

LITERATURA SIGLO DE ORO

Lectura de 2 capítulos
2 prólogos

Introducción
Puntos importantes
El hombre
3 Cambios
3 Literaturas

- ☉ *Concepto:* Para movernos en la Literatura de los s. XVI y XVII debemos conocer el Humanismo y el Renacimiento, sin esto es imposible. El concepto de Renacimiento ha sido muy discutido y siempre se está completando esta noción. Ha sido muy discutido en todas las literaturas europeas. Para los hombres de los s. XV y XVI el Renacimiento es el fin de la época de las tinieblas, la llegada de la luz. La idea fundamental es que empezaba una nueva época. Hacia 1733 se empezó a hablar de “renacer”. El término Renacimiento se acuña en 1859. A finales del s. XIX Menéndez Pelayo nos dice que el Renacimiento español es una vuelta de la cultura griega y romana, pero una vuelta matizada por la cultura de la E.M., por las invasiones de los bárbaros y árabes y por el cristianismo.
- ☉ *Ideas:* en el Renacimiento se ven las ideas de individualismo, subjetivismo, optimismo, sensualidad, ambición (burguesía), deseo de fama, gusto por el mundo antiguo, escepticismo, etc.
- ☉ *Origen:* el Renacimiento comienza en Italia cuando los turcos toman Constantinopla, entonces tienen que emigrar a Europa los sabios griegos, aunque el humanismo ya viene de atrás. En 1474 entra en España el Humanismo en época de los RR.CC. A través del dominio de Aragón en Nápoles, ya hay un predominio humanista. Entra también el Humanismo a través de Sevilla.

En el s. XV hay moriscos, judíos y cristianos. Dentro de esta mezcla de culturas el obispo de Burgos se convierte al cristianismo, al igual que sus hijos. Forma la llamada escuela de Burgos, donde tenemos a hombres con una mentalidad nueva y aparecen aquí los primeros humanistas españoles. La

mayor parte de estos obispos eran descendientes de conversos. Se ponen en contacto con los obispos griegos y es cuando se fundan las dos culturas. Lo que hacen es enriquecer su método filológico para interpretar la vida, se convierten entonces en los primeros filólogos. * El Renacimiento comienza casi al mismo tiempo en España y en Italia. * El método filológico es algo fundamental en el Humanismo. El Humanismo español comienza con la presencia de la Biblia en todas las obras. En la base de esta cultura están los conversos. Hay una diferencia, mientras en Italia se utilizaba la filología para volver a los textos clásicos, en España se utilizaba la filología para llegar a la Biblia.

- *Renacimiento y Humanismo*: el Renacimiento es el hecho histórico de un cambio de política, cultura, economía, etc. y el Humanismo es la ideología que conlleva el Renacimiento. Son dos términos parecidos. El Humanismo es la revolución cultural más grande que ha existido hasta ahora. El Humanismo es una vuelta a la cultura clásica, se trae al espíritu de aquella cultura al s. XV.

- Pretende la expansión de un espíritu y de una ideología laicas. Laico en aquella época tiene el sentido de desacralizado. Religión.

También se caracteriza por el florecimiento del espíritu nacional y las literaturas nacionales. Comienzan a distinguirse estas literaturas y también el estado político moderno. Política.

Significa también el ocaso del feudalismo y el surgimiento de la burguesía. Sociedad.

Es importante que en el s. XV aparece una enorme apertura del horizonte de las personas. Se abre el horizonte geográfico, se pasa de comerciar en el feudo a comerciar en un radio más amplio. Ya no se cambian productos, sino que se cambia a través de dinero. Economía.

Esta apertura geográfica le permite tratar con otros pueblos, ampliando así el conocimiento. Existe una apertura cultural que aparece con la imprenta. Hay más libros y más gente lee. Existe también una apertura cósmica a través de Galileo, con lo que se cambia el modo de pensar. Del geocentrismo se pasa al heliocentrismo. Cultura.

El hombre se siente desamparado, pues antes había una dependencia del hombre hacia Dios, un Dios que le ofrecía seguridad. Filosofía.

Es una literatura que se llena de metáforas tomadas de la naturaleza. Hay una mirada del hombre hacia lo que le rodea, que la estudia y analiza. La única forma de analizar el medio es conocerlo. Literatura.

☉ Comienza una transformación de la sociedad, el Humanismo busca un hombre y sociedad nuevos.

- 1) Lo importante de esta cultura será el hombre, se pasa del teocentrismo al antropocentrismo.
- 2) Estos poetas se sienten creadores como Dios el hombre se realiza por el trabajo, se enseña a ese hombre a trabajar. El Humanismo es un programa de realización del hombre.
- 3) Es un individuo que tiene una interioridad. En la literatura petrarquista en vez del hombre aparecerá la palabra alma. En la novela ya empieza a aparecer el individuo. La poesía petrarquista es animista. Se ve lo privado de la persona, la interioridad del hombre. * Pero para eso tiene que ser libre, su decisión ha de ser libre. Es la base de toda la reforma, el hombre puede relacionarse con Dios directamente, no necesita de olimpos. El Humanismo le existe al hombre rectitud de intención y para esto hay que educar al hombre. Es un hombre que cuenta su interioridad amorosa y no se asusta de nada. Es el caso de Lázaro de Tormes. La interioridad se manifiesta en todos los géneros literarios.

- 4) Este hombre, sin olvidar lo anterior, puede ser aquello que quiera ser dentro de la sociedad en que vive. Por lo tanto busca hacerse creador como Dios. Ese ser lo que se quiera ser es lo que llamaban el mérito. El hombre en esa sociedad nueva parte del nivel de lo privado, pone en funcionamiento todas sus posibilidades, la sociedad tenía que reconocerle esto. En Lázaro la gente reconocía su cualidad de pregonar en Toledo, esto es un ejemplo de la nueva misión del hombre.
- 5) El Humanismo se encargó de formar a ese hombre. * No sólo había que formar la mente, también la sensibilidad y esto se obtenía estudiando las lenguas. Se buscaba la formación del hombre, se le enseñaba una cultura general y el modelo era el cortesano. El modelo era Leonardo da Vinci. También se buscaba la formación de la mujer. * Lo primero que hacen los humanistas es rechazar la escolástica. La base del humanismo es el neoplatonismo. Ellos descubrieron que la escolástica no formaba a los hombres ni tampoco era capaz de salvar al hombre. * Van a buscar un sistema distinto, se van a centrar en las artes del lenguaje y a buscar en los textos antiguos. Imitaban a esos autores de aquellos textos antiguos. Ellos consideraban que así los hombres podían conseguir la realización del hombre. Utilizaban la Biblia para salvar al hombre, que es una manera que tienen los humanistas para luchar contra la escolástica.
- 6) Se construye una ciudad de burgueses, adinerada, cae el desarrollo del comercio. Hubo un cambio social inmenso. El concepto de fama está unido a todo esto. este señor acepta la fama social y esto es lo que piden los humanistas. Tiene que desaparecer el concepto de fama heredada. La fama humanista depende de ese puesto que se conceda en la sociedad. Lázaro a través de su trabajo cree haber conseguido la fama, pues queda deshonrada. En cambio, los cristianos nuevos o humanistas sí creen que ha conse-

guido la fama. Detrás de esta base burguesa está toda la ideología humanista, pero estas ideas pasan a ser utopías, pues no se pudieron llevar a cabo en esta sociedad.

- 7) Si cambia todo también cambia la dimensión del presente, se cambia a una nueva fe. Esto lo pone en circulación el erasmismo con la Reforma. La época de la Reforma comienza a finales del s. XV y principios del XVI aunque se hacen referencias a tiempos atrás. Comienza una oposición a la historización de la Iglesia. En el s. XV se busca la reforma de la Iglesia, que se basa en mandatos externos, en actos de culto exterior. Se quería una relación del hombre con Dios con un único intermediario. La Biblia. Atacan reliquias, de difuntos, procesiones, etc. Los erasmistas pretenden un Estado Universal cristiano y laico. Dos aspectos fundamentales: * La caridad y la paz universal (son pacifistas por naturaleza). * El erasmismo en España apenas se diferencia del humanismo. Este erasmismo y humanismo no interesa a la Iglesia dándose la Contrarreforma. Fray Luis de León es un perfecto humanista.

☉ Con el humanismo aparecen tres cambios fundamentales:

1. Cambio político:

Un paso del feudalismo al estado moderno, de una sociedad aristocrática a una sociedad urbana y burguesa. La sociedad aristocrática se caracteriza por una jerarquización donde hay una dispersión total del poder. En esa sociedad burguesa hay una autoridad que ejerce ese poder, una burocracia que le ayuda a ejercer ese poder, una nación y un ejército que le ayuda a defender esas fronteras.

2. Cambio económico:

De una sociedad cerrada a una sociedad abierta y competitiva, de una sociedad agraria a una sociedad urbana. En esa sociedad cerrada no existía el dinero, mientras que en una sociedad abierta el dinero es un elemento indispensable.

3. Cambio social:

De una sociedad feudalista a una sociedad urbana que busca trabajo. Cuando se produce este cambio aparece la cultura humanística. Este cambio es gradual. En lo público el Rey está por encima de la burguesía, es en lo privado donde evoluciona la burguesía.

☉ Tenemos en el s. XV tres literaturas:

- 1) Continúa una línea de literatura medieval: cancioneros, caballería...
- 2) Literatura moderna y renacentista: literatura de diálogos, la novela picaresca, la literatura de teatro. Realista.
- 3) Una línea nueva: el petrarquismo. Una línea intermedia. De aquellos que se han convertido a la modernidad del humanismo. Estos aristócratas que tienen una serie de ideales, tienen una misión idealista del humanismo (misión idealista de la modernidad). La literatura moderna y renacentista es en cambio realista. Realismo / Idealismo. Idealista.

* Con el humanismo surge la figura del escritor. * Se forma al nivel de lo privado (vocación, estudios) y pasa al nivel de lo público, teniendo un valor en la sociedad. * La obra literaria será una hazaña guerrera, de ahí la unión de armas y letras. * Este quehacer literario tendrá unas normas: las retóricas. * Esto supone un gran cambio = Cambia la divulgación → publicación de obras literarias: no sólo por la aparición de la imprenta sino también por la necesidad de un autor de que se le conozca. Los escritores serán remunerados, visión burguesa de la obra literaria, produzco y vendo.

* Aparecen las disputas literarias entre autores. El fondo de estas disputas es el económico. Igualmente tuvieron gran importancia las academias literarias que defendían el valor de lo privado. Al mismo tiempo eran una autodefensa del grupo que las creaban.

ESQUEMA

<p>• Feudalismo → Literatura medieval</p>	<p>- novelas de caballería - novelas sentimentales - cancioneros</p>	<p>Esta literatura continúa en el s. XVI y se inserta en el conceptismo del s. XVII.</p>
<p>• Humanismo</p> <p>Manierismo Poesía Cultismo Ideas</p> <p>→ Idealismo</p>	<p>- <i>Neoplatonismo</i> → cristianización de Platón. El alma posee dos caras, una que mira hacia arriba: la inteligencia (capacidad superior del hombre) cuyo fin es conseguir la sabiduría arquetípica (el conocimiento de la divinidad).</p> <p><i>Petrarquista</i> → Idealismo: el hombre vive en un mundo material imperfecto, se elevan a través de cuatro mundos para ver la perfección. Poética metafísica, que va más allá de la realidad, que buscan la realidad en las ideas de las cosas. De la multiplicidad a la unidad, de la apariencia a la esencia, de la realidad a la idea. El camino es la imaginación. Este proceso es tan bello porque desmaterializa la realidad e imagina la idea. Por esto se utilizan conceptos abstractos.</p> <p>- <i>Idealismo</i> → visión contemplativa de la realidad: pretenden encontrar la esencia de la realidad, no quieren cambiar la realidad, la trasciende.</p> <p>- Esta línea poética es cultivada por la nobleza modernizada. Los poetas suelen ser nobles, luego serán también frailes, en el s. XVII serán clérigos y nobles. * Es por tanto una modernidad a medias.</p> <p>No se comprometen porque trascienden la realidad.</p>	

- Esta línea es un intento de realización del hombre a través del amor y la belleza. La finalidad última es el endiosamiento del poeta. La mujer llega a ser una diosa.
En esta poesía funcionan los sentidos de la vista y el oído, es un amor entre dos almas. De ahí que se denomine animismo platónico.
Cultivada por los autores de literatura medieval que asimilan la modernidad. Línea intermedia.

- **Realismo de base platónica** *manierismo prosa*
culteranismo

- El alma tiene otra cara, que a través de la razón y los sentidos llega a la realidad.
- Intenta transformar la realidad dirigida por el ideal.

Realismo de base platónica porque siempre actúa el ideal. Esta línea desemboca en Cervantes: en su obra un realismo e idealismo. Este realismo es acción, y no contemplación.

- Lo cultivan los burócratas. Normalmente de ascendencia hebrea, cristianos nuevos. Estos tienen problemas en la sociedad, por esto intentan cambiarla. Éste es el primer humanismo, hay primero un realismo de base platónica y luego un idealismo.

No se van a la trascendencia, se quedan en la inmanencia, porque Dios y la naturaleza son la misma cosa.

- Esta literatura incluye la literatura de diálogos, los teatros de comedias, la picaresca (origen de la novela moderna).

Hay dos líneas: el manierismo en prosa y el culteranismo, continuación del realismo.

El manierismo en poesía y el cultismo continuación del *idealismo*.

El conceptismo parte del Aristóteles escolástico.

* El cultismo continúa el humanismo, el conceptismo la escolástica.

El conceptismo es prácticamente un anti-humanismo.

* El teatro del s. XVII comenzó siendo cultista, manierista, pero poco a poco se fue haciendo conceptista. Su ideología mira hacia atrás. Pretende halagar al pueblo. cultista → conceptista

* El realismo de base platónica es la línea más moderna. Serán tacinistas, más tarde libertinos.

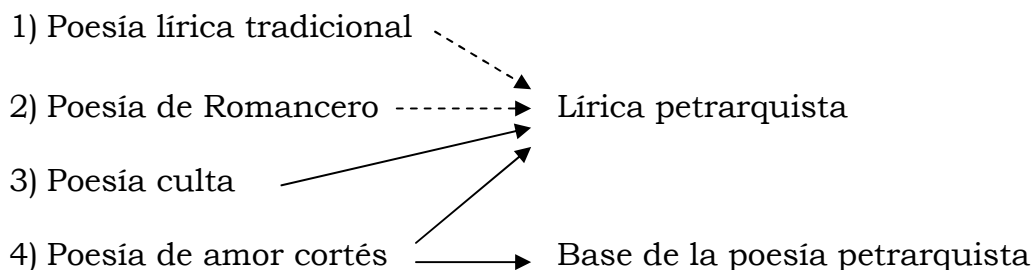
Tres literaturas:

1) Feudalismo →	<u>Lit. Medieval.</u>	
2) Humanismo →	<u>petrarquismo</u> IDEALISMO (línea intermedia) 5 ideas	ideología realidad nobles y clérigo animismo
3) Humanismo →	Lit. y REALISMO <u>Renacentista</u> 5 ideas	ideología realidad burócratas como

Humanismo → Cultismos

Escolástica → Conceptismo

* Cuando comienza el petrarquismo, tenemos cuatro líneas poéticas:

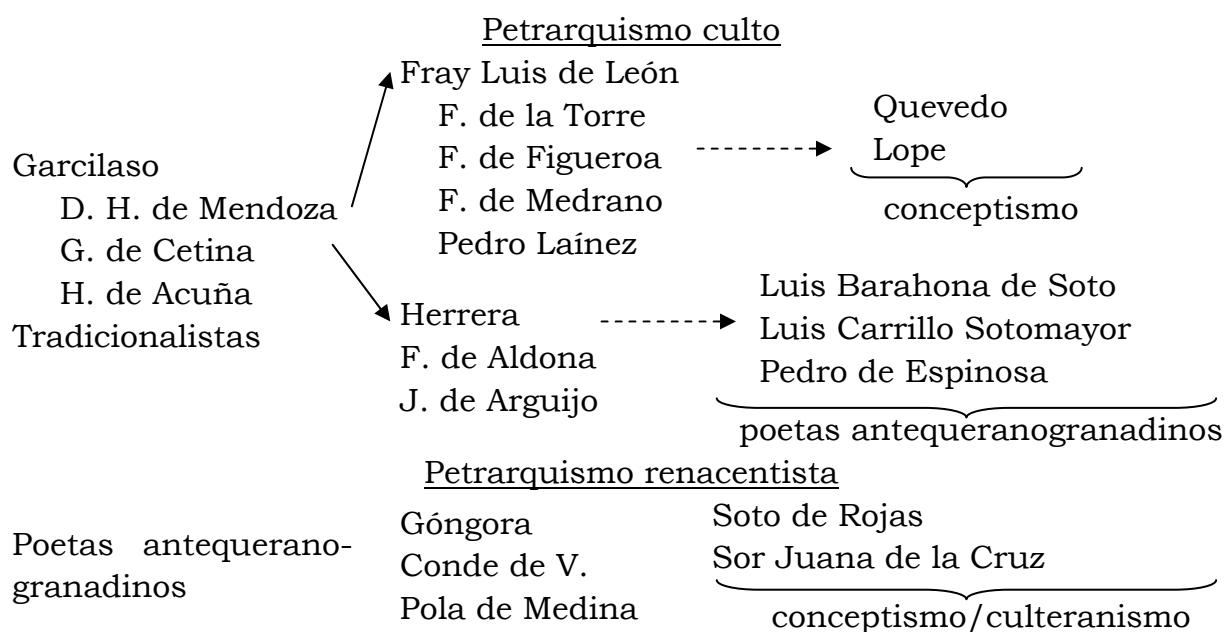
1-2 no entran al principio en la línea petrarquista.

3-4 desde un principio.

- El amor cortés. *Base*: en su línea poética se renueva en el dulce stil nuovo y Petrarca lo moderniza con el neoplatonismo. ¿Cuándo? El petrarquismo llega a España en 1526. Boscán lo introduce y Garcilaso lo pone en práctica verdaderamente. El amor cortes se moderniza. ¿En qué consiste? Imitación directa de Petrarca en metros, léxico, recursos, sin olvidar a los clásicos. Imitación de la Naturaleza, lo cual provoca que se multipliquen el léxico y las metáforas desde una producción brillante. Con el petrarquismo se introduce la imitación compuesta, imitación de los modernos italianos y de los clásicos.

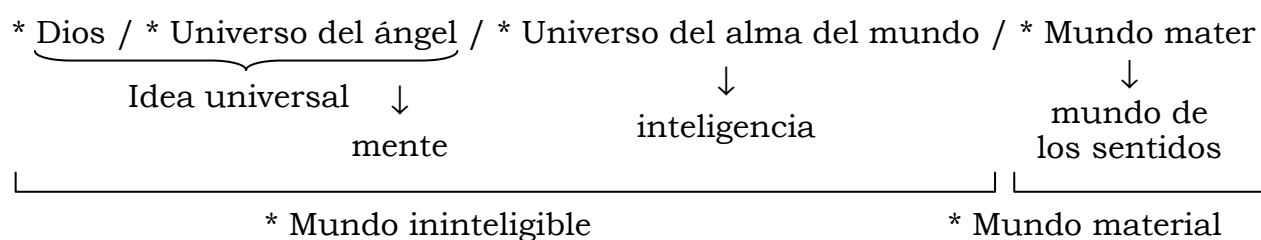
* Petrarquismo y neoplatonismo al mismo tiempo.

- La historia de la poesía petrarquista es la historia de una complicación creciente hasta el agotamiento, poesía límite que no puede avanzar más. Soto de Rojas es el último poeta. Los temas no se complican pero sí el léxico, las figuras, la sintaxis... Complicación ~ multiplicación, una motiva la otra.
- El primer petrarquismo tiene lugar hacia 1580, el *petrarquismo culto*, manirista de mayor complejidad tiene lugar a partir de 1850. Los poetas de este petrarquismo son: Garcilaso, Diego Hurtado de Mendoza, Gutiérrez de Cetina, Hernando de Acuña. Los tradicionalistas son: Castillejo (humanista de ideología moderna pero no acepta el metro italiano, nos importa su poesía religiosa), Baltasar de Alcázar, Gregorio Silvestre.

* Ideología neoplatónica: Hay que partir del *Mito del andrógino*. El nombre y la mujer formaban un solo ser, eran felices y vivían en el paraíso del amor. Se sintieron tan perfectos que cometieron alguna falta contra la divinidad y ésta los separó y los desterró a lo terrenal, donde se les otorgó un cuerpo material que es su cárcel. No hablar de hombre y mujer sino de amante y amada.

- La presencia les lleva a enamorarse. Comienza aquí el ascenso platónico. Se unen a todo el cosmos. Se trata de un amor espiritual y divino. Se trata de que surja el alma. La presencia, el amor, la belleza es luz, es fuego que ablanda la materia y libera el alma del cuerpo. El paraíso es el lugar propicio para el amor. Esta correspondencia entre dos almas se denomina simpatía (sentir al unísono). Cuando el amor no es entre almas, sino entre cuerpos se denomina amor bestial. Amor espiritual / bestial. La ausencia plantea un problema existencial, sin la amada, su belleza está ausente, el amante no puede liberar el alma de su cuerpo. Siente la imposibilidad de liberarse, de ahí que los poetas recuerden el tiempo en el que estuvieron con la amada. Sólo pueden liberarse indirectamente, a través de las lágrimas, que con el tiempo erosionarán la materia. El diálogo con la naturaleza también les ayuda a liberarse. Esta ausencia se representa a través de la oscuridad, el mar, las nubes, las rocas escarpadas, el desierto, el *locus eremus* frente al *locus amenus*, que refleja la presencia. Presencia / ausencia.
- La existencia del amante tiene que conseguir su esencia, la perfección. Para conseguir esta esencia debemos tener en cuenta que la belleza es el rayo de Dios que incide todo el cosmos. A medida que el rayo se aleja de Dios va perdiendo perfección, y llega como un reflejo.

* Idea universal = belleza suprema.

Amar la belleza es reducir todo a la unidad, de la multipl. a la unidad.

Amar es la fuerza que al contemplar la belleza me lleva a la divinidad.

El último objetivo de este amor es el endiosamiento.

El mundo material es el mundo de la apariencia, de la multiplicidad, del cambio. El mundo ininteligible es la esencia, la unidad, la estaticidad.

El amor atraído por la belleza es lo que mueve toda.

Éste es el camino que tiene que recorrer el amante, el ascenso platónico. En cada mundo irá adquiriendo mayor grado de perfeccionamiento. Ética y estética se confunden → belleza = bondad = perfección. Cuando el amante alcanza esa belleza, alcanza también la bondad y la perfección. Si la amada deja de amarle o está ausente, el amante no puede ascender. Amor y belleza son necesario para el ascenso platónico. La belleza y el amor parten de dios, son divinas. La felicidad, el paraíso está en ese mundo ininteligible.

La muerte es el paso a otra vida más perfecta. No mueres, te transformas, cambias y vas a otro sitio. Al morir el alma se viste con un vestido blanco o traje nectario con el que beber el néctar de los dioses.

El poeta se enamora de una mujer concreta, nada más que entra en su mente comienza espiritualmente. Son amantes de una sola amada, se enamoran de aquello con lo que estuvieron en el paraíso inicial. Es un viaje de ida y vuelta, en el paraíso del amor hombre y mujer formaban un solo ser, son separados y desterrados mundo terrenal y condenados a vivir en un cuerpo terrenal.

Prácticas $\left\{ \begin{array}{l} \text{Desmaterialización} \\ \text{Espiritualización} \end{array} \right\}$ Neoplatonismo

Soneto XXIII. Proceso de desmaterialización de la amada.

Cara → gesto → rosa y azucena. (rojo y blanco).

Gesto → color → desmaterialización > color → luz → inmaterialización.

Mirar → ojos → ardiente → fuego → luz.

Honesto → luz espiritual.

Cabello → oro → luz.

La amada es luz, belleza. Pertenece ya ese segundo universo platónico. El poeta asciende. En los tercetos se aplica esta belleza, el tema del carpe diem.

Soneto VIII. Proceso de enamoramiento. Los ojos.

Ojos → vista → pura → espiritual.

↘ Corazón. Enamoramiento por los ojos, espíritus, partículas inmateriales que se forman en la sangre = AMOR. Salen por los ojos, ventana de la cabeza, la parte más noble y se reciben en los ojos del amante. Se llaman espíritus o la belleza posibilita la unión amante-amada.

Ojos encendidos → fuego → luz.

En los tercetos surge la ausencia, la ve en su memoria, tiene sus espíritus. En la ausencia no hay belleza, no hay fuego. Se cierran las vías de comunicación. Para que haya amor tiene que haber presencia.

Soneto III de Herrera.

Sol → rayas → luz → alma del amante. El calor (AMOR) destierra el frío (NO AMOR).

Amada → pura → espiritual → bien la amada desmaterializa los ojos del amado. Es un amor divino, desmaterializando tiende a subir hacia la divinidad.

Soneto X de Herrera.

Se procede a través de la negociación, se puede defender de esa belleza que enamora.

El poeta es esclavo del amor.

En los tercetos se trata el determinismo.

Estancias de Herrera.

1ª octava → circunstancias del día en que se enamoró.

2ª octava → quiasma.

colores de la cara → desmaterialización

fuego → amor

pelo → lazo → lo que suejta al amor

ojos y pelo como elementos fundamentales.

4ª octava → continúan pelo y ojos, aparece el cuello.

Avanza en el código ideológico → desmaterialización de lo concreto a lo abstracto. Lo concreto, el pelo, los ojos, el cuello. Lo abstracto: estrella, nieve, oro... Se está haciendo una mujer cósmica, divina...

Canción de Herrera.

El locus amoenus puede ser símbolo del amor, de la amada y del amante. En él inciden varias cosas:

- 1/ estaciones, fuerza telúrica → primavera y verano (favorables) / otoño, invierno (destructoras).
- 2/ fuerza cósmica: el cielo, el sol, la luz y las estrellas hermosean siempre el jardín, producen amor y presencia de la amada. Si no están estas fuerzas no hay belleza, no hay amor y la amada no está presente.
- 3/ el viento y su dueño el dios Eolo puede aparecer de forma favorable (aire, aura, viento, aliento, brasa, céfiro...) o desfavorable (aquilón, austro, bóreas). Si es favorable hay amor, si es desfavorable no hay amor.
- 4/ el río es el lugar de descanso. Crea un marco adecuado para el amor. Es un agente directo de belleza y creador de la eterna primavera. El río en movimiento representa el camino amoroso del amante hacia la belleza. Si

el agua está estancada representa la no correspondencia de ese amor y el comienzo de la ausencia. El agua clara simboliza la correspondencia de ese amor. La fuente es como el río y forma parte también de ese locus amoenus.

Presencia amor entre dos almas, a través de la belleza → ascenso → función en una sola alma → endiosamiento → realización humanística. La metáfora, el símbolo y el mito reflejan este ascenso.

Se trata de una poesía binaria: presencia / ausencia.

Ausencia lágrimas que intentan desmaterializar son sólo un vago sucedáneo de la luz de la presencia.

Todos los seres del mundo en esta poesía aman.

Soneto XXVII de Herrera.

Con la mirada empieza el amor.

El amor hace que la nieve arda.

Ficino “De Amore” → resumen de estas teorías del amor, “Diálogos de amor” de Lecén Hebreo, “El Cortesano” de B. Castiglione. Esto explica a Hermes Tramegisto.

Amara a una mujer es transformarse en ella, la función de dos en uno, así se consigue el endiosamiento.

Cetina

El locus amoenus simboliza la belleza de la amada. La amada está refrescando algo que no arde, a él se le debe refrescar porque arde, debe purificarse: se ama el alma de la mujer y no su cuerpo.

El locus eremus se opone al locus amoenus, ausencia frente a presencia.

Presencia locus amoenus, mar en calma, el día, trepar el árbol.

Ausencia locus eremus, mar tempestuoso, tempestades en tierra, noche, no trepa el árbol y se queda en el suelo, la tórtola y el ruiseñor.

Soneto de Herrera.

1er cuarteto → ausencia, recuerdo de un amor no correspondido.

2° cuarteto → desierto y espinas, camino largo y tortuoso.

Tercetos → esperanza y belleza porque los recuerdos le sustentan para seguir buscando el camino. Canta la belleza de esa amada que no le corresponde.

Soneto V de Herrera.

Ausencia cubierta por el tórrido invierno, simbología de la ausencia. El poeta increpa al invierno a volver a sus moradas. Si no hay sol no hay belleza, si no hay belleza que desmaterializar, el poeta no se une con su amada, no se eleva con ella y no consigue su endiosamiento.

[a continuación hojas de DEPARTAMENTO DE LITERATURA ESPAÑOLA ...]

El Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán

Introducción

Supone la existencia de una novela picaresca anterior, el “Lazarillo de Tormes”. La ampliación y precisión de “El Guzmán de Alfarache” han hecho pensar que el Lazarillo es sólo una introducción al género picaresco. Están muy interrelacionadas. El Lazarillo nos propone una evolución personal, de realización de hombre nuevo. El Guzmán no sólo nos dice esto, nos da una unión - total: no sólo puede convertirse en un hombre nuevo, sino que puede salvarse. La picaresca comienza con el Lazarillo y se desarrolla con el Guzmán. Tras esta obra no vuelve a haber un personaje que se desarrolle totalmente, desaparece la burguesía y desaparece la picaresca.

⊙ Cualquier obra literaria es una obra de ficción hecha artísticamente. Es realista porque es reflejo de la sociedad y del contexto social en que surge la obra. Finales del s. XVI y comienzos del s. XVII, *sociedad* en crisis debido a la intolerancia de la clase mayoritaria y dominante, mitos (el absolutismo, el concepto de fama, la contrarreforma, la moral contrarreformista: la moral del honor y la fama), sociedad inmoralista... Frente a esta situación surgen grupos de presión: los arbitristas, los intelectuales humanistas... que intentan el cambio social, pretenden una sociedad y un hombre nuevo.

Éstas son las dos formas que dan lugar a la aparición de la picaresca. Los cristianos viejos y los cristianos nuevos. Los cristianos nuevos pueden ser más antiguos y con más descendencia española que los viejos. La *honra* es el pilar fundamental de aquella sociedad. La *economía* se ve dañada por la peste bubónica y por el hambre “que sube de Andalucía” dice Guzmán. La dieta fundamental era el pan, pero en la época en que se escribe la novela el precio del pan se triplica. Además se unió otro factor económico, en Perú y México tiene que sacar a los hombres de las minas para cultivar, llega así menos oro y plata a España.

Hasta ahora la moneda española era de oro y plata, pero se siente la necesidad de acuñar una moneda de plomo. El poder no hace nada para remediar esta situación, los arbitristas lo intentan pero no se les hace caso: continúa el mercantilismo medieval.

⊙ El pícaro denunciará esta situación, será la de estos grupos de presión y del pueblo. Atacará la honra, la base de ese inmovilismo y demostrará que no son hombres libres, porque dependen de la honra. La lección magistral del Guzmán será que haciendo las mismas fechorías que ellos logrará salvarse. Frente a toda esta denuncia Guzmán propone no la honra del honor, sino la honra del trabajo. Nos propone la libertad moral. Todas estas denuncias se transforman en una obra de arte capaz de captar la atención de los destinatarios, comienzan por sentir pena y acaban por implicarse en sus ideas. Había que cambiar la sociedad para que se insertara el marginado. Guzmán será un humanista burgués que intenta ascender socialmente. Las ideas de la novela son también humanistas. Se ha dicho que la novela es un género burgués, nace con la burguesía, desaparece cuando no hay burguesía y renace con ella. En el Lazarillo, en La Celestina... nace la novela.

1 La novela en el s. XVII

* A principios del s. XVII desaparece la novela pastoril.

* Surge la novela corta, cortesana, también llamada italiana. 1) Cervantes hace el experimento: sus novelas son claramente humanistas. Otros autores: Céspedes y Meneses, Pérez de Montalbán, Luis de Guevara, Castillo Solorzano, Salas de Barbadillo... y mujeres: Mariana de Carvajal, María de Zayas y Sotomayor. 2) Esta novela está destinada a los cristianos viejos. 3) La idea fundamental de estas novelas es la fuerza del amor que rompe toda clase de barreras, es una liberación de la mujer que en aquella época estaba sometida a los prejuicios so-

ciales. Se llegan a cometer hasta incestos. Pueden tener o no final feliz. Pueden aparecer dentro de otras novelas. 4) Su finalidad es entretener a la clase aristocrática, un entretenimiento que no va a ninguna parte. 5) Se enamoran por los ojos, de oídos... influencia del neoplatonismo. 6) Llevan implícita una moralidad. Las descripciones de las mujeres son también neoplatónicas (petrarquistas).

* Surge la novela de pícaros y políticos. Pícaros centrados en lo social y en la condición humana, en los vicios y virtudes del hombre. La visión del pícaro es más amplia: el hombre en la sociedad.

+ Pícaros: Guzmán de Alfarache, El Buscón, La pícara Justina (de López de Úbeda), La vida del escudero Marcos de Obregón, La hija de La Celestina, La Garduña de Sevilla... Del Buscón para adelante se deteriora la picaresca, se alaba incluso a la nobleza. Ej.: El diablo cojuelo alaba a la novela.

+ Políticas: Quevedo, Saavedra Fajardo, Baltasar de Gracián...

No propiamente novelas.

Otras obras en prosa escritas por los críticos, ven al hombre desde la sátira. Agustín de Rojas, Suárez de Figueroa, Juan de Zabaleta. Entre los arbitristas Martín González de Celórigo.

2 Personalidad de Mateo Alemán

* Mateo Alemán es una persona lúcida, inteligente pero un amargado por ser cristiano nuevo. Nace en el seno de una familia de cristianos nuevos en Sevilla, en una sociedad de cristianos viejos no podía así conseguir ningún cargo importante, tampoco estudiar. Comienza a estudiar medicina, la única carrera abierta a los cristianos nuevos. Prefiere prostituir a su mujer a acabar la carrera. Desde pequeño está marcado por su condición de cristiano nuevo, intentará

ocultar su identidad. La única forma de medrar era la cultura. Su abuelo fue quemado en la hoguera de la Inquisición.

Los datos acerca de sus padres los encontramos en la novela. Su padre era médico en la prisión de Sevilla. Mateo Alemán se decide a los negocios y a la literatura, en sus negocios fracasa y para no ir a la cárcel se casó con su novia porque el tutor de éste la ayudó. Vive entre Madrid y Sevilla, luego va a América. Abandona a su mujer y conoce a otra. La otra parte de su vida la dedica a escribir. Un hombre que no vale para nada, nace y vive como un marginado. Si él como persona no triunfa su protagonista puede triunfar. De su condición de marginado nace esta novela. Toda su vida fue una impostura. Un hombre lúcido e inteligente pero amargado por su condición de cristiano nuevo. Sólo le queda la cultura que le permitió escribir una obra en la que su protagonista se realizará como hombre y se salvará.

3 El pícaro Guzmán de Alfarache

- Desde la aparición del Lazarillo la literatura tenía tres protagonistas: el caballero, el pastor culto u hombre de honor y siempre cristiano viejo. Ahora el protagonista ya no es un héroe sino un antihéroe, el burgués frente al aristócrata.

- Guzmán es un marginado, un infamado por ser judío y él nos describe con precisión sus orígenes conversos, lo que Mateo Alemán oculta en vida, lo escribe en su novela. El padre de Guzmán renegado de la religión y reconciliado a su vuelta, era banquero, algo homosexual. Su madre, judía y adúltera. Y él fruto de un adulterio. Orígenes infamantes, nunca podrá tener fama. A pesar de carecer de cualquier derecho, comenzará a luchar, quiere ser más rico, tener más dinero. Nunca llegará a ser rico pero demuestra que puede serlo.

- Todo pícaro pasa por determinadas etapas: 1) *carencia inicial*, debido a su pobreza viaja a Génova en busca de sus parientes ricos. 2) *aprendizaje que le da la experiencia*, cuando llega a Madrid ya está convertido en pícaro porque tiene experiencias que le hacen aprender, llegó a ser un doctor consumado en el juego, ladrón famosísimo y maestro en el engaño. Un gran pícaro. La picaresca es su único medio de vida. 3) *el fracaso final*, Garrote no cree en este fracaso final, el Lazarillo y Guzmán cambian pero no fracasan, Lázaro se coloca en la sociedad y Guzmán se salva, fracasa como hombre pero no como cristiano.

- Guzmán como todo pícaro es un impostor, porque es un pobre infame que aspira a ser rico en una sociedad cerrada que sólo valora la herencia y no la personalidad. El concepto de «limpieza de sangre». Por eso Guzmán será un impostor porque él no puede integrarse en esa sociedad. Su máscara no le permitirá entrar en esa sociedad pero sí recibe de ella. Su pobreza es también una impostura, le dan limosna no por caridad sino por el deseo de salvarse. El rico le está salvando a él mismo: si yo no odio vivo en caridad, y me salvo. El rico no posee caridad y no se salvará.

- El pícaro no es un evasor de la moral. Esto se ha dicho porque no cumplía sus derechos y deberes de cristianos. El pícaro posee una moral distinta a la moral del honor de los cristianos viejos (una moral escolástica) de intención. No es amoral sino que posee una moral distinta a la de los cristianos viejos.

Es evidente que es autobiográfico. Guzmán habla desde su presente, está preso en galeras y se ha convertido. Guzmán ha practicado un distanciamiento de su propia vida, un distanciamiento reflexivo, nos cuenta aquello que explica su situación intelectual. Al contar su vida muchas veces se excusa por su corta edad, por la debilidad humana... pero nunca totalmente. un solo punto de vista unilateral: el de Guzmán. Los hechos van concatenados para explicar la situación presente: preso y convertido. Justifica la esclavitud y la conversión, por es-

to predomina la moralidad. Es una novela hecha prácticamente de retazos de la Biblia. Hay dos voces, la voz del Guzmán pícaro y la voz del Guzmán arrepentido. Orígenes etapas impostor moral → protagonista.

4 El tiempo

Guzmán cuenta su propia vida desde el presente que está viviendo (el comienzo o el final de la novela) desde este presente cuenta su pasado, desde que nació hasta el momento actual. Un presente y un pasado en sucesión. Ésta es la base de la autobiografía picaresca. Es un apartada en el tiempo para justificar un pasado. Es un pasado en sucesión, con una estructura lineal y acumulativa. Presente → tiempo del narrador. Pasado → tiempo de la narración. Esto vale para el Lazarillo pero el Guzmán tiene muchas interpolaciones que van cortando la acción principal.

<u>Planos</u>	<u>Tiempos</u>	<u>Protagonista</u>	<u>Narrador</u>
Digresiones	presente	Guzmán arrepentido	G. arrepentido
Acción principal	Pasado	Guzmán pícaro	G. arrepentido
Novelas y cuentos	Diversos	Diversos protagonistas	G. arrepentido Diversos narradores

El plano que domina es el de la digresiones morales, el narrador que domina es el Guzmán arrepentido, el tiempo diverso de las novelas y cuentos es doble (el propio y el que ocupa en la novela), el tiempo que predomina es el pasado.

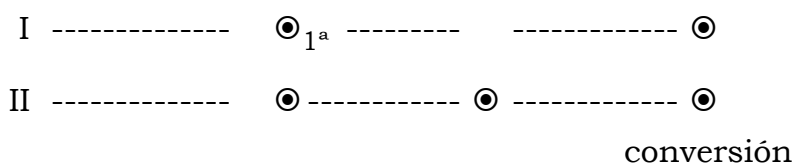
6 Estructura narrativa

unidad
cómo se introducen
grados
lector
estructura

• Se trata de una estructura interrumpida constantemente, la unidad de la novela se esconde. La novela está llena de moralidad. La novela se convierte en un conflicto: la moral tradicional del honor versus la moral humanista del traba-

jo. Y además percibimos que los cuentos a primera vista no tienen nada que ver con la acción principal, pero si reflexionamos observamos que si todo eso aparece ahí es porque forma parte del diseño original y entonces tiene que tener alguna relación con la acción principal. Unas veces: 1) avisa que va a introducir una novela corta; 2) otras veces justifica esa introducción; 3) otras veces uno de los personajes lee ese cuento o novela. Narración *de primer grado*, la de la acción principal, la narración *de segundo grado* o secundaria es la interpolada, la *de tercer grado* es la interpolada dentro de una interpolada. Ej.: caso sucedido al Condestable Don Álvaro de Luna → historia de los amores de los protagonistas. El tercer grado apenas se nota, en cambio la de segundo grado rompe el hilo de la narración. Estas narraciones intercaladas relajan la atención del lector, intermedios o interludios musicales, esas novelas son paréntesis artísticos con sus intentos y preocupaciones de novela: cómo vive aquella sociedad. El título que se pretendió fue: G. De Al Atalaya de la vida humana.

- Se compone de II libros cada uno de ellos con tres partes, las novelas se encuentran:

Los títulos: al final de la 1ª parte del Libro I: “Dazmín y Daraja”, novela morisca, rechazo inicial al personaje árabe.

Al final de la 3ª parte del Libro I: “Dorido y Clorinea”, novela corta italiana.

Al final de la 1ª parte del Libro II: “Don Luis de Castro y Don Rodrigo de Motalvo”, sacada del “Novelino” Masucão” de Salerno, al final de la 2ª parte del Libro II: “Bonifacio y Dorotea”, sacada del “Novelino”.

La que tenga final será un premio, la que no, un castigo. Pero es el contenido de las novelas lo que se relaciona con la acción principal. Con estas novelas

se nos da una visión de cómo viven los nobles. Esa clase noble para mantener su honor ante los demás cometen delitos que no son castigados, en cambio Guzmán que ha cometido delitos sí será castigado en galeras. Estas novelas son novelas aristocráticas.

Otra clasificación:

Narraciones	Narración central: episodios picarescos.	
	Narraciones secundarias	novelas fábulas anécdotas ejemplos
Digresiones	Principales: autocrítica y crítica personal.	
	Secundarias: sentencias, comentarios, definiciones, enseñanzas.	

Los esquemas nunca abarcan todo, lo que hacen es cambiar la terminología.

Una cuestión añadida es si estas novelas pueden ser sacadas de la novela. Esta obra se tradujo al francés sin estas novelas, esto puede permitir alterar el orden de los capítulos. En realidad ni podemos quitar estas novelas ni cambiar el orden de los capítulos porque existe una auténtica evolución moral del protagonista.

6 La unidad de la novela   **3 focos** $\left\{ \begin{array}{l} \text{antecedentes} \\ \text{hechos realizados} \\ \text{conversión} \end{array} \right.$

- Está estructurada en torno a 3 focos: 1) antecedentes, 2) hechos realizados y 3) conversión. Guzmán es fruto de un adulterio en un jardín (identificado con el paraíso. Simbolismo, adulterio, pecado original. Guzmán se convierte en símbolo de la humanidad. + Al final tenemos una situación ejemplar doble: – como autor de infinidad de delitos es condenado a galeras, – esos mismos delitos

le han llevado a la conversión, a la libertad: Prisión física / libertad moral. Guzmán es símbolo y ejemplo de la humanidad.

+ El eje de los hechos realizados es un viaje de ida y vuelta España - Italia, es un de estar en camino, una novela río, el espacio geográfico se incorpora al espacio estético de la novela. Comienza como vagabundo, ladrón y termina preso y convertido. Esto muestra la unidad de la novela. Estar preso es lo que le ha permitido convertirse. A lo largo de la novela no ha conseguido convertirse sino ponerse en contacto con todas las capas de aquella sociedad, es un hombre con experiencia. El viaje tiene un significado moral: de no ser a llegar a ser, es un camino moral, un camino psicológico. La novela tiene así una intención clara que le da unidad. existencia → esencia.

7 El conflicto que plantea la novela

Desde que sale de Sevilla comienza una etapa de experiencia y aprendizaje en la que se comporta conflictivamente con la sociedad. Si hay conflicto hay dos actantes opuestos: Guzmán y sociedad. El pícaro Guzmán representa a la burguesía, es así portavoz del individualismo, es una persona que reclama su libertad. Esta libertad también añade a la fe, a la sociedad, a la moral. Libertad religiosa, social y moral. Esta libertad se centrará en la honra, esa losa que pesaba sobre los cristianos viejos. Esta honra se opone a la libertad porque conlleva adulación, fingimiento, delincuencia... por tanto la honra los hace esclavos porque dependen en todo lo demás. Guzmán quiere tener dinero, ascender al igual que los otros, pero mediante sus propias habilidades y cualidades. Guzmán se diversifica en multitud de actitudes: roba, pide, engaña. Representa a la burguesía, al humanismo, a la modernidad de aquella época.

A este pensamiento burgués, humanista y moderno se opone el valor de clase o grupo social y no de individuo, cada uno vale lo que vale su grupo. Se

enorgullecen de la fama, del valor, de su fortaleza por la Contrarreforma. Cada uno depende de la opinión de los demás. No importan los medios sino el fin. El trabajo deshonra.

Éstas son las dos mentalidades que se enfrentan en esta obra, una que mira hacia delante y otra que mira hacia atrás. El conflicto que plantea la novela está entre individuo y grupo social.

<u>Individuo</u>	<u>Estamento</u>
------------------	------------------

Trabajo	Honra
---------	-------

Libertad	Esclavitud
----------	------------

Reforma	Contrarreforma
---------	----------------

Otros conflictos

2. En segundo lugar se opone la infamia a la fama. Son infames por descender de cristianos nuevos.
3. Otra oposición: libertad frente a independencia. Si uno pertenece a un grupo social depende de él, el pícaro es libre.
4. También se oponen miseria frente a dinero. El grupo establecido posee riquezas, en cambio, el pícaro vive en la miseria.
5. Se oponen castigo y premio. Al que pertenece a un grupo no se le castiga. En cambio, al pícaro sí se le castiga.
6. Otra oposición: trabajo frente a no trabajo.
7. Saber frente a ignorancia. Los marginados tenían cultura, el pícaro siempre es agudo, ingenioso, inteligente...
8. Esfuerzo personal frente al valor de la honra. El pícaro será lo que sea su trabajo. La clase dominante sólo tiene que defender su honra.

Lenguaje

- Todo el conflicto se establece en término antagónicos y antitéticos. Si esta oposición es el eje central de la novela el lenguaje del pícaro es desintegrador, denunciador... El lenguaje del pícaro es desestabilizador de la sociedad. Mateo Alemán está escribiendo una obra de arte y ese lenguaje lo va a demostrar a través de la denuncia, la caricatura, la ironía, la crítica... Muchas veces también mediante la ambigüedad. Este cuadro de oposiciones que refleja el lenguaje nos lleva a establecer que era un conflicto real, existente en esa sociedad. Si proyectamos la ficción novelesca sobre aquella sociedad la novela denuncia todo eso, pero llega más allá, Guzmán reconoce que es una sociedad dominada y dirigida por el dinero. El dinero tenía una función: comerciar con la honra. Lo demás no importa, lo importante es tener dinero para tener honra, “conservar la fachada de la honra”. Guzmán a pesar de criticar a esa sociedad se quiere integrar en ella y para ello comete las mismas injusticias que el resto de los individuos. Pero a pesar de esto conserva sus principios y pretende buscar un hombre nuevo. Guzmán necesita dinero pero no puede trabajar (le deshonra), no puede pedir limosna (no había caridad)... sólo puede robar. Haciendo esta denuncia a la sociedad: la sociedad sólo le permite robar.

8 Crítica literaria

El primer libro aparece en 1549, el segundo en 1604. El siglo XVII opina que es una obra moralizadora, el s. XVIII cree también en su moralidad pero pone en juicio su unidad. el s. XIX y el s. XX siguen sin entender las digresiones de la novela, dicen que son para librarse de la Inquisición. El s. XX verá la unidad de la novela.

Hay que la interpreta como un testimonio religioso de la época. Destaca Moreno Báez con “Lección y sentido de Guzmán de Alfarache”. Esta tesis la si-

guen también Blanco Aguinaga, G. Sobejano... Otra línea de interpretación es que es obra anticristiana y frustración de los cristianos nuevos. Es la tesis de Américo Castro “Una aspecto del pensar hispanojudío”. También defiende esta misma tesis Van Praag. Otra corriente interpretativa es que es una obra típica de la contrarreforma y un modelo barroco. Ahí tenemos a Hatzfeld con “El estilo barroco del Guzmán de Alfarache”. En esta línea tenemos también la obra de Francisco Rico “La obra picaresca y el punto de vista”. Otra línea la considera como una obra didáctica religiosa pero de forma enmascarada a causa de la censura. Tenemos a O. Belic con “La novela picaresca y el realismo”. Por último, se ha señalado la obra como un ejercicio de la retórica de su tiempo, Edmund Gros, Benito Brancaforte...

El libro más importante es “Semiolingüística de la novela picaresca” de Francisco Carrillo. El estudio de la picaresca ha evolucionado poco, porque sólo se ha estudiado desde el punto de vista de la picaresca.

Se trata del mensaje de un arrepentido, aunque aparezca la voz del pícaro. La voz predominante es la voz del arrepentido. Hay que aprovechar la moralidad de esa voz. Se trata de una moralidad indirecta “al contrario”, no debemos hacer lo que hizo él.

Orígenes de Guzmán

Es de procedencia judía converso, es hijo de un genovés, de un banquero. Su padre viene a cobrar unas deudas, queda preso y abandona a su mujer árabe. Regresa a España y se convierte a la religión cristiana. Se cree que es homosexual. El retrato que Guzmán hace de su padre no es muy halagüeño. No niega que su madre tiene muchos antecedentes judíos. Pero aparentará que tiene un origen de alto linaje. Guzmán defiende la libertad social, pero para integrarse en esa sociedad tendrá que mentir.

Fue engendrado en una situación adúltera, es hijo del pecado y la deshonor, ya que su madre perdió la honra. Nace deshonrado y lo será toda su vida. Pero él se considera fruto del amor y no de la deshonor, se idealiza así su nacimiento (a orillas del Guadalquivir = edén bíblico). Con esto Guzmán se convierte en representante de la humanidad marcado por el pecado original. La vida de Guzmán es la vida de cualquier hombre. Es fruto del amor y de la libertad. Esta descripción de sus orígenes no es aceptada por la sociedad, una sociedad que depende de la honra, pero él no acepta tampoco a esa sociedad, frente a la honra innata o conseguida mediante dinero, él prefiere la honra del trabajo.

Guzmán es fruto de la libertad y por esto actuará como un hombre libre, hará cosas malas que serán responsabilidad suya.

Muere su padre y decide ir a Italia en busca de sus parientes, es el mito de la vuelta a los orígenes. Pero sus parientes no le reciben como él esperaba, se va donde cuenta de cómo es esa sociedad a la que debe adaptarse. Comienza así a reflexionar.

Desarrollo de la novela

- Poco a poco Guzmán va dándose cuenta de la realidad. Percibe y reflexiona. La primera reflexión: “Yo fui testigo...”, pág. 150. Aprovechaba la situación para criticar a proveedores y comisarios. Así moraliza. Observa y engaño y pone en boca del protagonista la solución. Todavía no había un análisis de los medios sociales. En lugar de medios sociales la voz del protagonista. De ahí el engaño-desengaño, porque todavía no existía la sociología.

Cuando empieza el capítulo VI del 1er Libro nos aconseja acerca de la discreción y ataca *la honra*. Es discreción saber disimular lo que no se puede remediar. En cambio la honra personal depende de la opinión de los demás. A través de un clérigo demostrará que esa fama - opinión es falsa. Guzmán nos dará

su versión personal sobre la honra. * La honra depende del trabajo → más adelante dependerá de servir a Dios. Es una mente humanista y cristiana. Mateo Alemán sigue la doctrina escotista: Dios perdona los pecados por las tres virtudes: fe, esperanza y caridad. Pero Mateo Alemán no está haciendo teología sino moralizando. La confesión fue un fruto tardío de la E.M. La verdadera honra para el cristiano es la caridad. Si tenemos caridad somos libres.

Hablando con el ventero se da cuenta de que existen dos tipos de hurtos: bueno y malo, y en consecuencia, la justicia tiene dos formas muy distintas de actuar. Aparece la cuestión del mundo al revés.

Guzmán *se hace pícaro*, lleva pocos días fuera de casa pero ha aprendido mucho, no puede trabajar, no puede pedir, se hace pícaro. Lo primero que tiene que hacer para hacerse pícaro es perder la vergüenza. Entra a servicio de un ventero, y es él quien le enseña a robar. Entonces reflexiona (cuánto roba) ¡qué poco se teme a Dios! Todos los venteros impiden el comercio porque no quieren trasladarse. Describe *los oficios*. La concepción humana consisten en preferir un negocio propio a servir a alguien. Describe y critica los oficios. La idea de Guzmán: formar primero a los criados y que luego ellos busquen su oficio. No crear un oficio para alguien que no está formado. Guzmán, como humanista, no le gusta servir a nadie. Comienza por pedir. El pícaro es libre.

Al principio le costó adaptarse a la vida picaresca, después hace una alabanza a la picaresca. Continuación: honra.

Rechaza la honra opinión, porque la verdadera honra es la que se identifica con la caridad. Honra = caridad = virtud. Reniega totalmente de la honra. Si se hace pícaro no quiere ni necesita la honra opinión. La caridad obliga a todos. Él tiene un mensaje en que irá profundizando. La honra en aquella sociedad la daba el dinero. Aunque se ha hecho pícaro nunca renunciará a sus principios.

Guzmán actúa con plena sinceridad. La vida es una continua discordia, tenemos que luchar. Quiere introducirse en esa sociedad y lo hará a pesar de sus principios, pero una vez dentro la criticará y propondrá soluciones, la critica con sus propias armas.

- Hacia *la cumbre de la picardía*... “Libre me vi y a ninguna sujeto, excepto de la enfermedad”. Capítulo V, 2º libro. Situación similar a la de Lázaro cuando predicaba en Toledo. Se hace con dinero, comienza su ascenso, se compra los mejores trajes, se hace una persona digna, tiene criados. Siempre que se hace con dinero tiene algún problema amoroso. Cuando ve que se equivoca, se arrepiente e intenta no volver a hacerlo. Sigue con su idea de llegar a Italia. Ha sido rico pero no ha conseguido conservarlo.

- * Comienza haciendo hincapié en cuestiones sociales. La fama y la honra. Sutilmente irá introduciendo temas religiosos: la caridad. 1ª parte de la novela: honra, 2ª: caridad. Guzmán comienza siendo un pícaro, luego entra en una dimensión trascendente: es así el pícaro más amplio de la picaresca. Su intento es realizarse como buen humanista, no lo consigue, se realiza como creyente.

Lo hemos dejado en Génova. A partir de aquí habla menos en teoría y concreto más en persona. nos habla de los *pobres* y de los *ricos*, los describe con cuadros auténticamente realistas. Esto se relaciona con el vicio y la virtud, el pobre es un vicioso y el rico un virtuoso. El rico, al tener fama, era miembro de la sociedad. El pobre, al no tener fama, era un marginado de la sociedad. Pene- tra perfectamente en la sociedad por su condición de cristiano nuevo.

- Habla del origen de la humanidad, el primer hombre vanidoso. La primera mujer mentirosa... el *pecado original* condiciona a la humanidad. El humanismo está más pendiente del hombre que de la Biblia, creen que el hombre es bueno por naturaleza. Mateo Alemán está muy cerca de la teoría de los

agustinos: el hombre está condicionado por el pecado original, todos los fallos de Guzmán se deben a este pecado original. Este pecado original es la concupiscencia, es la inclinación al mal. Pero Dios me ama y me salva a pesar de mis fallos.

- Él se ve pobre y se querrá hacer noble a base del dinero. Para esto deberá encontrar a sus parientes. Sale de Génova. Nos habla de dos tipos de pobreza. Nos habla del catecismo. Si está predestinado a salvarse, dónde está su libertad. Guzmán no entra en el problema de la predestinación. En aquella sociedad la riqueza no era fruto del trabajo, sino de una injusticia. Así, para intentar repartir la riqueza aparece la *caridad*: “si tienes da”. Guzmán pide algo que le corresponde. Principio del comunismo. Guzmán no ha mejorado, entra a trabajar con el cardenal, pero poco tiempo después vuelve a la vida de pícaro. Hay intentos de mejora. Trabaja para el embajador, se enamora de la criada Nicoletta. Nos vuelve a hablar de los ricos y los denomina absolutos, es la primera vez que utiliza este adjetivo. Entramos en el concepto del poder absoluto. El rey absoluto da gracias y por esto todos quieren estar con el rey. Trama teatral de una obra de Lope de Vega. Estas gracias del rey son cuasi sacramentales. Se creen así los *ricos absolutos* como el rey, de ellos emanan gracias. La novela sale de la mentalidad humanista y entra en la barroca. *Desengañarse*: salir del engaño. Comienza un discurso del engaño y la mentir. En el s. XVI → belleza natural, s. XVII → belleza artificial. Todo el Renacimiento es neoplatónico. La realidad es pura apariencia, los sentidos engañan. El conceptismo está basado en esto, todo es engaño. Guzmán al ser joven está inclinado a amar, reduce el *amor* a *pasión*. Reflexiona acerca del amor entre el embajador y su amada. El amor no se puede dejar en manos de criados porque es personal. Vuelve a Génova y como ya es rico sus familiares le aceptan, se intenta vengar de

ellos. Vuelve a España (Barcelona, Zaragoza... se asienta en Madrid), allí se casa con la hija de un mercader, que lo arruina. Va a Alcalá donde comienza la carrera de teología, allí se enamora de Gracia, con la que se casa, y a la que prostituirá. Se traslada a Sevilla con su mujer, allí se reencuentra con su madre. Esto es una vuelta al origen (geográfico y familiar). Gracia no se entiende con la madre de Guzmán y se marcha con un capitán. Guzmán se queda sin dinero y lo condenan a la cárcel, en un segundo juicio lo condenan a galeras. Es aquí donde empieza su conversión. Gran parte de la crítica tradicional dice que no hay conversión porque no se arrepiente. Toda novela, por muy realista que sea acaba en *poesía* la luz del final. Esta luz, de influencia bíblica (Santo camino de Damasco) es símbolo de conversión. Esta luz puede tener también influencia mística. Alemán pretende introducirnos en lo desconocido. La luz es el misterio. La moral humanista parte del interior de la conciencia de cada uno, abre un camino donde aparecerá esa luz, que permitirá o impedirá su ascenso. Guzmán pretende ganar la gracia de su señor y así evitar los azotes. El primero el capitán, el segundo era el que azotaba. Aquí comienza la caridad que tanto ha predicado: está sirviendo muy bien a su señor. No aparece nada que ver con el arrepentimiento: dolor de corazón, propósito de enmienda. No se siguen las ideas de la Contrarreforma. No hay una *conversión* contrarreformista. Guzmán pretende sacar lo positivo de sus culpas y así convertirse. Ésta es la moral humanista que se opone claramente a la moral contrarreformista para la que el pecado era totalmente negativo. Si tu presentas tus pecados a Dios, él te los perdona y obtendrás su gracia. Esto nos lo cuenta en términos de mercader.

- Dios tapa los pecados si amas. En esta idea incluye una nueva: la redención. No sólo los tapa, los perdona y te salvas. La revelación es un punto

clave de la moral humanista. Guzmán deja de ser materialista y comienza a ser espiritualista. Éste es el gran cambio, el arrepentimiento: un cambio en la forma de pensar. Es un verdadero arrepentimiento. Esto es en esencia la moral humanista: “Aquel corazón viejo de antes / corazón nuevo” refleja un cambio. Éste es el hombre nuevo que buscan los humanistas, no es sólo un hombre realizado, es nuevo. Según todo esto podemos hablar de una verdadera conversión, en el sentido de un cambio en la forma de pensar.

- En cambio, si lo enfoco desde la perspectiva contrarreformista de un cristiano viejo no se ha convertido. Pero desde la perspectiva humanista sí se ha convertido. No podemos enfocar la picaresca desde la perspectiva contrarreformista. Lo mismo ocurre en el “Lazarillo de Tormes”, se puede pensar que es un cornudo o que es un trabajador.
- Ha fracasado como hombre, ha triunfado como cristiano. Así Lázaro y Guzmán se complementan. Lázaro se realiza como hombre, Guzmán como cristiano. Ambas obras presentan la moral de la picaresca, se complementan y nos dan una visión completa.

intento de realización como hombre: línea de la razón

Eje central el ser humano está condicionado por el pecado original

intento de realización como cristiano: línea de la voluntad.

* Como hombre:

- Si trabaja, se deshonra y no conseguirá la fama, no le dan limosna... se comporta como uno de ellos. Sigue así una línea de clímax y anti-clímax, muy rico, muerto de hambre. Línea de la razón.

* Como cristiano:

- Cuando sube la línea de la razón baja la de la voluntad y viceversa. esta línea llega al final cargada de culpas. Esta línea se expresa mediante la moralidad humanista. Esta línea es la que desemboca en la conversión.

Dos líneas dirigidas por un eje central: la voluntad vence a la razón.

La caridad, el amor, la voluntad le han permitido su realización trascendente. Si sigues al honor, a la honra, acabas derrotado. La línea de la razón te derrota, la línea de la voluntad te permite convertirte.

- Después de narrar tantas miserias tiene que aparecer la poesía: la conversión. La poesía es el misterio porque nos explica aquello que no podemos comprender. La poesía es una sacudida profunda a la existencia. La fe de Guzmán y la poesía es una misma cosa. Sin la conversión final no tiene sentido la novela. La novela es una constante lucha entre la razón y la voluntad, vence la voluntad. Tantas veces Guzmán ha querido cambiar que cuando cambia no nos lo creemos. Debemos entender ese milagro para creer en su conversión. El realismo de la novela se poetiza con el milagro final. Milagro = fe = poesía. La poesía es divina para el humanismo. La poesía es el misterio donde habla todo, la poesía nos comunica mensajes de otro mundo... Pero en cuanto lo entendemos pierde su frescura.

El cultismo o manierismo

Contexto histórico - social

- La poesía petrarquista entra en crisis. Los factores de esta crisis:
  - 1) Los comuneros no solamente estaban en contra de los consejeros de Carlos I sino que lo que pretendían era hacerse con el poder. Querían controlar el poder del rey a través del parlamento, las Cortes de Castilla. Esta idea es claramente humanista: la democracia humanista. No se lo permiten y es el primer corte que se da al humanismo. (Carlos I).
  - 2) Los humanistas eran pacifistas pero se produce el saqueo de Roma.
  - 3) Se comienza a atacar a Erasmo, centro de referencia de nuestro humanismo.
  - 4) Se celebra el concilio de Trento: la única norma segura es la escolástica. Toda teoría neoplatónica es indicio de herejía. Trento.

Todo esto son trabas al humanismo, a la libertad que pretende el humanismo.
  - 5) Con Felipe II se termina totalmente el humanismo, comienza una etapa totalmente regresiva. Empieza así la decadencia económica que terminará siendo la decadencia del Imperio.
  - 6) La Inquisición que nace en 1478 comienza a vigilar la unidad religiosa, atacando a iluminados, a los protestantes, a los judíos... sólo se quedan los convertidos y muy vigilados. Y para realizar una misión burguesa se necesita la libertad, pero no eran libres. Al expulsar a los moriscos se acrecientan las crisis económicas porque eran los únicos que trabajaban. La religión no se puede imponer, el algo personal. La Inquisición es un ataque al humanismo. Inquisición.

7) La confesionalización del Estado es la base de la contrarreforma, el principal ataque al humanismo. Confesionalismo.

8) Se ataca a los intelectuales, no se deja pensar, se ataca directamente a la inteligencia. Se prohíbe dar muchas clases en las Universidades. Intelectualismo.

De tantos ataques, a mediados del s. XVI el humanismo entra en crisis. Aunque hay algunas líneas literarias que siguen creyendo y defendiendo al humanismo. Los poetas cultos siguen escribiendo poesía humanista. El petrarquismo humanista se convierte en petrarquismo culto, manierismo, cultismo o gongorismo (término acuñado por Jiménez Patón).

• Estética del cultismo:

NEOPLATONISMO	La fórmula estética del primer petrarquismo partía de la belleza que es el bien, así ética y estética se unen. Esta belleza llega hasta el mundo material en forma imperfecta. El poeta del primer petrarquismo va del mundo material espiritual a partir de la belleza material, la desmaterializa y se llega a la idea de Belleza. Esto es un acto creador, el llamado furor divino o inspiración. Cuanto más se acerque a la idea de Belleza la obra será más perfecta. La obra no sólo pretende alcanzar la Belleza, también el Bien, es así una obra bella que moraliza, unión de ética y estética.
ARISTOTELISMO	<p>En 1548 se publica la primera edición crítica de la “Poética” de Aristóteles en Italia. Este deseo de volver a centrarse en Aristóteles supone dar una base científica a este esquema neoplatónico. Pretenden definir el objeto y el método de la literatura. El objeto de la literatura es presentar las cosas no como son, sino como pudieran ser, esto es, la verosimilitud.</p> <p>Historia: verdades particulares, literatura: particularidades verosímiles.</p> <p>La literatura como una mimesis verosímil. Esta mimesis puede ser de diferentes tipos, estos tipos son los géneros literarios. La mimesis es una imitación de la realidad. [Mimesis verosímil]</p>

* Tanto la imitación ideal (Platón) como la imitación natural (Aristóteles) se complementan. Ambas imitaciones convergen hacia el centro. La inmanencia. Por este camino la estética aristotélica se contamina de la idealización neoplatónica.	
Imitación natural ARISTÓTELES	Imitación ideal PLATÓN

Características de ésta:

- 1) Culto a la belleza → delectare → representa lo divino → trasciende la realidad.
- 2) Imitación de la realidad → docere → representa lo humano → intenta cambiarla.

Éstas son las dos caras del neoplatonismo

la que mira hacia arriba
la que mira hacia la realidad

Los poetas del s. XVII pueden unirse a una u otra.

Platón → cultismo o manierismo.

Aristóteles → conceptismo.

El cultismo “La erudición poética”. Castalia. Literatura.

Continuará con los ideales humanistas:

- 1) Rechaza cualquier precepto literario, defiende la libertad de inspiración, profundiza en el movimiento de Garcilaso.
- 2) Defenderá el delectarse frente al docere, aunque no olvida el docere.
- 3) No tiene nada que ver con la religión, es un arte profano que depende de la libre iniciativa del poeta.
- 4) Supone el esfuerzo de continuar hacia delante con los ideales humanistas.

- 5) Es un arte personal, libre y tal vez exageradamente ambicioso.
- 6) Antes de llamarse cultismo en Italia se llamó manierismo, a la manera del autor. Maniera antes de aplicarse a la literatura se aplicaba a la forma elegante de comportarse la alta sociedad, así es élite, de grupo reducido. Así es un arte dirigido a la minoría, a que lo entiendan muy pocos para que la plebe no destruya esta belleza.
- 7) Consecuencia de este elitismo será un arte oscuro, difícil en ocasiones; incomprensible.
- 8) El culto a la hora de crear parte de una unión interior (inspiración), a esta visión interior le añade la fantasía, y esto da como producto la fantástica idea. Éste es un proceso personal como humanista que es. Una vez que ha completado la inventio (idea fantástica) viene la expositio. Aquí no hay mimesis, sólo en la expositio cuando la naturaleza le da el lenguaje. Es así un proceso intelectual que sólo necesita libertad intelectual pero no reglas. La belleza comienza a ser así intelectual. Proceso de creación.
- 9) El primer renacimiento distinguía entre belleza y gracia; la belleza es siempre la belleza exterior y la gracia es la belleza interior, la armonía de virtudes. El cultismo rechaza la belleza exterior y se queda con la gracia, la belleza intelectual, la belleza suprema. No así una belleza sensorial, sino una belleza intelectual a la que se llega a través del intelecto. Buscan así una idea de belleza, caen también en el idealismo.

Si sólo se centran en la belleza interior, en la gracia, entonces puede ser bello lo deforme, lo terrible y lo horrible, ej.: Polifemo bello pero deforme. El significante será también deforme y no seguirá las reglas de la sintaxis. Éste es el significante y el significado de esta poesía.

- 10) El significado será continuación del significado del primer petrarquismo. Pero con algunas matizaciones, el amor es natural en su origen, este amor puede ser divino y bestial, el primero te angeliza el segundo te bestializa. El divino puede ser activo y pasivo.

	divino →	alma	pasivo
Amor natural			activo
	bestial →	cuerpo	

- 11) Renuncian al objeto trascendente y se quedan en el objeto inmanente, no descubren así la realidad sino el vestigio de la divinidad. Sufren por no poder conseguir la verdadera inmanencia. Pero los poetas guardan el empeño por conseguirlo, y escriben así fracasos mitológicos. Ya no practican el ascenso platónico, se quedan en lo inmanente, buscan intelectualmente la esencia de las cosas. Sólo logran intuir la, nunca llegarán a conocerla. Prefieren aunque sólo sea un vestigio descubrir la esencia de la inmanencia. La divinidad será inmanente y no trascendente.
- 12) La mujer es algo más real aunque es convertida en idea, puede ser así más ideal que en el primer petrarquismo.
- 13) El amor también funciona como vínculo del mundo, el amor une y comunica todas las cosas. Primer germen de la correspondencia. Se relacionan cosas muy alejadas, estas relaciones se basan en ciencias ocultas.
- 14) El significante culto es extremadamente complejo: + Abundarán las metáforas sin término real. + Se persigue una distribución léxica: paralelismos relaciones, distribuciones caprichosas, repeticiones, anáforas (que suelen ser deícticas), acrósticos, distribuciones tipográficas. + Todos estos recursos dependen de la manera del poeta. + Separación de funciones oracionales: el hipérbaton. + Utilizan también recursos fónicos

paronomasia que otorgan a los poemas musicalidad. + Las rimas pueden rimar las dos últimas palabras del verso → rima coronada, la última de ser un verso con la primera de otro → anejada, la última del primer hemistiquio con la última del verso → interior. Éstas son las más normales. Puede ser consonante, asonante o ninguna + Geminaciones normalmente dos adjetivas aunque también pueden ser dos verbos o dos sustantivos. La esencia de las cosas aparece en el adj., no son así epítetos. + La bimembración que divide el verso en dos partes normalmente iguales. + Versos paralelos iguales total o parcialmente: mismas funciones gramaticales o distintas. Otros son paralelos por el sentido (no importando las funciones gramaticales ni la longitud). + Empleo metafórico de materiales suntuosos. + Abundará el símil o comparación. + La interpretación literal es complicada, más aún la simbólica. Ejs.: florido, manto → juventud, cono volador → viento que pasa, del barco enfermo a quien el baño sana de líquidos mentales → los azulejos de la fuente, la madre de la selvas misma → madre selva, dorado bajel de metal cano → peine de plata. + Abunda el quiasmo. + existen grupos tipo adj. + sust. + adj. si llevan conjunción adj. + sust. + adj. + conj. Se denominan adyectivas, ej.: órrido invierno i procedoso, infamadas naves i distintas. + se toma como referencia la sintaxis latina: oraciones de gerundio, ablativos absolutos. + Hay cultivos, neologismos (éstos sobre todo en el conceptismo. * La lengua es así más oscura, más compleja y muy difícil de comprender. + Hay hipérbatos por conversión, por inversión, por disyunción. Conjunción de ambos. Utilizan sobre todo los puntos suspensivos. + Perífrasis verbales con verbos agentes como dar o hacer. + Enumeraciones con o sin conjunciones, en las que se establecen correlaciones. Las enumeraciones constituyen versos plurimembres. Cada palabra

enumerada se corresponde con un verso. Este tipo de correlación es sencilla. + Suele utilizar la descripción cuando habla de mitos. + La metáfora es un juego sensorial, mitológico y religioso. Están hechas de material suntuoso. Las metáforas siguen siendo las mismas aunque más complejas. + Utiliza todas las figuras retóricas. + La oscuridad es docta, culta.

15) El concepto.

El concepto del conceptismo es una metáfora. El concepto en el cultismo es el alma del poema, es el boceto del poema, el esqueleto... Hasta ahora el soneto tenía un único tema, ahora el concepto fragmenta los temas y un soneto puede tener más de un tema. Éste es el porqué de una novela dentro de una novela, de varias acciones en la obra teatral... Este concepto poético inunda la novela y el teatro.

16) Esta poesía pretende admirar al destinatario. Posee también un fin intrínseco. Esta admiración se consigue mediante lo maravilloso. Profecías, hadas.

Comentario de poemas

III ***A la alteza del pensamiento y su consuelo.***

- La rima identifica las palabras.
- El primer verso es bímembre.
- La anáfora del 3er y 4° verso asegura el protagonismo de los dos primeros versos.

Tema petrarquista. Soneto. Su estructura es perfectamente culta.

Parte de una comparación, todo se centra en ese eje.

Hipérbole de la figura del chopo.

Expresa una idea superior y a la vez la idea del locus amoenus.

Se establecen correspondencias de una situación amorosa, ni una vid ni un chopo pueden amarse y aquí se está amando. El árbol se convierte en “símbolo del Amor”. El amante, la vid, intenta ascender: idea de ascensión.

Amara es deseo de belleza, se busca la belleza como perfección.

Primer cuarteto → estado de correspondencia amorosa que trasciende la realidad.

- El chopo se convierte en feo y el amante ya no puede ascender. Hasta ahora, no ha salido de la presencia. Siente tanto su desventura que está entrando en la ausencia.
- A toda presencia le sigue la ausencia: imposibilidad del endiosamiento.

A la vista de Celia.

Hay un tema petrarquista, amoroso, mitológico.

Este soneto va a descubrir la belleza de la amada y recurre para ello a la aurora, a la salida del sol. Al final del 2º cuarteto hay una competición entre la aurora y Celia. Celia será la más hermosa.

- Descubrir la gran belleza de la amada, todos los poetas procuran aumentar esta belleza. Mujer transformada por la belleza. La expresión de la amada es la expresión del alma del mundo.

Soneto a la salida de su dama al campo en el mes de diciembre.

- Basado en el simbolismo de los solsticios.
- Sitúa la acción del soneto en el comienzo del surgimiento de la vida. El poeta pasa de mayor a diciembre. El poeta se sitúa en el inicio de la vida.
- “Vio un sol → amada. El poeta culto busca lo maravilloso, lo sorprendente.

- Cuando aparece la amada, transforma todo lo que encuentra a su alrededor y sobre todo, transforma al poeta.

Lope de Vega. Soneto 4.

Góngora. 218 - 1582.

Leonora → rima con Aurora.

Góngora → NINFA .

El canto de los pájaros hace que se duerma dulcemente. Acis.

Las perífrasis son muy largas.

Llegó Acis y vio los ojos de Galatea cerrados, dormida.

“Su boca dio al sonido cristal y sus ojos al cristal ruido”.

Acis → hijo de un toro y una ninfa.

Galatea → se convierte en imán y en ídolo.

El polifemo. Góngora.

Al despertar ve la ofrenda, pero no quién la ha hecho, “sin dueño”. Es una ofrenda sagrada.

Son personajes completamente naturalizados que es a lo que aspira esta poesía, pero es una naturaleza superior que es el alma del mundo y expresión de la divinidad. Todo ello es belleza, luz, color. Línea idealista del petrarquismo y neoplatonismo, son cuadros naturales alejados de nuestra realidad, es muy metafísico. Estos personajes que funcionan como destino hacia el que debemos llegar. Estamos en el manierismo, no hay ningún ascenso. Es una belleza siempre nueva. Los sentimientos surgen naturalmente: *moral natural*.

A nivel del alma del nudo encontramos a seres sumamente perfectos. El lector está descubriendo destinos hacia los que puede llegar, posibilidades que

puede tener el hombre. Para el poeta expresar toda esta naturaleza es muy difícil porque antes de escribir el poema ha llegado a la idea universal por eso el lenguaje es de la naturaleza.

Las perífrasis son formas de expresar esa belleza del alma del nudo. Esta poesía no es el arte por el arte.

Aquí se hace posible que un cíclope se humanice y llegue al amor, un amor platónico cuya fuerza es inimaginable. Lo feo y lo bello, lo divino y lo xxxxxx → CULTISMO.

Funciona la fuerza cósmica del amor, que parte de dios y envuelve al mundo.

Este poema es el triunfo del amor y su acción en el cosmos. Empieza en una pareja que se ama e invita al cosmos a amarse, se unen cada vez más, porque la suprema perfección está en esa UNIDAD.

Fábula de Acis y Galatea. Carrillo y Sotomayor.

Locus Amoenus (es algo que no pertenece a la realidad material, sino que está a nivel del alma del mundo).

Estos poemas nos presentan dos realidades (material y trascendente).

Este juego de metarrealidad es lo que facilita la poesía.

Chiché: cualquier cosa bella en este mundo, siempre es inferior a la belleza de la amada.

Seres naturalizados, todos actúan igual que la naturaleza, movidos por el amor hacia la unidad.

Mansión quinta. Soto de Rojas.

Visitante de un jardín es aquél que busca la verdadera sabiduría.

[a continuación igual que antes las hojas con poesías del DEPARTAMENTO DE LITERATURA ESPAÑOLA ...]

- El teatro del XVI es un teatro humanista y extraordinario. A mediados del XVI la Corona interviene (más realista) y el teatro será un teatro de experimentación con diversas tendencias.
- Con el intervencionismo el teatro se convirtió en un instrumento para que la sociedad aceptara el absolutismo, un instrumento de control más. Teatro → instrumento de control.
- Era además un teatro que encarnaba los mitos de aquella sociedad (honra...), aunque hay un grupo que no: Tirso, Lope y Calderón tienen obras que no son puente político ni espejo de mitos.
- Existen obras que plantean problemas concretos acomodados a la dignidad de la persona: obra humanista.

La comedia planteaba problemas pero no soluciones, por lo que no podemos hablar de humanismo.

Teatro empírico → atendía a la experiencia social y política, no a los valores del hombre.

No todo el teatro es igual.

- La fórmula de la comedia nacional se crea cuando comienza el manierismo - cultismos.
- La mixtura es el mayor avance que le da el cultismo a la literatura (mezcla de temas). Con ella evoluciona la novela y el teatro.
- Rivalidad entre autores: Lope - Cervantes. Lope logró captar la atención del público. Cervantes fracasó.

La comedia

Dramaturgos (entonces llamados poetas).

S. XVI: Juan del Encina, Lucas Fernández, Torres Naharro, Gil Vicente.

- * Teatro preloquista / popular: Lope de Rueda, Timoneda.
- * Trágicos: Juan de la Cierva, Rey de Artiedo, Cristóbal de xxx, Cervantes.
- * Teatro religioso - código de autos viejos (obras anónimas, con elementos que mezclan lo satírico y lo religioso 26 obras. Supone el inicio del auto sacramental).
- * Tragedia universitaria y de colegio (ejercicios escolares, no obras).

S. XVII.- Comedia nacional

Lope de Vega

Calderón de la Barca

Tirso de Molina

Rojas Zorrilla

Ruiz de Alarcón

Moreto

Guillén de Castro

Cubillo de Aragón

Mira de la Mesura

Montalván

Entremés. Quiñones de Benavente.

Todo este teatro se llama comedia. Este término es convencional, no responde a la realidad de la obra. La mayor parte son tragicomedias, el género de capa y espada es lo único verdaderamente comedia.

Temas	Tragedia → sublimes – estilo elevado.	Mezcla = tragicomedia.
	Comedia → Domésticos – lenguaje llano	

Cuando la tragedia da una solución cristiana anula a la propia tragedia, convirtiéndose en pedagogía cristiana (Calderón).

¿Fue Lope de Vega el inventor? ¿Recepción de influencias? El s. XVIII no se preocupó por la comedia clásica. La empezó a estudiar el Romanticismo, quienes afirmaban – Lope inventó la comedia de la nada → resulta no ser cierto. Nadie se preocupó por las fuentes. Por el teatro preloquista.

Cuando se comienza a estudiar el teatro preloquista, la pregunta se formulará de manera distinta. Lope desterrado. 3 focos teatrales. Cuando vuelve de Valencia (su destierro) utiliza su fórmula teatral. Todos los preloquistas figuraran como fuente, fundamentalmente de Valencia.

* Ideología → momento histórico / teatro social y político / no pensamiento crítico

Crisis. Control férreo de la Corona y la nobleza, junto con la Inquisición. Se termina de construir el absolutismo. Refeudalización. Hablaremos de un teatro social y político. No quiere favorecer la persona, busca colectivizar el pensamiento de una manera dirigida. En la obra se presentarán los temas de la sociedad tradicional: honra, religión, poder del rey. Nunca se favorece una visión personal y crítica. Se imponen los valores de la estratificación social. Teatro no crítico, sólo aparecen las bromas del gracioso, que son siempre las mismas. Ruiz de Alarcón → crítica piadosa. * Al poder no le interesa que el pueblo desarrolle su pensamiento crítico.

* Creación de la obra:

- El autor nos presenta un problema, pero nunca nos dirá las causas.
- Desarrollo del problema.
- No solución al problema - parte del dramaturgo.

Normalmente aparece el Rey para solucionarlo → siempre resaltará su figura. Jamás enseñará al espectador una manera de ser, sino una manera de actuar de lo que resultan autómatas dirigidos por el poder: “Si actúas

como te manda, serás feliz”. Se suprime todo lo que es humanismo, para introducir toda la pedagogía política y social.

– ¿Es teatro popular? Se dirigió a la masa de las ciudades partiendo de lo popular como algo que surge del pueblo en beneficio del pueblo, advertimos que no surge del pueblo –político– ni favorece al pueblo realmente.

“Para el pueblo pero sin el pueblo”. Favorece a la clase dominante que es la nobleza.

Aparece mucho la frase “yo soy el que soy”, frase que se interpreta como: yo soy el que me corresponde ser en esta sociedad (interesante).

* Temática:

Las fuentes de donde se toman los temas son universales (religión, antropología). Si las fuentes son universales, la originalidad reside en convertir en dramáticos temas que no lo son.

Temas: **amor** en todas sus versiones (conyugal, paternal, filial, perverso, incestuoso) y su tratamiento es una mezcla de neoplatonismo y de amor cortés. La **honra** ya la formuló Alfonso X en Las Partidas. Su esquema:

Honra	Deshonra (uno se deshonra a sí mismo)
Fama	Infamia (social - no depende de uno)
Honor	Deshonor
Vida	Muerte (no derecho) - Deshonor = muerte

Este esquema evoluciona s. XV principios XVI.

8 - 5 - 2001

Va desapareciendo lo personal (depender de uno mismo) hacia lo colectivo

* La pureza de sangre comienza a ser relevante. El que tenga sangre impura no es merecedor de la fama. Los cristianos viejos aunque sean villanos se considerarán merecedores de ella.

Los villanos, siendo cristianos viejos, tenían pureza de sangre y así entran en este teatro como poseedores, pese a todo, de la fama.

Una persona deshonrada deberá actuar y “lavar” su deshonra.

Tras la deshonra vendrá inmediatamente la venganza.

Deshonra pública → venganza pública.

Deshonra privada → venganza privada.

Sólo estaban exentos de venganza los reyes y príncipes herederos.

Tema de la realeza. El rey pieza fundamental. Poderes absolutos provenientes de Dios.

El rey aparece en todas las obras como medio para solucionar los problemas. El poder absoluto del rey era cuasi sacramental.

Amor y honra	la pureza de la sangre	
	Amor	
	La realeza	Honra
	realeza	

* Actos y escenas:

En el s. XVII las comedias se dividirán en 5, 4 y 3 actos indiferentemente.

A finales de siglo se generalizó la división en tres actos.

Esta fórmula será incorporada por Lope.

La división tripartita obedece a la naturaleza de la intriga.

Ley de la polimetría. Este teatro utiliza todo tipo de metros. Utilizar uno u otro tiene una razón dramática.

Décimas → expresar quejas.

Sonetos → manifestar esperas.

Romances → narrar sucesos fuera de escena.

Terceto → materias graves.

Redondillas → sentimientos amorosos ...

Lenguaje   Léxico   Diálogo   Simbolismo

- Búsqueda de una palabra natural y expresiva. Si la palabra está bien elegida debe ser además poética y dramática, como un intento de unir el drama con la vida.
- El léxico es la base del diálogo y éste la base del teatro; deberá ser natural, tanto que no se perciba que la obra está escrita en verso. Una vez que el diálogo es natural, deberá tener las mismas características que el léxico: expresivo para que la intriga, lo fundamental, adquieran toda su importancia. El diálogo, pues, en consonancia con la intriga y con la construcción de los personajes (averiguaciones cómo son por lo que dicen y hacen). Por lo tanto, el diálogo debe concurrir hacia la construcción de la intriga y de los personajes, cada uno de los cuales deberá guardar el decoro (hablar y actuar según su clase social).
- El léxico también puede ser simbólico (una dificultad más para la interpretación de la obra).

Ej...: ¡Fuego, fuego, que mi cabaña se abrasa!

incendio

pérdida del honor

- Puede haber también simbolismo de escenario (objetos, muebles a los que el actor hace referencia).
- Teatro con mucha economía, pero en lo que todo tiene importancia.
- Simbolismo métrico: símbolos tomados de la antropología, de la religión... pero es un teatro que no crea caracteres universales. Ej.: D. Juan → símbolo de la sexualidad desbordada, por lo que los símbolos métricos no son muy abundantes.
- Simbolismo representacional → congelación de una escena con un fin dramático.

* Las imágenes

Por regla general guardan la misma ley del léxico, sobre todo en lo poético y lo dramático. Normalmente las imágenes encierran cosas que van a suceder después. Imágenes casi premonitorias. Mezcla de imágenes rurales y cortesanas en Peribáñez.

Los personajes

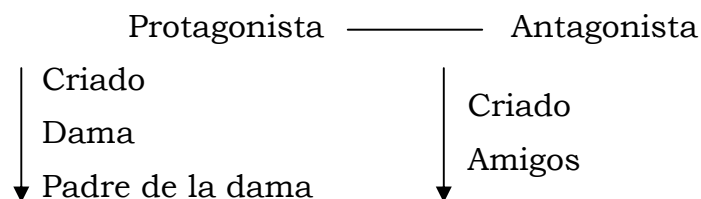
- Son el reflejo más exacto del papel del teatro clásico. Son personajes vacíos, sin interioridad, son meros papeles, clichés, por eso no podrían nunca encarnar un valor universal. Son personajes convencionales: si aparece un galán aparece un criado; si la dama va a casarse aparece el padre... Convenciones → Son todos iguales. Los autores no construyen personajes. El diálogo y la acción nos da indicios (de ahí la importancia del diálogo).
- Datos, que suelen dar: dimensión física, sexo, edad, color de pelo y ojos, apariencia y algún defecto... (pero no todos juntos). Pequeños apuntes en cada obra.

- Dentro de los personajes hay que centrarse en el protagonista, responsable del desarrollo de la intriga. Crea el conflicto y lo lleva hacia delante. Sin protagonistas no hay comedia.

Sabe desde el principio cuál es su objetivo, y lo desea con tal fuerza que logra disponerlo todo hacia su consecución. Violencia, agresividad, inhumanidad se pueden llegar a dar. Jamás sufrirá ningún cambio.

Frente al protagonista el antagonista (más inhumano), que participa de todas las características del primero.

Ley de subordinación de unos personajes a otros (no son iguales, de ahí que haya conflicto). Constitución de diferentes grupos en torno al protagonista y al antagonista:

Lo fundamental en esta comedia: desarrollo de la intriga

- El rey puede aparecer como viejo (para administrar justicia) o como joven, galán (soberbio, injusto y se convertirá en antagonista).
- Todos los galanes son iguales, todas las damas iguales...
- Villano → encarnación de la limpieza de sangre. Representa la felicidad del vivir en el campo. Corte / Aldea. Luchas campesino - noble (antagonista).
- Gracioso (o donaire) → suele ser el criado fiel, alegre, apegado al diestro, deseo de vida regalada, cobarde, agudo sentido de la realidad que servirá de contrapeso al idealismo de su señor.

A finales del s. XVI existían tres tipos de teatros:

- Teatro religioso.
- Teatro cortesano.
- Teatro público: los corrales.

Con Lope los corrales en Madrid (Príncipe - De la Cruz) adquirirán toda su importancia.

Patio → hombres. Cazuela → mujeres.

La función solía durar 2 h. - 2,30 h. y debía acabar una hora antes de la puesta del sol.

La representación empezaba con un baile, luego la loa y la obra (en los entreactos había sainete / entremés y se acababa con otro baile).

Función vigilada para que se respetase la moralidad.

Se representaba los domingos y festivos.

Los dramaturgos se centraban en crear obras para los corrales.

Compañías:

Bululú (un solo hombre ambulante).

Ñaque → compañía formada por dos hombres (papel masculino y femenino).

Cambaleo → 5 hombres y 1 mujer.

Garnacha → 5 hombres, 1 mujer y un muchacho.

Mojiganga → 6 ó 7 hombres, 2 mujeres.

Compañía (la más completa) y de mayor nivel. 16 miembros. 20-30 hombres para el montaje y un cobrador. Siempre bajo sospecha de amoralidad.

Texto: El Caballero de Olmedo.

14 - 5 - 2001

Empieza in media res. Comienzo aristotélico. Amor $\Leftrightarrow$ Correspondencia. Principio genérico, abstracto, filosófico.

Amor que surge de dos al mirarse. “Acertijo neoplatónico”. Amor engendrado por dos. Si sólo se enamora un mismo amor imperfecto. Motivo: D. Alosno se ha enamorado pero quiere saber si ella también. La intriga comienza desde pensar, ver, escribir, hablar.

El criado comienza a cooperar desde el principio (como todos los criados de estas obras).

Favia $\rightarrow$ recontextualización de Celestina. Complica la intriga.

Lenguaje neoplatónico $\rightarrow$ “un deseo es dueño de mi albedrío”.

Albedrío $\rightarrow$ libertad interior que sólo depende de uno mismo.

Libertad $\rightarrow$ implica a todo lo demás externo a mí.

Recontextualización del código neoplatónico (ensimismamiento, blancura de la cara...).