónico). Está emprendiendo el ascenso platónico...

pena → enjos

Se ha enamorado, se ha desmaterializado. Comienzan el ascenso cuyo fin es el endiosamiento (la fusión con la amada)

Comienza el proceso reflexivo, va aumentando la belleza de la amada (pone más belleza sobre la belleza). Cuanto más belleza acumula, más asciende. “Rico”, “dorado”, “puro manto” = la melena de la amada, porque es de oro. Espiritualizado totalmente.

Armonía de luces y de colores → BELLEZA EXTERIOR.

Armonía = proporción.

En el siguiente terceto pasa a la belleza interior. Juntos, los dos tercetos, resumen la belleza total de la amada (la exterior y la interior).

Ante tanta belleza cae completamente enamorado. El amor, en esta poesía, es deseo de poseer la belleza.

“Esperanza” → de fusión total con la amada. Endiosamiento. Alcanzar la gloria, la fama.

“Belleza nueva” → siempre nueva, renovada, siempre más perfecta que la anterior.

Ha roto la conexión con lo material, asciende y ya no mira hacia abajo (se libra completamente de lo material).

“El bien” → la amada

“Sol” → la amada

Cuando consiga a la amada, se endiosa, porque la amada es divina.

Fingida compostura = el cuerpo de la amada, lo físico. Él no se quedó en eso, supo mirar más allá (el alma de la amada) y eso le lleva al endiosamiento.

Recuerda a Fray Luís.

En el cuarteto final introduce mitología (si hubiera seguido el canto de las sirenas - lo físico – hubiera acabado mal)

Las dos almas se han fusionado, se ha fusionado con la belleza perfecta. Se ha endiosado.

¿CÓMO SE CONSTRUYE LA BELLEZA DE LA AMADA?

La amada = la perfección

El amante = la imperfección. Si la amada le corresponde, puede conseguir la perfección, sino, sufre porque sabe donde está el camino para conseguirlo.

Percepción:

• belleza• lu• bi• bc• di• sabiduría	}	Todo este léxico
indica la perfección de la
amada |
|---|---|---|

La belleza puede ser exterior o interior:

Belleza interior: Es la verdad que busca el poeta. Lo expresa con una serie de clichés. “La mayor beldad que hay en el cielo”, “beldad tan extremada”, “belleza sobrehumana”... Siempre indicando algo divino, superior... La belleza es divina.

Si la belleza = luz, todo el campo semántico de la luz indica la belleza.

Otra forma de expresar la belleza es convertir a la amada en una figura cósmica. También se expresa a través de las plantas y flores. También a través de las piedras preciosas y de las maderas nobles.

Los resplandores de la belleza son las virtudes de la amada: la honestidad, (en el entendimiento, en el alma y sólo se descubre por la sabiduría, pertenece a la belleza interior, significa belleza). La sabiduría (se refiere a lo espiritual, a lo divino, es lo que descubre lo superior. Se opone a ciencia que es la que descubre lo natural, lo que se ve). La justicia (que enseña a ser equitativo), la prudencia (que enseña a contenerse, que descubre lo moral), la fortaleza (que enseña a ser invencibles, a permanecer en el amor), la gracia (la atracción que la amada ejerce sobre el amante, significa la claridad de las virtudes, significa belleza), benevolencia (simboliza la correspondencia de la amada), placer y felicidad (es el disfrute de la belleza), amistad, gloria (lo más grande, lo más sublime, se refiere a la persona de la amada, a su belleza, puede ser sinónimo de la alegría que siente el amante con la presencia de la amada, la memoria de la presencia perdida, puede también ser el premio, es honor, alabanza, igual que fama y honra; puede significar amor), alegría (siempre se articula en torno a los conceptos binarios: alegría – tristeza... significa el placer que presenta el amante al poseer la belleza de la amada, o al contemplarla), valor (el valor de la amada, puede significar belleza, se aproxima a gloria... significa firmeza, fidelidad en el amor...), verdad (es siempre la belleza de

la amada, puede significar bien, puede ser Dios o la divinidad, igual a la amada por tanto).

Los poetas, rara vez tocan el tema de los tipos de mujer, las imágenes arquetípicas de mujer, lo normal es que eviten el nombre, pero que reflejen la realidad que hay detrás de cada arquetipo de mujer. Sofía encarna la idea gnóstica de creación, es la mujer con alma de hombre, se convierte en la guía espiritual del amante, es la intermediaria entre el amante y la divinidad, es la mujer que se convierte en la esperanza del hombre para volver al paraíso, es la sabiduría (es el personaje de los Diálogos de amor, de León Hebreo).

“Daena” es una combinación de la idea gnóstica de creación con la avloración cántara del amor. Se consideraba a la mujer como “vaso elegido para tener hijos”, ahora se convierte en un vaso para dar hijos perfectos, espirituales. Esto viene de la cultura persa. La tradición dice que es la mujer que se aparece al hombre al tercer día después de morir y le dice: “ven, yo soy tú mismo” (mito del andrógono). Simboliza el YO celeste del hombre.

“Eva” y “Elena” encierran los aspectos inferiores del hombre. Son los símbolos de la tentadora (Eva), de lo afectivo (Elena).

“Sofía” y “María” encierran arquetipos positivos, aspectos superiores del hombre (sabiduría y moral, respectivamente).

“Schekina” viene de la tradición hebrea. Significa una idea de Dios. Significa el aspecto femenino de la divinidad. Es como el alma de Dios. Se materializa en una mujer joven, desconocida, pero amada... Significaría la búsqueda de lo ideal, de lo divino. Ayudaría a encontrar la divinidad a través de una mujer. Simboliza el deseo del amante de recuperar su parte divina, el paraíso...

La mujer es una mediación entre el amante y la divinidad. Los poetas la llaman “ángel de amor” (continuara en el Romanticismo).

ESTANCIAS (HERRERA) HOJA 1

Segunda octava → Describe la belleza de la amada, los dos primeros versos de esta octava dicen lo mismo. Son dos versos paralelos, en guarismo (se identifican, son dos momentos de una misma acción: se extienden y se abren) → Pone la belleza en movimiento (importante).

Tercer verso → Deja de ser rostro (lo material) para ser sólo color (espiritual).

Expresa la belleza a través de luz y color.

Blancos → espiritualidad (pureza)

Rojos → amor

Resplandecer, luz...

Habla de grandes bellezas físicas, naturales, pero siempre la amada es superior (más bella) → tópico.

Por los “ojos” recibe el amor (Tercera octava)

“Pelo” = signo de prisión amorosa.

Hace rima con pocas palabras (repite palabras) hay una estructura más cerrada, prisión... más completa...

Está describiendo la belleza... explica los efectos del amor (lo aprisiona, lo transforma)

En la primera octava se describía la belleza (inferior)

En la cuarta octava se describe una belleza superior (más perfecta)

En la Segunda describía esa belleza a través de la comparación. En la Cuarta ya va a la identificación directa: “Soys estrellas mis ojos”... Es una belleza superior, a la que se hace con la comparación. Tras esta identificación vemos que tiene que ser una mujer de rango elevado.. Ya no hay nada material (“y no soys ojos”). Una mujer así no se puede encontrar en la realidad. Se ha evadido.

Termina en un nivel superior a lo afirmado. Ha pasado de un estado de belleza inferior a otro superior.

En la Quinta octava: Enumeraciones y correlación entre ellas. Refleja una total identificación de las cosas escritas.

Así es el amor → el amante queda completamente rendido ante una belleza tan grande.

Busca una unidad total en esos elementos. Otra enumeración cierra la octava.

Con la ESTANCIA, el poeta va describiendo los grados de perfección que va experimentando.

Es una mujer cósmica, no es una mujer real. Ahí está el idealismo de esta poesía [la preciben con la RAZÓN → a eso llaman realismo intelectual]

SONETO LXII (HERRERA) HOJA 5

Sol = amada

Pero le pregunta al sol por la amada (que es el sol mismo) → recurso poético.

El último terceto → resumen del soneto (suele ser siempre así)

“Ingrata”:

- Porque no le corresponde
- Porque esa belleza produce sobre él el “mal de amor”

Esta amada es símbolo de la divinidad.

Si la amada es Dios, esta poesía admite una lectura religiosa. Las fronteras no están delimitadas.

SONETO 11, FRANCISCO DE LA TORRE HOJA 3

Es una mera enumeración de ideas, de piedras preciosas, de flores → destacan la belleza de la amada por acumulación de cosas preciosas.

Capta el poder de atracción que tiene la belleza.

La AUSENCIA → Es aquí donde está la esperanza de que la amada vuelva. Se llama “mal de ausencia”, “mal de amor”, “estado de enamorado”. Es una escisión psicológica, existencial, donde el amante se mueve dentro de una auténtica contradicción.

Supone que la amada, la belleza, no están presentes, por tanto no pueden transparentar la materia para que surja su alma. No puede ascender.

Si la amada, que es la intermediaria ante Dios, no está presente, el poeta no tiene guía que le dirija a Dios, al endiosamiento. Es un estado, por tanto, de contradicción.

El poeta busca la autodestrucción, la muerte.

La memoria, que le recuerda la presencia inicial, es la que le hace sufrir.

Las lágrimas y los suspiros pueden tener un efecto balsámico. De tanto llorar puede llegar a transparentar su materia a lo largo de la vida. Siempre aparece al final de la escritura de cada poeta.

Hablarán de contradicción, locura, destrucción, muerte...

¿Cómo se expresa la ausencia? Con un lenguaje que se opone al lenguaje de la presencia. La expresan por la noche, por la oscuridad (= ausencia de luz). La única excepción es Fray Luís de León, y por todo lo que significa oscuridad (sombras, nubes, lluvia, niebla, un día de invierno)

A través del símbolo del invierno y todos los fenómenos que implía el invierno.

Se expresa con el “locus eremus” (que se expresa con el bosque y el llano, con la adjetivación negativa... por espacios abruptos, sierras, espacios siempre con vegetación, piedras, rocas... el desierto, la arena. Normalmente aparece la soledad del amante).

También se expresa por el cautiverio, la prisión, el destierro (que indica que el amante vive en una tierra que no es la suya)

Por el mar en tempestad o la imposibilidad de retornar a puerto (si el mar está en calma indica la presencia). En la poesía pastoril (égloga) la ausencia se expresa a través de la tristeza de la selva y de los animales, se introducen elementos negativos (los animales no comen, etc)

Si la yedra o la vid están totalmente unidas al árbol, indica la PRESENCIA, la unión de dos. Mientras que si la yedra o la vid no están unidas al árbol, indica la AUSENCIA.

SONETO 1578 (HERRERA) HOJA 2

Se da cuenta de su pena y quiere poner solución.

Nos habla de la ausencia

Mal → persiste en su desgracia

Excepto el primer terceto, descubre sus sentimientos y abandona el lenguaje simbólico.

Tierra, mar y cielo → simbolismo cósmico

En el último terceto quiere que todo el cosmos se entere del mal que le ha hecho la amada.

SONETO V HOJA 2

— En el primer cuarteto tenemos la AUSENCIA (el invierno). La tiniebla se convierte en “velo turbio”. Estos términos son símbolos de la AUSENCIA.

— Segundo cuarteto:

El poeta quiere que se marche el invierno y aparezca la luz, el sol = la amada.

Aquilor → viento del Norte

Hielo → ausencia de amor.

Todo es movimiento hacia la presencia que es la tendencia de estos sujetos líricos. Tienen que caminar hacia la perfección, realizarse.

— Primer terceto:

el río es divino, el mar sagrado (MITOLOGÍA)

Están en un ambiente de sacralidad que no ha respetado el invierno. Lucha la animalidad del invierno con la sacralidad del río.

— Segundo terceto: aún estamos en la ausencia.

SONETO II HOJA 2

— Primer cuarteto:

Hado → destino

Simbolismo: hombre solo en un lugar desértico donde sólo se oye su gemido, su llorar. Todo se debe a la desdicha de su estado.

— Segundo cuarteto:

Cuidado → desdicha

El sufrimiento es más largo que el camino por largo que sea.

Situación angustiosa: contraste del camino con su sufrimiento.

Camino → algo material. No es el camino de la realización. No despega del mundo de la materia.

— Primer terceto:

El mal siempre está presente → sigue amándola. No le permite olvidar su historia de amor con ella. Vuelve a vivir o recordar el pasado y ahora sufre el recuerdo.

— Segundo terceto:

Melancolía profunda que no le permite ir por el camino de la perfección.

SONETO III HOJA 2

— Primer cuarteto: Intenta luchar para no enamorarse. Habla del pasado.

— Segundo cuarteto:

Se siente despreciado y olvidado. No consiguió llevar adelante su lucha.

Los dos últimos versos son paralelos.

Todos los esfuerzos por no enamorarse no tuvieron éxito.

— Primer terceto: Explicación de por qué no pudo llevar a cabo esa lucha.

— Segundo terceto:

Todavía pervive el amor por su amada y el recuerdo es su pena. Cuanto más intenta olvidar, más vivo está el fuego.

AMOR vs NO AMOR

SONETO XIV HOJA 2

— Primer cuarteto:

Utiliza una técnica: al cambiar los verbos y las expresiones duplica el contenido semántico. Desaparece la sintaxis lógica y aparece la poética.

bañar – lágrimas

SUFRIR

vs

amar – incendiar

AMAR

— Segundo cuarteto:

La esperanza es lo que causa su dolor, su sufrimiento. Deshace su salud. Incertidumbre: no sabe qué hacer, dónde caminar.

Confusión → mezcla el bien y el mal.

— Primer terceto:

Es un alma en pena. Sale del interior al exterior. Tiene miedo el bosque de su situación.

Su amor es imposible, con el de Eco (muda) y Narciso (enamorado de sí mismo) → MITOLOGÍA. Problema de comunicación = no correspondencia.

— Segundo terceto:

Aún queda un punto de esperanza = la luz presente, el amor, que ve a lo lejos, pero a medida que se acerca desaparece.

SONETO 36 HOJA 3

— Primer cuarteto:

Tenemos la AUSENCIA → feos ramos / turbias fuentes.

— Segundo cuarteto:

AUSENCIA → ojos ausentes

— Primer terceto:

Tú lloras tu soledad y yo la mía → AUSENCIA

Están separados pero unidos por un mismo sufrimiento.

— Segundo terceto:

Desierto → AUSENCIA, sufrimiento, dolor.

SONETO VIII, FRANCISCO DE LA TORRE HOJA 3

— Primer cuarteto:

PRESENCIA → porque el cielo es claro y resplandeciente.

Gamo de flores coronado → ofrenda que se llevaba a las diosas.

Belleza inalcanzable.

CANCIÓN 1 HOJA 4

Tenemos la AUSENCIA

SONETO 19 HOJA 5

— Primer cuarteto:

Encontramos una falta → AUSENCIA

Vital aliento → fuerza para encender, la primavera, presencia de la luz (belleza) de la amada.

— Segundo cuarteto: Proclama la destrucción.

— Primer terceto: Refleja su interior. El mar en tempestad pretende matarle.

— Segundo terceto:

La muerte es el único remedio a su sufrimiento. La AUSENCIA se siente con la autodestrucción a la que nunca llegan pero sufren el martirio = MUERTE EN VIDA.

SONETO 71, CETINA HOJA 5

— Primer cuarteto: Aparecen los celos → celos leves

— Segundo cuarteto: Selvas, bosques: poesía pastoril

— Primer terceto: Recuerdo de la presencia inicial: presencia de la amada, belleza, luz, primavera. RECUERDO.

SONETO 9, FRANCISCO DE LA TORRE HOJA 5

Habla del destino. Desengaño amoroso.

TEMA 3: DIVERSAS TENDENCIAS DE LA NOVELA DEL S. XVII. LECTURA E INTERPRETACIÓN DE “EL LAZARILLO DE TORMES (GUZMÁN DE ALFARACHE). VISION DE CONJUNTO DE LA NOVELA PICARESCA.

1. DIVERSAS TENDENCIAS DE LA NOVELA DEL S. XVII

Tenemos dos clases de novela:

A) NOVELA IDEALISTA

Es una novela que sigue los ideales de la clase aristocrática medieval
→ honor, amor, valentía...

Dentro de la novela idealista, tenemos:

A₁) NOVELA DE CABALLERÍAS

Es una historia problemática donde el personaje tiene una relación con el medio donde se envuelve. El caballero recorre y conquista territorios. No hay acción personaje – medio. Conquista un territorio y pasa a otro (territorio indeterminado / nombres ficticios). Por ello, todos los caballeros son iguales en las novelas, son personajes ARQUETÍPICOS.

A₂) NOVELA SENTIMENTAL

El protagonista está poseído por el amor interior porque la dama es inalcanzable. Provoca la muerte del protagonista. No hay interacción protagonista – medio porque no se relaciona con el medio.

Edad Media → S.S. XIV – XV → Modernidad.

Ejemplo: El Quijote en el pasaje de la Venta, el ventero dice que le gustan las novelas por la valentía y el valor de los caballeros, y la hija dice que por la fidelidad del caballero hacia la dama; a otros les gustaban por las escenas escabrosas, sangrantes.

Cervantes no termina con las novelas de caballerías, sino que éstas terminan por su propio peso → cambio de ideología.

A₃) NOVELA PASTORIL

Surge en el Siglo XVI (1575). Es similar al caso de la Novela sentimental, pero aquí funciona el amor neoplatónico petrarquista. Los protagonistas están poseídos por el amor, no hay interacción con el medio. Son fondos idílicos. No es novela, es poesía. Novela no muy bien escrita = puro arte. Todas ellas son iguales → contexto igual, misma localización. Pero tienen mucho éxito, el último tercio del Siglo XVI.

Nunca hay matrimonio. Cervantes intenta salirse de ese esquema (se debe al Humanismo)

A₄) NOVELA HISTÓRICA O MORISCA

Esto sí es verdadera novela, su base es la historia. Interacción entre el personaje y el medio, intenta intervenir en el medio, cumple la norma de la novela.

Elige personajes secundarios no principales. Inventan cosas, narran hechos muy antiguos, próximos, etc. En ocasiones narran hechos coetáneos.

Morisca → puede referirse a hechos históricos de los moriscos → conquistas, historia granadina... Interacción del personaje en el medio.

A₅) NOVELA BIZANTINA O DE AVENTURAS

Mezcla de Novela de Caballerías + sentimental + histórica. Sin embargo es verdadera novela. El personaje resuelve difícilmente lo que plantea el medio en el que se envuelve.

Supera dificultades para llegar a un destino → Unión en un lugar.

En toda esta Novela Idealista se busca un nuevo camino a la novela, de ahí que haya tantos subtipos.

B) NOVELA REALISTA

Se basa en los ideales de la burguesía (clase nueva = género nuevo)

Aparece la Novela Moderna. Incluimos La Lozana Andaluza.

B₁) NOVELA PICARESCA

Búsqueda de la clase del futuro. Primera novela picaresca: El Lazarillo (1552).

La segunda parte fue la segunda parte del Lazarillo en 1554.

Entre estas fechas tenemos la crisis del Humanismo y la formación del Absolutismo.

Mateo Alemán tuvo valor para escribir, Cervantes...

Estos autores conservan más fielmente el Humanismo. Además realiza una novela social y política.

Los humanistas → se centran en el hombre, en la condición humana (buscan una formación)

Pero la línea de Cervantes se centra en el hombre que transforma la sociedad, la realidad.

— En el S. XVII hay una doble línea:

a) Adaptar al hombre a las circunstancias. El hombre sale del engaño al desengaño.

b) Revelión del hombre frente a la situación.

Quevedo con El Buscón lo que hace es criticar la sociedad, no integrarse a la sociedad; está ahí, si quieres integrarte de integras, si no, no.

El Humanismo busca la realización del hombre como persona y como ser trascendente.

El Guzmán va a realizarse como persona. En Quevedo no hay caso final. Con el Guzmán si hay caso final, esencial en la picaresca.

1. Ideas preliminares sobre este género

La novela realista del S. XVI surge por el cansancio del idealismo. Se habla de los pobres: desvinculación social de los feudos.

Los campesinos vienen a las ciudades a buscar trabajo. Esta nueva cultura humana hace nacer el Humanismo. Crea una gran bolsa de pobreza y los pobres son muy abundantes. No se da solución porque la única solución era poder pasar de un estado social a otro, eso es algo inaceptable.

La sociedad tradicional no aceptaba esa solución, los que aportan soluciones son los BURGUESES → humanistas. La solución que dan es que los pobres desaparezcan mediante la movilidad social (cada uno según sus cualidades y aptitudes, desempeña un trabajo que le permita aspirar a un estado superior).

La PICARESCA es un género español, este fenómeno afecta a todos los países de Europa, pero no se dio en ellos. Dentro de España hay algo que motiva el nacimiento de la picaresca. Los cristianos viejos (en contra) y los cristianos nuevos (conversos – burguesía) proponen la nueva solución. Pero también tenemos la religión...

La PICARESCA surge dentro de los conversos, de los HEBREOS. A mediados del S. XVI los hebreos ocupaban los mejores puestos de la sociedad (destacan en matemáticas, ciencias, política, banca). Pero desde esa sociedad había roces, revueltas sociales.

Tenemos un enfrentamiento intelectual y económico además de religioso. Los hebreos practicaban una serie de ritos.

En el S. XV hay un movimiento de conversión. En pleno S. XV la mayoría de ellos están en Italia → cultura humanista → Pre-renacimiento español.

Así Humanismo y burguesía surgen en la primera mitad del S.XV en España. Con la Reforma, la parte religiosa adquiere poder junto a los burgueses. Al terminar el poder de la burguesía, comienza a tomar el poder la ARISTOCRACIA → se forma el ABSOLUTISMO (triunfo de la Iglesia vieja); Aparece una Neoescolástica. El Concilio de Trento no admite el Teatro griego ni el hebreo, sino el vulgar.

A los conversos había que cortarles el paso y la sociedad dominante crea los ESTATUTOS, que se aplican cuando la aristocracia comienza a tener poder → prohíbe la integración de los hebreos.

Los conversos continúan como marginados porque no les permiten integrarse en esa sociedad. Los Estatutos nacen contra ellos.

La PICARESCA surge cuando ya está perseguido todo el Humanismo. Surge cuando todos reclaman unos mismos derechos. ¿En España por qué florece? Por la existencia de conversos, judíos y humanistas.

Tenemos una problemática con esos conversos. Se enfoca para el lado de la religión porque para conservar un Imperio tenía que haber unidad en la Fe. Se forma un integrismo dentro de los cristianos.

Esta novela arranca como literatura definida como LAICA (que no sigue el camino de la ciencia y la literatura que había seguido hasta ahora). Durante toda la Edad Media la ciencia se metafísica, sólo existe la teología y la aritmética. Lo importante es la esencia de las cosas no la forma.

Desde finales de la Edad Media y principios del Renacimiento, la clase burguesa exige otra ciencia distinta, una ciencia práctica. Se pasa de la METAFÍSICA a la FÍSICA y comienza la CIENCIA MODERNA. Tiene como centro el hombre y necesita otra investigación distinta, práctica y útil; ahí se sitúan los humanistas y los juristas. En otra línea los teólogos y los miembros de la Universidad.

Partimos de la libertad, el hombre es libre y es el centro de todo. Tiene una nueva forma de creer y de comportarse.

Cuando este hecho social pasa a la literatura, ésta se deshace de las normas anteriores. HUMANISMO ≠ EMANCIPACIÓN.

Se crea la novela de la libertad.

Esta literatura duró poco porque a los seguidores se los llamó ateos.

El Guzmán está hecho a partir de pasajes de la Biblia y se debe a la influencia de los hebreos de una nueva visión de la Fe y la moral.

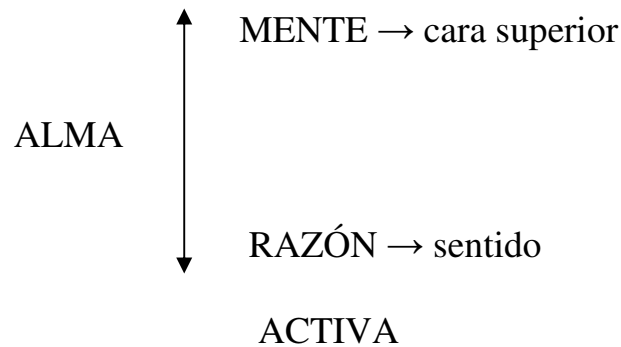
La vida de Lázaro de Tormes puede ser la primera novela de la libertad y lo confirma El Guzmán.

Guzmán presenta la moral del honor vs la moral del trabajo y la libertad. Demuestra que no sigue “la fama” de la mayoría, no la acepta.

Identifica fama → honra, con caridad.

— Entrando en el REALISMO de la PICARESCA nos vamos a Aristóteles. El autor debe reflejar la realidad, más o menos, ordenada. Esta forma de Realismo no falla en la picaresca por las tradiciones que se incluyen; no está tomando de la realidad.

Tendrá que ser un REALISMO DISTINTO. Es un Realismo Neoplatónico, no Aristotélico y se llamó REALISMO PSICOLÓGICO. no es un reflejo de la realidad.

La OPINIÓN es importante porque la verdad es lo que está en el interior de quién ve las cosas → en la MENTE.

—La mente de la persona incluye en la realidad la necesidad de cambio. Saben captar el concepto de línea ACTIVA del Neoplatonismo.

Aceptan una línea pero no la expresan directamente → REALISMO PSICOLÓGICO.

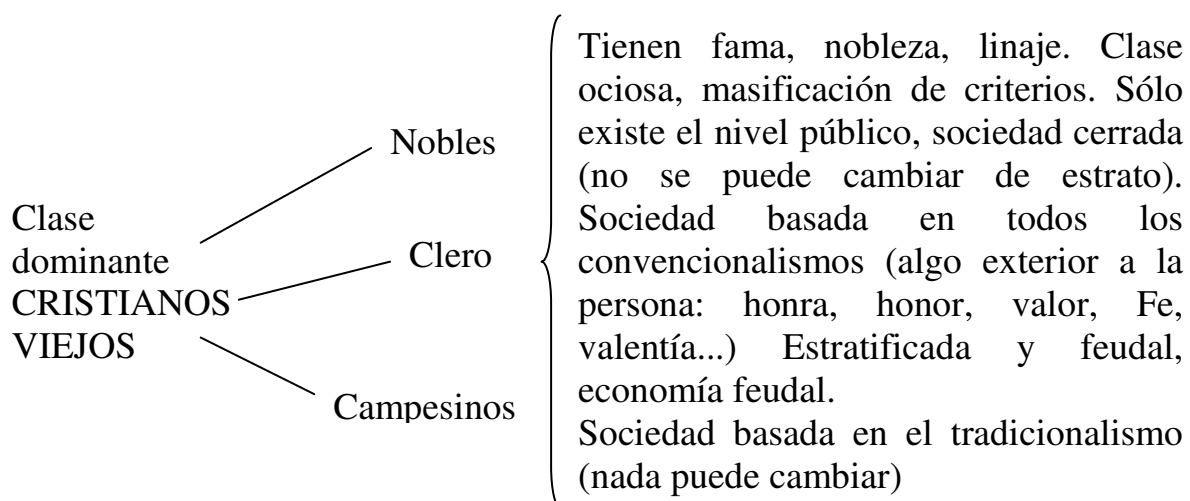
El hombre tiene que partir de su INDIVIDUALIDAD no de la colectividad. La interioridad del hombre pretende transformar la sociedad. Transforma lo que hay injusto en esa sociedad.

Búsqueda → conocimiento → transformación

Con esta novela vemos enfrentados dos modelos de hombre:

Sociedad feudal – sociedad nueva. Dos modelos de creer, dos formas de moral, El hombre nuevo frente al hombre viejo.

Tenemos un enfrentamiento entre CRISTIANOS VIEJOS Y NUEVOS.

Marginados
CRISTIANOS
NUEVOS

Todos
iguales
(no estatus
social)

No fama, no estatus social (todos iguales), admite la movilidad social (dependiendo del esfuerzo y el trabajo de cada uno), clase trabajadora, lo importante es el individuo (no la colectividad). La persona se desarrolla a nivel privado. Sociedad abierta, competitiva, sociedad burguesa, libre. Economía de mercado, modernidad.

El pícaro pertenece a esta clase; quiere valer más, arrimarse a los buenos. Quiere integrarse. Exige libertad, sino es libre, no puede ascender. Esto no es admitido por los cristianos viejos. Son dos conceptos de fama los que están enfrentados (la fama es el mérito que representan ante los demás). Es un relativista → una persona que piensa, en ocasiones un escéptico. Es un lenguaje calculado.

El pícaro no cree los actos externos, los critica.

2. Lectura e interpretación de EL GUZMÁN DE ALFARACHE

El Lazarillo lo consideramos una obra de entretenimiento. En 1555 se publica la segunda parte de la obra.

Pasado medio siglo del Lazarillo, Mateo Alemán siente la necesidad de reescribir la novela. El resultado es una novela picaresca cuyo personaje se corresponde mucho con su vida, pues era cristiano nuevo con dificultades. La obra tiene un mensaje más amargo.

- La Primera parte (1599) en Madrid
- La Segunda parte (1604) en Lisboa
- En (1602) la Segunda parte apócrifa de El Guzmán de Mateo Luján de Sayavedra.

Como novela autobiográfica son monólogos que hace Guzmán desde un momento de su vida. Cuando es un preso y un converso.

Desde ahí narra su vida pasada, cuya intención es JUSTIFICAR SU CONVERSIÓN.

Todo lo cuenta como justificación de su estado presente. Todo lo lleva a la conversión. Cuenta lo que considera necesario para el fin que pretende. En la novela todo lo dice con una INTENCIÓN DIDÁCTICA Y MORAL. Todas las situaciones del pasado las narra como poseedor de la verdad; son cosas que han sucedido. Debemos buscar lo DIDÁCTICO y lo EJEMPLAR de la novela.

Nos olvidamos del punto de vista de Guzmán. Posee un punto de vista UNILATERAL, el suyo.

— En la novela hay dos voces:

- Unas veces habla como preso o pícaro (cuenta su vida)
- Habla como moralista (como converso), persona arrepentida.

El Guzmán se escribe desde el PRESENTE y habla del PASADO. La novela comienza en el presente de Guzmán, que narra el pasado, y también termina en el presente:

PRESENTE → tiempo del narrador
PASADO → tiempo de la narración
PROGRESIVO

Pero la acción de la novela está interrumpida por digresiones morales, cuentos, novelas cortas... esto hace que se introduzcan tiempos distintos y se divide en varios planos:

PLANO	TIEMPO	PROTAGONISTA	NARRADOR
Vida	Pasado	Guzmán pícaro	Guzmán arrepentido y convertido
Disgresiones	Presente	Guzmán arrepentido	Guzmán arrepentido
Cuentos y novelas cortas	Diverso	Diversos	Diversos y Guzmán arrepentido

Lo básico de la acción es la vida de Guzmán en la que se integran todas las digresiones morales y se superponen los cuentos y las novelas.

► ESTRUCTURA NARRATIVA

La novela posee una estructura interrumpida, constantemente por digresiones morales, cuentos, novelas cortas... hechos entrecortados que no tienen nada que ver con la vida del protagonista. Pero dan luz sobre la vida del pícaro, de ahí su intención ejemplar y moral. Dominada por ambiente moral:

moral tradicional del honor vs moral humanista

Todas las interpolaciones nos dan la impresión de que no tienen que ver nada con Guzmán, pero comenzamos a pensar que no es accidental sino que pertenece al diseño que Alemán hace de su obra.

En el CULTISMO (1580) aparece la ley de la Mixtura en literatura, donde desaparece la unidad de la obra (tratar de un tema) e introduce varios temas. Lope de Vega también lo hace en teatro. Se guía por el gusto de los lectores (novelas cortas que se leían mucho).

- Hay narraciones de diversos grados. En literatura, a la acción principal la llaman siempre Narración de Primer grado
- A las narraciones secundarias, Narración en Segundo grado.
- Cuando ésta introduce otra narración se llama Narración de Tercer grado. No interrumpe la lectura de la obra.

— Estas narraciones de 2º grado las consideramos como intermedias, paréntesis que buscan relajar la atención del lector, pero que dentro del Guzmán tiene una intencionalidad:

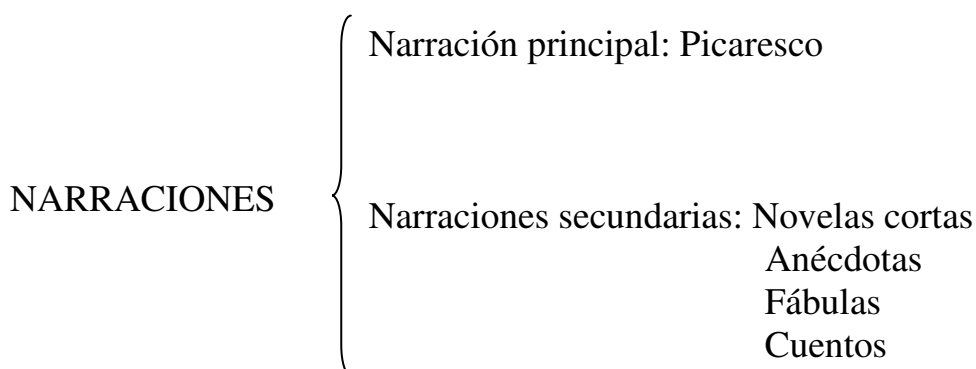
- La 1ª novela intercalada es la de “Ozmln y Daroja” (parte I, libro 1º, capítulo VIII) Morisca.
- La 2ª novela “Dorildo y Clamina”. Novela corta Italiana situada al final de la parte I libro 3º, capítulo X.
- Otra es “Don Luís de Castro y Don Rodrigo de Montalvo”, tomada de otro novelista italiano (dentro del libro I, 2ª parte, capítulo IV)
- “Bonifacio y Dorotea” está al final del libro II, 2ª parte.

Queda una distribución simétrica. Si queremos darle unidad con la vida de Guzmán, coinciden con el final.

La fama de integrarse en la acción principal de esta novelas cortas, es porque Mateo quiere dar ejemplo de la sociedad del momento.

Quiere decir que los que buscan la fama, para mantenerla, comenten actividades e injusticias para conservar la fama.

Mateo Alemán, al tiempo que entretiene al lector, introduce la vida de esa sociedad. Desenmascara a la sociedad de esa época.

DISGRESIONES

Disgresiones Principales: Crítica personal de sus acciones.

Disgresiones secundarias: Sentencias, comentarios, ocurrencias, definición

El desarrollo moral de Guzmán es continuado y se va completando. Hay que tenerlo todo en cuenta si quieres percibir cuál es la vida de Guzmán.

— La obra tendrá que tener una unidad:

Plan perfectamente diseñado de donde hay unos antecedentes (dos primeros capítulos), unos sucesos y terminan en una conversión.

Esos antecedentes nos narran sus orígenes (su propio origen) producto de un adulterio. Guzmán identifica el lugar donde es concebido como un paraíso → simbólico. El Guzmán se convierte en un paradigma del hombre y de la humanidad.

Tiene un arranque simbólico y termina con un final ejemplar → conversión. La mayor parte de la novela, los sucesos, es un CAMINO, un ITINERARIO. Sevilla – Italia – Sevilla. Se convierte en un itinerario de ficción, novelesco, donde Guzmán es un llegar-a-ser. El camino adquiere un sentido SIMBÓLICO → llegar a ser la persona, el converso (última aspiración del Humanismo). En este simbolismo va desgranando toda la moralidad.

Parte de una INOCENCIA (mente limpia de un convertido), después será un PÍCARO y llegará a ser CONVERTIDO → retorno al simbolismo original.

Podemos asemejarlo al mito de SÍSIFO (llegar a la cumbre y descender a lo más profundo).

En este constante caminar de Guzmán se aprende cómo la vivía la sociedad de ese momento. Es una novela humanista (en el plano material y religioso).

► HISTORIA DE LA INTERPRETACIÓN DE LA NOVELA

En el siglo XVII defiende la moralidad de la novela y la unidad. En el Siglo XVIII se pone en tela de juicio la unidad. En el S. XIX y parte del XX, puede que no comprendan la moralidad o la consideran una máscara para ocultarse de la Inquisición. A partir del S. XX descubre la unidad de la novela con interpretaciones muy variadas:

- ♦ Para unos es un testimonio religioso de la época: Moreno Báez Lección y sentido del Guzmán de Alfarache.
- ♦ Para otros es una obra anticristiana y frustración de los cristianos viejos: Américo Castro, Un aspecto del pensar hispano-judío.
- ♦ Victor, G. Salvación del cristiano nuevo en El Guzmán de Alfarache.
- ♦ Formas típicas de la contrarreforma y modelo de estilo barroco. Francisco Rico.
- ♦ Obra didáctico- religiosa enmascarada ante la censura.
- ♦ Ejercicio de la retórica de su tiempo.
- ♦ Símbolo de la inutilidad de los esfuerzos humanos.

En la novela tenemos dos voces:

- La del arrepentido
- la del pícaro

Pero la voz del pícaro aparece narrando las cosas que ha hecho en la vida pasada. Hasta ahí llega la voz del pícaro, los hechos en sí, aunque la motivación de esos hechos son del arrepentido.

— La MORALIDAD es imprescindible que aparezca en todo momento. No se debe perder el hilo moralizador a lo largo de la novela. Debemos sacar moralidad de hechos que consideramos desorbitados → debemos aprender del mal ejemplo → modelo, no para imitar sino para evitar, estamos ante un caso “a contrario”, leyendo cosas malas el lector tiene que sacar lo bueno.

► ORÍGENES DE “EL GUZMÁN”

Guzmán es un judío hijo de judíos (marginado), en la novela se llama “levantisco”.

— Su padre pertenece a los genoveses (alta banca internacional del momento) y viene a España a cobrar una deuda. Queda preso en Argel y se convierte al Islám. Cuando viene a España se convierte al catolicismo. Eso nadie se lo perdona. Guzmán alude a los hechos y a cómo los agranda la gente y los tergiversa.

— Su madre descendía de judíos (injertos → mezcla de judíos)

— En la página 105 habla del principio humanista: “Cada cual es responsable de sus actos”, ¿por qué va a cargar él con la culpa de su padre?

— Habla de la honra pero no sabemos qué clase de honra es.

Guzmán no termina de contar sus orígenes: nos dice que su padre es banquero, oficio de usurero (cobrar más de lo que tiene que cobrar e incluso hacer documentos falsos). Esto está prohibido por la Iglesia y para el Estado es un delito, para ambos las leyes son las mismas.

El ser mercader estaba prohibido, pero Guzmán defiende a su padre. El ser banquero no es malo ni bueno, es algo indiferente. La bondad o maldad le viene de cómo ejerza el oficio. Utiliza la definición de los escolásticos para los actos humanos.

— Lo que Guzmán pide es libertad humanística, económica y moral. Cada uno llega a ser algo conforme sus actos.

Guzmán justifica las acciones que les achacan a sus padres.

— En cuanto a sus orígenes, es hijo del adulterio (infamia). Guzmán justifica la acción de sus padres (pág. 130). Hay diferencias entre buena voluntad y amistad – amor.

Se destaca el AMOR QUE DIOS TIENE AL HOMBRE.

Justifica el amor de sus padres diciendo que no es deshonesto porque el que ama realmente no tiene por qué estar casado.

Manifiesta el amor como libre → Hay amor cuando se actúa voluntariamente, no por necesidad. Si no es libre es falso. Por la sociedad era adulterio porque no seguía la ley → casarse antes de tener hijos.

— Tenemos enfrentados los conceptos de fama (opinión que la gente tiene de una persona) de la época: No admite la fama de la opinión sino la que uno consigue con sus actos.

— Al final del primer capítulo tenemos un cuento que habla de la virtud.

— De los primeros capítulos el talante de Guzmán es lo que sacamos en conclusión. Pide libertad → critica la sociedad / no está conforme. Quiere integrarse en la sociedad aunque ya ha observado sus defectos. Sale encomendándose a Dios, porque no tiene para vivir. No hay solución a la carencia inicial con la que sale de su casa.

La sociedad lo recibe de manera caótica (mal tratado)

— Nos habla del regidor y los moriscos, de cómo se explota a aquella sociedad. Los proveedores y comisarios → los acusa de corruptos, ladrones, mentirosos... A los ricos también los critica (ballenas codiciosas)

— En el cuarto capítulo nos habla de las honras → dicen que son vidriosas (de cristal) porque los demás las pueden romper con sus críticas y opiniones.

Termina el capítulo hablando de la fama y de la honra.

No habla personalmente sino que lo hace un clérigo viejo. Sobre la amistad y los enemigos. Habla de que la amistad se basa en adquirir beneficios a costa de alguien.

El único criterio que establece en primer lugar para la HONRA → SERVIR A DIOS. Par él es un valor espiritual.

La buena honra está en el servicio a Dios porque está del servicio de la CARIDAD.

La palabra predestinado aparece muchas veces en la honra.

— El Guzmán depende de una línea ideológica:

A) Perdonar al pecador por la caridad. Esto viene de Scotto, está en la línea scottista. Dentro de él hay varias tesis:

- Con la caridad Dios perdona los pecados
- Fe, esperanza y caridad → los une al final de la obra

C) Otra idea viene de San Agustín. Habla de que la condición humana es débil y frágil.

— En El Lazarillo nos muestra cómo el hombre se realiza económicamente, buena situación.

El Guzmán va a explotar todo el Humanismo como ser transcendente. La nobleza se basa en la virtud.

— Dice que la venganza es absurda porque en los sacramentos se dice: “si te dan en una mejilla, pon la otra”.

—Guzmán sólo queda libre cuando moraliza no cuando actúa. No comete ninguna injusticia, sino que es sujeto paciente de todo lo que le hace la sociedad. Critica a esa sociedad. Aprende cómo todos roban. Ataca el concepto de honra de la sociedad y expone su propio concepto → la CARIDAD, estableciendo la línea del convertido.

Todo esto lo realiza en el Libro I (análisis de la sociedad desde su propio sufrimiento). Parte con intención de integrarse, pero ve que no lo puede conseguir siendo una buena persona. Decide convertirse en pícaro y actúa como tal. Lo hace porque ya no tiene nada; se plantea la forma de subsistir. Recurre a principios jurídicos procedentes de la Edad Media → “Caret lege” (cara de hereje) → la necesidad carece de ley. Tiene que dejar de lado la vergüenza, lo que había heredado en su infancia. En su trayecto sólo le da de comer un fraile: confirma que no hay caridad.

Aprende a robar cuando está con el ventero. Deja el ventero y se dirige a Madrid dejando atrás la vergüenza. Dice que se comienza a desenfadar. En su camino se junta con otros ladrones y va aprendiendo. Describe cómo va entrando en el oficio de pícaro. Insiste en su teoría humanista; HONRA = VIRTUD = CARIDAD

Se inclina hacia la República como solución a su falta de alimento. En su sociedad no hay leyes que solucionen el que todos puedan comer.

Los hombres de honra son los que nacen con ella; los hombres honrados son los que la adquieren y la pueden perder.

— Trata de la doctrina humanista sobre los oficios:

1. Se puede desempeñar un oficio en el cual eres libre. En esa sociedad no eres libre porque se dependía del señor. Es mejor ser zapatero, panadero, porque no dependes de nadie.
2. El que quiera un oficio tiene que prepararse para él. Guzmán dice que el hombre se hace para el oficio.

A continuación habla de las buenas obras (saber desempeñar el oficio que has elegido)

Dice que las virtudes están arrinconadas. Había que robar mucho para ser considerado.

Cambia el tema de la honra por el de la caridad. En la 2ª parte insiste en el tema de la conversión. Tener dolor de mal ajeno como si fuese propio, es acto de caridad y cubre los pecados. Basándose en la Biblia dice que los pecados eran ocultados por Dios. Sólo hay que estar arrepentido.

— En el Libro II ya habla de la función de los ricos en la sociedad; de cómo todos se fundamentan en el engaño, en la mentira. Logra conquistar la voluntad del embajador francés. Aprende mucho de él.

Quiere ser un hombre perfecto. Sale de Roma y se marcha a Siena. Ha ganado mucho dinero.

Se va sintiendo arrepentido porque ya no es el que era. Al salir de la cárcel vuelve a ser pobre. Ahora quiere hacer las cosas bien: robar sin que le cojan. Él y Sayavedra roban sin ser condenados, son ricos de nuevo. Vuelve a España y ahora lo aceptan porque es rico. Le saca el dinero a los parientes y se marcha. Sayavedra se tira al mar y se ahoga. Guzmán desconfía por todo lo que le ha pasado.

En Madrid se asienta como mercader y gana dinero y fama.

Demuestra que, como pícaro, ha sido capaz de integrarse y de llegar a lo que fue su padre. Ve que el dinero = fama, pero que la virtud no vale nada.

Se casa y la mujer le arruina. Decide vender su casa e irse a estudiar teología a Alcalá. Se una a otra mujer pero fracasa. Prostituye a su otra esposa para estudiar medicina, lo abandona y se marcha con un mercader.

Guzmán vuelve al origen, a su madre, a la INOCENCIA. Vive con su madre en Sevilla y termina pobre. Pero un fraile le busca trabajo y vuelve a robar. Lo denuncian y es condenado a galeras por todos los delitos de su vida. Termina ahí la “voz de pícaro”.

Guzmán es el ejemplo de la sociedad del momento; sólo ha sido víctima de la sociedad por querer integrarse en ella. Comienza la “voz del convertido”. Se encuentra en galeras cuando se convierte; comienza a ver la luz. Promete no volver a cometer injusticias.

Dos veces se centra en el tema de la salvación. A través de la caridad pone en la cuenta de Dios las obras buenas y va rebajando de su cuenta los pecados.

Dice que no se han perdonado los pecados sino cuando se ponen de manifiesto los méritos de Cristo: está funcionando como teólogo.

Se ha convertido en otra persona → El nuevo hombre del Humanismo, el nuevo hombre bautizado; esto provoca el arrepentimiento.

Lo que ha funcionado es el concepto bíblico de penitencia.

Convertirse, en la Biblia, significa cambiar de mentalidad a nivel del espíritu.

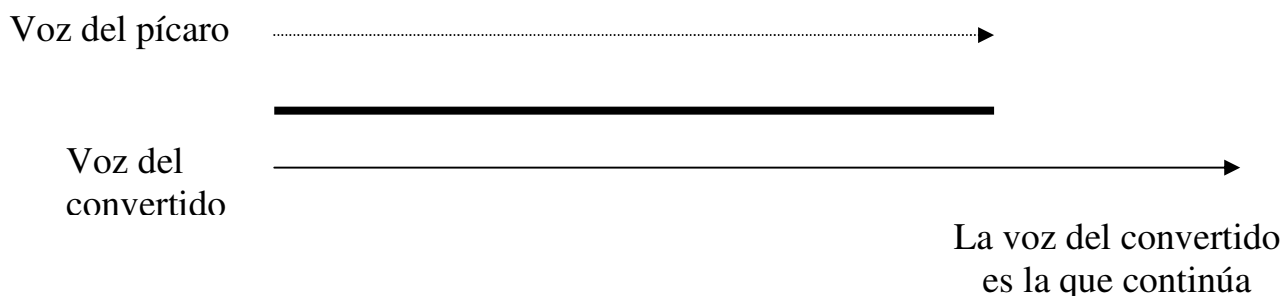
Ha ido buscando esa conversión que llega en forma de milagro → una VOZ MISTERIOSA le lleva al arrepentimiento y la conversión. Se queja de que la sociedad no le creía → “si su padre fue ladrón él también lo es”.

Se pone en “tela de juicio” su conversión porque no confiesa que se haya convertido de verdad.

Pero según la orden de San Agustín sí se ha convertido.

Sigue insistiendo en la Fe y en la esperanza → sigue a los Scottistas que decían que con las virtudes consigues la salvación.

— Tenemos dos voces:

A lo largo de la novela descubre cómo es esa sociedad en la que quiere integrarse. La voz del convertido va justificando todo esto.

Cuando llega a Madrid descubre que la sociedad no tiene sentido: No hay caridad, no hay confianza, no se puede trabajar. No tiene nada; si quiere subsistir debe hacer lo que hacen los demás.

Sólo tiene honra el que tiene dinero, por ello quiere tener dinero. Esta idea va creciendo en la voz del convertido.

La novela demuestra que Guzmán es capaz de integrarse como persona (trabajando de mercader) pero la novela busca otra cosa; **REALIZACIÓN HUMANÍSTICA EN LA TRASCENDENCIA**. Por ello termina en la conversión. Debemos partir de las ideas humanísticas (realización del hombre como ser trascendente)

La voz del pícaro termina con la conversión y sólo queda la del convertido. Esa conversión asegura la UNIDAD y la POESÍA de la novela porque esa conversión entra dentro de lo misterioso; es esa idea que tenemos de que en la vida debemos cumplir nuestras aspiraciones.

Al final no le importa que le crean sino su satisfacción personal.

La poesía de la novela nos la da lo misterioso, lo desconocido.

La novela se mueve en el campo del raciocinio. Nos movemos en el universo de lo desconocido → poesía de la obra.

POESÍA DE LO CULTO, LO SUBLIME, LO EXTRAORDINARIO

Se enfrentan la moral del honor y la moral de la libertad de los humanistas. Él dice que siguiendo la primera ha terminado en galeras y siguiendo la segunda ha terminado en un hombre nuevo, distinto.

Guzmán se conforma porque ha encontrado su camino, rechaza todos los bienes de la sociedad, prefiere estar a gusto consigo mismo.

TEMA 4: CERVANTES Y SU HORIZONTE IDEOLÓGICO. ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DEL QUIJOTE. VISIÓN DE CONJUNTO DE LA NOVELA DEL SIGLO XVII

1. LAS NOVELAS EJEMPLARES

La novela es el género más atractivo de Cervantes. Parte del arranque de la Novela Moderna.

Su poesía fue más discreta. No se consideraba poeta.

En Teatro puso mucha más ilusión pero no llegó a mucho. Su teatro no era malo, a finales del S. XVI. Su obra La Numancia fue una de las mejores. Lo que sucede es que Lope de Vega le quitó el puesto y le hizo abandonar el teatro.

Vuelve a la novela, tras escribir La Galatea. Toda su novela es una obra de madurez.

► ¿Cuál fue el secreto de su éxito?

Se debe a su evolución y decisión personal. Tenemos una evolución que comienza con El Lazarillo, en el cual observamos una mezcla de realismo e idealismo.

Pasa medio siglo y eso no continúa sino que con El Guzmán se introduce el idealismo. Dentro del discurrir del personaje de Guzmán vemos que el idealismo es superior al de Lázaro.

Cervantes es humanista y recoge esta línea llegando a una “ósmosis” entre realismo e idealismo.

En La Galatea (novela pastoril) demuestra que maneja el género pastoril aunque desborda el género así considerado, ya que incluye elementos ajenos al contexto arcaico. Introduce algo aristotélico. En la protagonista vemos la diferencia a la mujer neoplatónica (distante, no manifiesta sus sentimientos), pues ahora adopta otras actitudes. Esto también lo hace Marcela en El Quijote.

Dentro de este mundo arcaico se intrduce el dramatismo y la muerte. Cervantes, desde la primera novela, va descubriendo la proporción del realismo y el idealismo.

En las novelas ejemplares Rinconete y Cortadillo al final de la novela permanecen en un nivel superior a los demás. Los dirige una moral → un cierto idealismo. Eso dos pícaros son caballeros que, en su juventud, se dedican a ser pícaros. Pero no muestran su virtud → idealismo.

Dentro de La Gitanilla tenemos:

- Preciosa = idealista
- Abuela = realista

En El Quijote tenemos la ósmosis entre realismo e idealismo. El mensaje de Don Quijote es puro idealismo en contraposición a Sancho, que es realismo.

La novela corta es un camino hacia su proporción. Llega a descubrir la novela a través de estas novelas cortas. Lleva a cabo un arranque neoplatónico. Todo arranca de principios del S. XVI.

— En las Novelas ejemplares aparecen las costumbres, el entorno, la religión, etc, de la época. Pero también tenemos elementos de cosas fantásticas o fingidas, es decir, pone mentiras, para que aparezcan como verdades. Cervantes muestra cosas reales e ideales, a datos no son verdaderos ni falsos, sino novelescos.

Esas verdades o mentiras se convierten en algo paradigmático para la sociedad.

En sus novelas no podemos decir ¿dónde está la verdad?; sólo es más verdadero cuando sea más fácil pasar de lo ideal a lo real.

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS NOVELAS EJEMPLARES

Combinación de verdades y fabulosos inventos en proporciones variables en cada caso, sintetizadas cósmicamente en la verdad poética contenedora de la verdad y la sabiduría humana.

Al tratar estos problemas, se convierte en verosímil.

Cervantes busca la proporción del Realismo y del idealismo para plasmar el concepto novelesco.

1.2. FECHAS DE LAS NOVELAS EJEMPLARES

Las fechas de publicación se sitúan en 1613, después de El Quijote. En la 1ª parte de El Quijote (1605), nos habla de sus obras:

- Rinconete y Cortadillo y El Celoso Extremeño. El resto de las novelas no se sabe cuándo las escribió.
- El amante liberal y La española inglesa se piensa que están escritos aproximadamente en 1607.
- La Gitanilla, El licenciado Vidriera... hacen referencias históricas a la primera década del S. XVIII, pero no sabemos cuándo se escribieron.
- La fuerza de la sangre, tampoco sabemos.

1.3. FUENTES

El arranque o las fuentes fueron los “novelion” italianos, hombres que no contaban en las novelas todo el proceso sino que contaban con las partes de ese proceso para hacer una novela larga.

Cervantes nunca copia a los italianos sino que sigue su proceso. Toda su novela es ORIGINAL.

Cuando triunfa con la novela corta (que será la base del cuento) todos se fijan en ella. Es una novela de entretenimiento. Una novela. Las doce novelas son muy distintas. Hay una dificultad para agruparlas.

► La crítica romántica las divide en 3 grupos:

A) IDEALIZANTES

Predomina el idealismo. Siguen el modelo italiano.

El amante liberal, La española inglesa, La fuerza de la sangre, La Señora Cornelia.

Son las que más se aproximan a la clase dominante.

B) IDEO – REALISTAS

Tienen un proceso idealizador y toman como punto de partida la realidad.

La Gitanilla, La ilustre fregona, El celoso extremeño, El casamiento engañoso.

C) REALISTAS

Cuadros de costumbres con sátira e ironía. Son las más perfectas.

Rinconete y Cortadillo, El coloquio de los panes, El Licenciado Vidriera.

La conexión entre ellas es la mezcla de idealismo y realismo.

1.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS NOVELAS EJEMPLARES

Este conjunto de novelas es muy serio. A pesar de su importancia, ¿podemos decir que Cervantes llega a una fórmula novelesca?. Lope de Vega recoge las tendencias del teatro del Siglo XVII, combina esas tendencias, no inventa nada.

Hay poca originalidad. Pero Cervantes tiene en cuenta esa novela experimental, es distinta, pero más que recoger sus tendencias de la novela experimental, deja campo libre a su talento novelístico y llega a una fórmula novelesca que aparece de forma perfecta en El Quijote, es

imperfecta en las novelas ejemplares. Es más invención que una mirada a la tradición. Es más original que Lope. Lo que tiene como base es El Lazarillo y El Guzmán.

— Principales características:

- 1) Las novelas tienen una fusión de idealismo y realismo
- 2) Gran destreza en la fabulación
- 3) tratamiento de los personajes. Son personajes ricos y complejos psicológicamente.

En los personajes parte de los picarescos, pero descubre otro mundo; no le interesa el personaje, ni lo que suceda, sino la actitud sobre las cosas que le suceden o que hace.

Debemos entrar dentro del personaje, desde su psicología vemos la dirección que lleva el personaje, dónde triunfa y dónde falla. Así Cervantes implica al lector que piensa como el personaje.

Cervantes consigue esto reduciendo la presencia del autor – narrador dejando libertad al personaje, que tenga su propia voz, que evolucione.

Al ser humanista, el personaje es el centro del hombre, al igual que el hombre es el centro del Humanismo.

Con el personaje se encuentran todas las preocupaciones de la sociedad de la época.

Parte de una base científica para definir a sus personajes. Prepara psicológicamente el esquema del personaje. Todos tienen una psicología concreta y determinada.

Casi todos se convierten en paradigma de la condición humana. Tenemos a un hombre que actúa en libertad, es autónomo, actúa por su cuenta.

1.5. LA EJEMPLARIDAD DE LAS NOVELAS EJEMPLARES

Todo lo que hace el hombre tiene una moralidad. El primero que lleva a cabo una tarea de moralidad es Erasmo en los Coloquios, que introduce los elementos moralizados directamente.

— Pero en la novela, lo importante es la fábula, no los elementos morales. Lo importante son los trucos del personaje y los laberintos por los que pasa. A través de las peripecias deleita, entretiene... divierte al lector, pero al mismo tiempo enseña; su actuación llama a la inteligencia para que el lector saque conclusiones. Aquí tenemos la ejemplaridad, la moralidad. Además de divertir enseña la bondad, maldad, sabiduría del personaje...

El lector ve la moralidad de cada uno de sus actos

Valoración de la actuación = Ejemplaridad

↓
Opinión

— Tenemos una Moral Natural = surge de la actuación libre del personaje. No depende de una predicación o de unos preceptos externos al hombre. No depende del exterior.

Humanismo = Autónomo, independiente

Lo bello = bueno = verdadero

Lo feo = malo = falso

Parte de un esquema neoplatónico.

1.6. ESTRUCTURA DE LAS NOVELAS EJEMPLARES

Son muy diferentes unas de otras. No podemos establecer una estructura.

En La Gitanilla se ve que los nobles eran mejor considerados, eran los más listos. Por ello era de extrañar que Preciosa fuera gitana por lo inteligente que era.

Todos suelen tener algo de aristotélico (fondo ideológico pero no estructural).

Lo importante se establece que lo mejor sea la originalidad de Cervantes para llegar a la base del cuento moderno y narración corta.

2. LA GITANILLA

Encabeza la serie de las Novelas Ejemplares.

La novela posee mucho idealismo. Se mezclan el Neoplatonismo y el Horacionismo. No es demasiado realista. La descripción de la vida gitana es un idealismo.

Sus personajes no hablan como gitanos. La protagonista es un cúmulo de idealismo.

En la novela se salta la vida de los gitanos. Es una idealización de la realidad.

2.1. FUENTES

Tenemos, como principales fuentes:

- 1) Coloquio de Erasmo, donde habla del noviazgo, del matrimonio cristiano.
- 2) Dos églogas de Juan del Encina. Preciosa se parece a Pascualilla.
- 3) La fuente inmediata

2.2. *LA NOVELA Y SUS PERSONAJES*

La novela es una breve descripción de los gitanos. Les atribuye la cualidad de ladrones. Muchos de los críticos han visto un cierto odio de Cervantes hacia la raza gitana, pero no es así, solamente los describe.

Añade otros sinónimos de robar, como “hurtar”. Los describe con una palabra exclusivamente, que para ello usa la epífora:

Describe a Preciosa, cuyo contraste es claro entre los gitanos. Posee unas cualidades mejores.

— Cervantes sigue la retórica de la época → Nos describe al grupo y dentro de él a la protagonista.

Habla de la gitana vieja y ya nos dice que Preciosa no es su nieta. La describe igual que a los demás gitanos. A Preciosa la enseña toda la ciencia de los gitanos, pero Preciosa no roba nunca.

Tenemos una descripción realista.

Cervantes construye un personaje bastante idealista porque hace que Preciosa roce la perfección. Le atribuye cualidades naturales, todo le viene por la naturaleza menos el baile, que les es enseñado.

Busca la perfección. El color blanco (su piel) era el símbolo de la perfección, de la belleza.

Anuncia que Preciosa no es gitana por segunda vez (era blanca, cortés, desenvuelta...) Era muy honesta. Nos describe cualidades naturales y adquiridas. El personaje es símbolo de perfección (demasiada para una persona)

La vieja enseña a Preciosa a moverse en la vida.

► EL PERSONAJE PRINCIPAL: PRECIOSA

El personaje de Preciosa es idealista y el de la abuela es realista y materialista.

Los dos personajes son extremos aunque van juntos. La abuela saca dinero a través de la nieta.

Cervantes hace una crítica hacia los poetas “malos”, diciendo que cualquiera, en su tiempo, podría hacer canciones.

Habla de la primera vez que va a Madrid, el día de Santa Ana. Preciosa sale a bailar en grupos pero Cervantes destaca su figura entre los demás; se produce el efecto de la construcción como cúmulo de

perfecciones. Tenemos un mundo Neoplatónico (la belleza atrae). Preciosa triunfa por el conjunto de todas sus cualidades.

Al decir: “cobró fama la gitanilla”, nos dice que no tenía fama: símbolo de la perfección, naturalidad.

Cervantes, sin duda, es humanista.

— En la segunda salida a Madrid. En la primera sólo le dieron un premio, pero como ya es conocida por sus cualidades, es premiada con más bienes. Le dan más limosna a la gitana vieja.

Preciosa comienza a tomar iniciativa en su tarea → libertad (personaje típico de Cervantes) deja suelto al personaje para que haga lo que quiera.

— Cada vez que Preciosa va a Madrid la fama de la gitanilla va aumentando. Desde el principio van apareciendo una serie de hilos. Desde el principio sabemos que no son nieta – abuela, ese hilo aparecerá de vez en cuando, es un hilo suelto.

Otro hilo son las cualidades buenas de Preciosa, que no son propias de una gitana.

Preciosa adquiere fama ante todos. Desde el final de la novela deseamos volver atrás para explicar todos los hechos y unir esos hilos. Llega un momento en que la abuela apenas interviene → libertad de Preciosa.

El comportamiento de los caballeros lo vemos cuando llegan al lugar donde están reunidos. Allí Preciosa lleva ya la iniciativa. Preciosa habla a la otra gitana como si fuera sabia.

Cervantes plasma aquí el principio humanista: “Cada uno es aquello que quiere ser”.

— Tenemos una composición NEOPLATÓNICA → El poema que le da el paje. Con esa composición el paje declara su amor hacia ella. Cervantes va introduciéndonos poco a poco en el poema; mantiene la intriga para que el lector esté interesado en todo momento.

— Se aumenta la fama de Preciosa porque al principio nos expone las cualidades que tiene y después cómo utiliza esas cualidades.

— En el capítulo En el que Preciosa lee la buenaventura aparece el REALISMO. Es una lectura muy bien construida, que se va alternando al leer las distintas líneas.

Hasta ahora simplemente hemos visto a los personajes. No ha habido complicación en la trama. Cervantes sólo se ha preocupado de asentar la fama en Madrid.

Preciosa es un personaje complejo (tiene dotes que no corresponden a su edad: es una niña). Es un cúmulo de buenas cualidades. Es una persona con un interior complejo. Cervantes ha sacado su psicología (su interior)

— Ya ha hecho la exposición, ahora entrará en el NUDO de la novela para llegar al final, al desenlace.

Los personajes presentados van a ser la base de todo el nudo de la novela. Al comenzar el nudo de la novela comienza con un lenguaje simbólico. Ejemplo: [“el valle” (que es siempre fértil → lugar de aparición de las cosas), también el lugar rocoso, el mar → lugar de peligro, de naufragio. Tenemos 3 lugares típicos de la literatura]. Por tanto estamos en un lugar fértil, productivo.

Existe la tensión CORTE – ALDEA

- Tensión: hay que despejar la tensión para que el amor llegue al verdadero resultado.
- Corte: Ciudad, Andrés o Don Juan. Intriga, engaño. Andrés quiere justificar lo malo del mundo del que procede...
- Aldea: Gitanos, naturaleza, espontaneidad, Preciosa.

Página 83 → Está iniciando un camino → Es símbolo de la búsqueda de la identidad personal, de buscar un nuevo sentido a la vida. Es una aventura. Toda búsqueda implica sacrificio y renuncia → lucha contra lo malo, imperfecto o vicioso. Para llegar al verdadero conocimiento y vivencia del amor. Implica un cambio para Andrés que cambiará de vida, de vestidos, de nombre (busca una nueva vida).

SÍMBOLOS, deseo de cambio interior.

Andrés significa la huida de sí mismo, tal como era antes.... Esto hace Andrés para emprender una nueva vida: el noviciado = una iniciación hacia otra línea vital.

Andrés está totalmente enamorado de Preciosa → sinceridad.

└─> Caballero → es un hombre habituado a la lucha física, pero aquí la lucha es espiritual.

— Cervantes, a través de Andrés, presenta a un personaje típico de las Églogas de Virgilio (rico, noble...). Andrés no quiere que sus padres se enteren de su amor hacia Preciosa.

— La primera intención que tiene Andrés es hacer a Preciosa igual a él: “Del modo que ella más gustare” → no impone nada, libertad en la elección.

Andrés admite la posibilidad de su propia Transformación... Promete fidelidad en el cumplimiento de lo que exija Preciosa... Gran disponibilidad del personaje...

Es un personaje complejo psicológicamente: no oculta nada.

— La descripción de Andrés está próxima al IDEALISMO de los caballeros (fidelidad, verdad, lucha por el ideal)

Pero en todo enfrentamiento CORTE – ALDEA tiene que haber dificultades...

Aparece otro tópico literario: “puella senex” → tópico de la persona joven que tiene los conocimientos y la experiencia de una persona mayor.

“pasión amorosa” (lo que recibo) → “acción amorosa” → no tienen ni connotaciones positivas ni negativas.

Preciosa teme que Andrés no sienta amor sincero por ella.

— Página 86 → Preciosa impone sus condiciones:

- Identidad de la persona
- Cambiar de forma de vida (también indica proximidad de ambos para conocerse...)

Impone las condiciones de un acercamiento mutuo, pero la decisión tiene que ser libre. Muchas de estas ideas se parecen a las de Marcela en El Quijote, y a otras mujeres de Cervantes.

Las ideas de los matrimonios de conveniencia claman LIBERTAD: hay que respetar la dignidad de las personas...

— Página 87 → Andrés siente celos. En el esquema de la época esto es no ser libre porque está condicionado por algo exterior.

— Preciosa quiere un amor libre. También está enamorada (pero sólo de la persona física). Con sus condiciones muestra un deseo de enamorarse de la persona interior.

— No es totalmente irreal → es un idealismo próximo a la realidad. Es encontrar la forma de vida donde se realiza el idealismo. Para que los dos mundos (CORTE – ALDEA) lleguen a una convivencia, ponen unas condiciones → La perfección está en la unidad, no en la multiplicidad o diversidad.

Contraste entre el punto de vista de Preciosa (idealismo) y el de la gitana (realismo, sólo le interesa el dinero).

— La acción de la novela no es rápida. Se remansa muchas veces con los monólogos (en los que clasifican las ideas). La responsable del

desarrollo de las acciones es Preciosa. La interioridad de Preciosa hace llevar la acción hacia delante.

Preciosa es la que hace avanzar la acción, se proyecta sobre la acción. Más que un movimiento espacial, la novela es el movimiento psicológico. El pensamiento de Preciosa es el que va desarrollando la acción.

La aparición, por la segunda voz, del poeta. La preocupación de Preciosa es averiguar si Andrés vive donde ha dicho, y mientras aparece el poeta.

Cuando tenemos rapidez en la acción se debe a que la protagonista tiene prisa por realizar alguna hazaña.

Tenemos a Preciosa enfrentada a los nobles. Cuando entra en la casa de ellos, el diálogo se hace en frases cortas, requiere rapidez.

Observamos que Preciosa sabe salir, por sí misma, de situaciones y esto se debe a que Preciosa no es gitana.

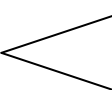
El cúmulo de perfección no podía hallarse en los gitanos. Preciosa pone (a los padres de Andrés lo que) de manifiesto sus cualidades intelectuales y le va diciendo a los padres de Andrés lo que va a suceder con su hijo.

Todo son preanuncios sobre Andrés. Lo llama mentiroso, pero él la corrige y se justifica. Preciosa se disculpa.

Toda esta acción sucede mientras la abuela hace averiguaciones sobre los padres de Andrés.

Preciosa busca equilibrio e igualdad = Humanismo entre la CORTE y la ALDEA. Cervantes pone en boca del padre de Andrés, que ella no es gitana porque la elogia.

En el soneto que se le cae a Preciosa, perfectamente construido, aparece un EPIFONEMA que es algo que se va repitiendo a lo largo de la novela.

El soneto tiene varios efectos

- sobre Andrés → celos
- sobre el noble → admiración

Preciosa tiene una solución para esto. Hace un “ensalmo” (aunque no es mentira) porque habla con Andrés de un tema que solamente ellos saben, los demás no.

Plantea el problema de la castidad que ha habido tratado Lorca.

Cervantes hace que el lector se mantenga en suspense porque al terminar de leer hay que volver a atar los hilos sueltos. Expone cosas que hasta el final no se desencadenan.

El RITO que se lleva a cabo para que Andrés deje de ser caballero y se convierta en gitano, lleva consigo un cambio de personalidad.

— Durante el discurso del gitano viejo no avanza nada la acción, se detiene. El discurso tiene más de literario que de invención.

Cervantes nos da el mito del “LOCUS AMOENUS”, que tiene dos versiones: poética y social: amor universal, fraternidad generalizada, comunidad de bienes y mujeres.

Cuando el viejo gitano habla con Andrés, analiza la vida de los gitanos, es un personaje idealista, utópico. Debe hacer una elección, puede escoger entre todas = LIBERTAD.

- Entre los gitanos no hay venganza porque no existe la fama
- Fraternidad y amistad les caracteriza
- Tenemos una comunidad de bienes → todo es común excepto la mujer. La mujer es posesión del hombre que la elige.

Todas estas características pertenecen a una sociedad primitiva.

- Nos presenta al hombre encantado con la naturaleza → HUMANISMO. Cervantes da la visión del hombre en contacto con la naturaleza.
- No tienen honra, no se preocupan por perderla
- La vida de la corte está fuera de su esquema
- Viven al aire libre, son salvajes. Viven en la paz, la tranquilidad, donde no hay egoismos. Viven por su habilidad, sus engaños...
- Se contentan con lo que tienen, no quieren más que lo que tienen.

— Cervantes para el desarrollo de la novela y hace una alabanza a la vida de la aldea, en contraposición con la corte.

— Preciosa dice que sobre la ley que dirige ese grupo social, está su voluntad. Elabora un límite entre el nivel de lo público y de lo privado. El nivel personal está por encima.

Para ella “las condiciones rompen leyes” → amor que se desarrolla a nivel de lo privado.

Aunque haya sido entregada dice que sólo lo ha sido su cuerpo porque su alma es libre → manifiesto de LIBERTAD.

Todo depende de la interioridad de Preciosa, de ella misma.

— En la novela no se mueven físicamente pero avanzan interiormente en su psicología.

— Preciosa quiere que elija libremente, por ello le pone sus condiciones.

— Andrés no se niega a robar, sino que no sabe y quiere aprender (es el problema HUMANISTA → para desempeñar un oficio se ha de estar preparado)

— Tenemos un avance físico → hacia los Montes de Toledo.

— Vuelve el paje poeta, herido y vestido de blanco. La visión que le da Cervantes es la de personaje que intenta romper la armonía de los protagonistas pues está enamorado de Preciosa.

— Se cumple una característica de la comunidad gitana → conviven en paz los tres juntos.

Andrés se va transformando interiormente y Preciosa es la que va manejando todo.

— Caminan hacia Murcia por deseo de Clemente (Don Sancho). En él también se produce un cambio (de enamorado a fugitivo)

Todos están de acuerdo por el dinero que les dará Clemente: Tenemos una lucha entre lo espiritual y lo material. Preciosa sigue el capítulo del espíritu. Preciosa sigue el camino espiritual.

— En el camino aparece una escena pastoril (página 121) que está fuera de contexto → cuando Andrés y Clemente se van a un Valle con la guitarra a cantar. Es un cántico NEOPLATÓNICO. Es HUMANISTA de corte idealista porque ensalzan a Preciosa (ensalzan su castidad y belleza). Está divinizada.

Aparece la expresión “humilde planta” → que el hombre sea lo que quiera ser.

Si las almas son iguales en un origen, siempre lo serán → IGUALDAD (Humanismo)

► FINAL DE LA NOVELA

Lo componen tres escenas que forman una escena compleja, las dos primeras unidas por continuidad y la última por enlace.

Andrés no es del todo libre (aún tiene celos). Además su conversión supone el abandono de su personalidad.

Cerca de Murcia aparece el personaje de la Corducha, que se enamora de Andrés. Queda preso. es ajusticiado por un soldado fanfarrón que pretende humillar a Andrés → Andrés vuelve a ser caballero, pues le quita la espada y lo mata.

— El castigo mayor será dentro de la cárcel.

— Aparece el deseo de liberación de Preciosa y la abuela, frente al deseo de imposición del Alcalde y de la Justicia. El medio para que se produzca la LIBERACIÓN es la confesión de la abuela de que Preciosa es hija de los señores. Al Alcalde se le paga para que lo deje en libertad.

Andrés se encuentra con la VERDAD, la verdad del amor. El desarrollo de la acción es fundamental.

La abuela ha sido materialista a lo largo de la novela; al final cambia porque ayuda a Andrés y a Preciosa y se convierte en un ser que da todo → se ha espiritualizado.

En el final hay una reconciliación entre CORTE y ALDEA. Se recupera la identidad del principio de los actos, aunque ha sido transformada por el amor (Andrés) y la belleza (Preciosa). Los personajes encuentran la VERDAD que buscaban sufriendo la purificación.

Se ve la realización de lo que argüía Preciosa en casa de los padres de Andrés.

Es una novela que hay que mirarla desde el final para darnos cuenta de que la ACCIÓN es sencilla, se aproxima a un cuento. Vemos cómo se han ido tejiendo los hilos que dejaron sueltos. ¿Cómo se va llegando al final?

Se teje la acción con idea universal e idea material (vieja) porque se va transformando. En el personaje perdonado hay siempre una transformación: JUSTICIA POÉTICA. Giran en torno a una línea:

- Espiritual – ideal
- Material – real

La integración de estas dos líneas es una IDEA UNIVERSAL: sinceridad en el amor hace que se unan las tres líneas.

Para llegar a esta sinceridad Cervantes nos dice que la persona tiene que ser libre. Andrés, que es el que más sufre, no había realizado la transformación total. El amor tiene una doble versión:

- Amor de la época
- Amor libre → Llegar a la VERDAD; a la construcción de uno mismo

Tenemos dos voluntades, a través de una catarsis llega a la fusión de contrarios.

Tenemos que distinguir la idea universal humanista → el ejemplo que el hombre debe seguir.

— El esquema de la LITERATURA DE LA ÉPOCA es:

1. El sujeto, que es el TEMA, es la FILOSOFÍA HUMANISTA (liberación del hombre. Se lleva a cabo en la novela. Búsqueda de nuevos caminos)
2. El objeto es el MUNDO (sociedad)
3. El remitente de la novela es DIOS.
4. El destinatario es la HUMANIDAD
5. El oponente dentro de la acción es lo MATERIAL de la novela.
6. El ayudante dentro de la acción es el ESPÍRITU

La idea de Cervantes va hacia el hombre para que vea las cosas distintas a través de los personajes.

Tenemos mensajes humanistas que buscan la liberación de la persona de la humanidad, a partir del individuo.

Tenemos un realismo humanista → búsqueda de la verdad. Recurrir a la naturaleza es recurrir a la INMANENCIA → evolución en el interior que hace evolucionar.

Lo IDEAL actúa sobre lo MATERIAL.

Al triunfar la protagonista, triunfa lo ideal de la novela.

El final es feliz para agradar a la mujer.

LA GITANILLA Miguel de Cervantes (1613 aprox)

Es una historia de amor entre una gitana y un hombre que se hace gitano.

Uno de los temas primordiales es el afán por robar de los gitanos.

Expone a la gitanilla (Preciosa) como un ser en contra del robo, de la sociedad gitana que la rodea. Termina descubriéndose que, en realidad, no es gitana, sino hija de un noble.

En la novela vemos la estructura fundamental (sistema de intercambio) con la devolución de la gitanilla a sus padres verdaderos, y la vieja gitana que arriesga su vida al desvelar el secreto.

Hay un juego entre un código social (ciudad – nobleza) y un código natural (campo – gitano).

Nos muestra la confrontación entre dos sistemas de valores: el de los gitanos (propiedad comunal) y el de la sociedad urbana (propiedad privada).

Comienza la novela diciendo que los gitanos desde que nacen son enseñados a robar y viven para ello.

Preciosa, aunque criada entre gitanos, lleva en su sangre la honestidad y el saber estar.

La abuela se aprovecha de las dotes de Preciosa, la ve como un tesoro, como una mina de la que puede sacar oro.

Fue criada en tierras de Castilla. La llevan a la Corte para bailar junto a los otros gitanos.

En sus cantos elogia a la reina Margarita.

Expone que sabe mucho de ingenio porque los gitanos desde muy jóvenes, al dedicarse al robo, deben poseer ingenio, ser audaces y saber mentir.

Se sabe que no es gitana porque tiene el pelo rubio.

Llama la atención lo mal que habla la vieja (ignorante)

La gitanilla cuando va a leer la mano a la mujer del teniente dice que le den escudos de oro y pone como ejemplo a los sacristanes (Iglesia) que también roban a su forma (cuanto mayor es la ofrenda, más empeño ponen).

(Página 82) Dice que prefiere ser gitana e ir cantando y bailando, que estar en Palacio porque dice que ella es discreta y que en el palacio se encuentran los truhanes.

Ven un mancebo, enamorado de gitanilla. Dice que es hijo de alguien importante pero no dice el nombre.

Para sus quince años Preciosa parece ser muy madura en cosas de amor. Le dice que para casarse con ella, debe estar dos años entre gitanos y vivir y comportarse como ellos.

La vieja admira la sabiduría y el modo de hablar de Preciosa.

La vieja quiere coger el dinero del enamorado porque dice que a la Justicia se la puede comprar para salvarse de cumplir una condena → Justicia corrupta (Pág. 88)

Su nombre de gitano será Andrés Caballero (se llama Juan)

La gitanilla (pág. 91) expone que la poesía es oficio de pobres pero el paje le dijo que son ricos porque logran su propósito: alcanzar la filosofía.

Para Preciosa un poeta es pobre → El arte por el arte, por eso dice que el paje es aficionado.

El viejo expone el medio de vivir en comunidad de los gitanos. No hay celos entre ellos, puede haber incesto pero no adulterio. Todo es de todos. Toman la ley por su mano y son machistas.

Van en contra de toda ley social. Viven de lo que la naturaleza les da. No se preocupan demasiado de su HONRA. Desechan las riquezas y los excesos.

— Algo a destacar es que Preciosa se rebela contra sus leyes y dice que ella (su alma) es libre para elegir y hacer lo que quiera.

— Andrés acepta convivir dos años con los gitanos pero no quiere que le vean con ellos ni cometer delitos. Para ello paga con su dinero en lugar de hurtar.

— Aparece en el campamento el mozo de los poemas todo trajeado. Se llamaba Alonso Hurtado y se dirigía a Salamanca a la Peña de Francia. pero da una dirección falsa y Andrés, le saca verdades con mentiras, ciego de celos al pensar que venía por Preciosa.

Le llamaron Celeste y se quedó con ellos hasta llegar a Sevilla.

— Al llegar a Murcia se enamora la hija de una panadera de Andrés y le acusa de hurto para que los guardias le detengan. Vive en su propia piel el maltrato de la sociedad hacia los gitanos. Desenvaina y mata a un soldado. Le hacen preso y también cogen a algunos gitanos y a Clemente.

Llevan a Preciosa ante la Corregidora antes de entrar en la cárcel y resulta que la Corregidora había perdido a una hija.

Desvela el secreto de que era su hija. La casan con Andrés y el tío del muerto quiere vengarse.

Se casan y viene el padre de él y vivieron felices...

