

A.10 HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA. DÉCIMO BARROCO, CONCEPTISMO Y CULTERANISMO

DOCENTE: HARVEY LATORRE CASTRO. ralatorre@educacionbogota.edu.co

ESTUDIANTE:

CURSO

Objetivo: Conocer todos los elementos representativos del barroco y sus corrientes literarias

Indicador: Comprende la importancia de este periodo artístico y cultural.

Los siguientes videos te facilitarán la comprensión del contenido del guía:

https://www.youtube.com/watch?v=FKxcPqj_3Vk

<https://www.youtube.com/watch?v=ebm7blBbiE>

El barroco

La palabra barroco, se deriva del francés "baroque", que significa extravagante. Pero en realidad, en el término barroco, se unen el significado de la palabra "barocco", forma de una clase de silogismo escolástico complicado y "berrueco", perla irregular, que había pasado al francés como "baroque".

Marco histórico

La hegemonía política, cultural y económica que España mantuvo durante el reinado de Carlos I (1517 ñol. La segunda mitad se caracterizó por la marca - 1556), se fue perdiendo en los reinados posteriores. exageración de la forma y el pensamiento literario El orgullo de los españoles se fue derrumbando y los invadió el pesimismo.

El poderío de España había empezado a declinar a partir de la derrota de la armada invencible (1588). El imperio español en Europa se va perdiendo, debido a la pobreza que causan las luchas para combatir Reforma protestante, sólo se conservan las colos en América y Oceanía.

Debido a la Contrarreforma y para evitar la filtración de las ideas protestantes, España cerró sus puertas a la influencia de otros países. Se prohibió estudiar universidades extranjeras y sólo se podían leer alg los libros que estaban permitidos por la Iglesia España fue desapareciendo cada vez más de la poli. ca internacional.

Al morir Felipe II, representante de la moralidad y la religiosidad, vino un descenso en el nivel moral; las clases altas se dedicaron al lujo y los placeres y en las clases populares abundó la gente vaga y sin oficio, mendigos, delinquentes, como consecuencia de las guerras y la indiferencia de la Corte. El pasado y la tradición se convirtieron en un mito y los españoles vivían de sus glorias pasadas.

Durante el reinado de Felipe IV 16211665 gobernaron los "validos", o sea, personas de la nobleza que manejaban al Rey y a España a su antojo. En este reinado, el barroco llegó a su máximo apogeo tanto en las artes plásticas como en las letras.

Carlos II, "El hechizado" 16651700 fue el último rey de la casa de Austria, tuvo muy mala salud. En su mandato se libraron varias guerras fracasadas y se acabó de derrumbar la grandeza de España.

En el ámbito mundial se habían logrado grandes avances y descubrimientos: El italiano Galileo Galilei, entre otros estudios, descubrió la caída de los cuerpos en el espacio; Renato Descartes, filósofo francés, señaló la preponderancia de la razón sobre el espíritu; Isaac Newton, científico inglés, descubrió las leyes de la gravitación universal y la descomposición de la luz. En el campo literario sobresale el dramaturgo inglés William Shakespeare.

En la primera mitad del siglo fue el período de oro del barroco y la perfección del nacionalismo español. La segunda mitad se caracterizó por la marcada exageración de la forma y el pensamiento literario, tan artificiosamente que, se llegó al

cansancio y al deseo de regresar nuevamente a los clásicos.

En la literatura barroca española, se diferencian claramente dos tendencias: el culteranismo y el conceptismo.

Por ser el barroco un tipo de expresión contraria, en parte, a las normas del Renacimiento, se puede hacer un cuadro comparativo.

Renacimiento	Barroco
<ul style="list-style-type: none"> • Arte estético, armonioso y equilibrado, con el de perseguir el ideal clásico de belleza. • Elementos armónicos que muestran al hombre adaptado al mundo. • La creación en artes plásticas y en literatura sigue los modelos greco-latinos, produciendo obras poco originales pero de mucha calidad. • Las obras renacentistas son objetivas, buscan la serenidad, lo estático. • El espíritu del Renacimiento se ve en la expresión de lo sencillo, de lo natural, de lo fácil y lo claro. • Produce un arte para la comprensión de todos, pues la persona no necesita esfuerzos para llegar a los contenidos. • Los temas predilectos son el amor, la naturaleza, y los mitos de la antigüedad griega y romana. • Se escribieron diversidad de novelas: pastoriles, sentimentales, caballerescas y picarescas. • El teatro se inspira en la antigüedad clásica, refinado y artificioso. Aunque también se dio inicio al teatro nacional. • Ejemplo renacentista en las artes plásticas es "La Gioconda" de Leonardo da Vinci, por la armonía y el perfecto equilibrio entre la línea, el color y la sombra. 	<ul style="list-style-type: none"> • Arte dinámico cuyo fin es el de impresionar con fuertes estímulos la sensibilidad y la inteligencia. • Elementos maravillosos, grotescos, colosales y pintorescos, que muestran al hombre en lucha con el mundo. • La creación barroca no se ajusta a cánones; se guía por la apreciación personal. De ahí que la producción sea original. • Las obras barrocas son el resultado de una expresión muy subjetiva; buscan lo dinámico por la complicación y la asimetría. • La crisis espiritual del hombre del barroco tiene su expresión en los contrastes violentos: lo pequeño y lo grandioso, lo feo y lo bello, la luz y la sombra, la fantasía y la realidad. • Produce un arte para un grupo selecto pues las obras exigen esfuerzo para comprenderlas. • El arte es el producto de la sustitución del mundo real por un mundo fantástico o por un mundo caricaturesco. • El tema constante es la idea de la fugacidad de la vida, sobre la cual se hacen serias reflexiones o sátiras pesimistas. • La novela característica es la picaresca. • El teatro alcanza una gran importancia. Los dramaturgos trataron gran cantidad de temas: el amor, el honor, el ascenso social. • Ejemplo de pintura barroca es el cuadro "Los Borrachos", de Velázquez, en el cual se contrastan el mundo mitológico (Baco) y el mundo popular (borrachos).

Conceptismo y culteranismo

Dos estilos

Durante el movimiento cultural del Barroco, durante el siglo XVII, se van complicando las formas que habían distinguido el arte y la cultura europea durante el Renacimiento.

Resumen de los rasgos del Barroco español

- El estilo barroco es un producto del arte científico e intelectual propugnado por el Manierismo y una consecuencia del agotamiento de los modelos clásicos de prosa y verso establecidos por el Renacimiento.
- Búsqueda de lo nuevo y extraordinario para excitar la sensibilidad y la inteligencia y provocar la admiración. La búsqueda de la novedad y de lo extraño explica la admiración del barroco por pintores flamencos como El Bosco, Arcimboldo y Brueghel el Viejo.
- Gusto por la dificultad, vinculada con la idea de que si nada es estable, todo debe ser descifrado.
- El subjetivismo individual y el capricho personal en lugar de las normas clásicas.
- Tendencia a la exageración, a superar todo límite; la noción de que en lo inacabado reside el supremo ideal de una obra

artística.

- Concepción dinámica de la vida y el arte, retorcimiento de estilo.
- Violento contraste en los elementos: todo está subordinado a un motivo central.
- Tendencia al artificio y al *ingenio*, a la artificiosidad complicada, arte de minorías, superabundancia de adornos.
- Visión unilateral de la realidad: desequilibrio, deformación expresionista e idealización desorbitada.
- El estilo del Renacimiento es sometido a la exageración barroca.

Estos rasgos característicos del estilo barroco se han de considerar como un común denominador de los autores de la época, aunque no todos los autores siguieron el mismo camino ni utilizaron idénticos recursos. Dentro de la literatura barroca se pueden distinguir dos estilos o tendencias: el culteranismo o gongorismo y el conceptismo, si bien el culteranismo es una manifestación o aspecto del conceptismo.

Culteranismo (Luis de Góngora)	Conceptismo (Quevedo y Gracián)
Centrado en la forma: complejidad en el orden sintáctico (alteración del orden normal de la colocación de las palabras en la frase, y empleo abundante del hipérbaton). La palabra está al servicio de un contenido conceptual y emocional.	Da más importancia al fondo que a la forma. La poesía conceptista es poesía de contenido, es asociación ingeniosa entre palabras e ideas.
Vocabulario muy ornamental y ostentoso, con empleo de formas cultas del lenguaje: hipérbaton, imágenes y	Opera especialmente sobre el pensamiento abstracto, para lo cual se

metáforas, neologismos, alusiones mitológicas, elementos decorativos y sensoriales para crear una impresión de belleza.	sirve de ingeniosas antítesis, paradojas, laconismos, el doble sentido, asociaciones ingeniosas de ideas o palabras ("conceptos").
Juego de palabras, fantasías, sonidos y formas.	Juego de pensamientos y asociaciones como prueba de agudeza.
Busca crear un mundo de belleza absoluta con valores sensoriales: búsqueda de lo nuevo y extraordinario para excitar la sensibilidad: recargamiento del juego metafórico.	Búsqueda de lo nuevo y extraordinario para excitar la inteligencia y provocar la admiración.
Interesa la belleza de la imagen y la expresión refinada: gusto por los elementos sensoriales (color, luz, sonido, tacto, olor).	Interesa más la "sutileza del pensar" y la agudeza del decir.
Se interesa por los valores fónicos, sensoriales e imaginativos del lenguaje.	Se interesa por los juegos de palabras y la agudeza de ingenio. Apela a la imaginación, no a los sentidos.
Se expresa en la poesía.	Se expresa también en la prosa.
Es un arte de minorías.	Es un rasgo típico del español, de espíritu sutil e ingenioso.
Geográficamente se sitúa en el sur de España.	Geográficamente se sitúa en el norte y centro de España.
Los culteranos escribían para los sentidos.	Los conceptistas escribían para la inteligencia.
En el culteranismo prima la forma sobre el fondo.	En el conceptismo prima el fondo sobre la forma.
Ejemplo: <i>Vacío melancólico de este bostezo de la tierra</i>	Ejemplo: <i>Lo bueno, si breve, dos veces bueno</i>

Aunque generalmente suele afirmarse que se trata de dos estilos opuestos, lo cierto es que los dos buscan la complicación formal.

La disputa entre culteranos y conceptistas es una disputa entre parientes: en el fondo, el culteranismo no es más que un aspecto o una manifestación peculiar del conceptismo. En realidad, y desde el punto de vista de la ideación, Góngora piensa mediante conceptos, aunque su escritura, realizada con recursos lingüísticos, y en ocasiones una difícil erudición, logra grados de elevación lírica y de complicación, a veces casi inalcanzables.

A pesar del enfrentamiento entre "culteranos" o seguidores de Góngora y "conceptistas" o seguidores de Quevedo, hay que resaltar que Quevedo no ha creado a su alrededor grupo alguno, mientras que Góngora, por la poderosa atracción de su estilo, fue imitado por todos, incluidos aquellos que, como Lope, lo criticaban.

La dificultad es patrimonio tanto de cultistas gongorinos como de conceptistas. La diferencia estriba en

que el esfuerzo de comprensión del lector de estos últimos exige descifrar los múltiples significados ocultos tras cada expresión lingüística. La concisión sintáctica, además, obliga frecuentemente a suponer elementos elididos, ya sean palabras con significado léxico o conectores lógicos.

<p><i>Era del año la estación florida en que el mentido robador de Europa (media luna las armas en la frente, y el sol todos los rayos de su pelo), luciente honor del cielo, en campos de zafiro pace estrellas.</i></p>	= era primavera
	Zeus raptó a Europa disfrazándose de toro
	los cuernos del toro forman como una media luna
	el sol como un toro, simboliza la costelación zodiacal <i>Tauro</i> entre 20 de abril y 20 de mayo.

[Luis de Góngora: *Soledad Primera* – Parte I]

“Contra el culteranismo y contra el conceptismo apareció una reacción: un ejercicio poético, una especie de renacimiento de las formas clásicas. Y digo que *apareció* y no digo que *luchó*, porque la reacción no avino con sátiras de sello personal, ni con polémicas, ni con disertaciones críticas, ni con reparos malintencionados. Sino que llegó pacífica y serena, suave y señera, como quien sabe que la lucha más fuerte se hace sin gritos y sin golpes, *con el ejemplo*. De esta reacción fueron los jefes más distinguidos los hermanos Lupercio (1559-1613) y Bartolomé (1562-1631) Leonardo de Argensola. [...] No reaccionaron los Argensolas contra el barroquismo, repito, con admonitorias ni rechiflas. Le opusieron la protesta de una concepción de la vida armónicamente equilibrada y firme en sí misma; le opusieron más sátira indirecta, severa, pero moderada, derivada de aquella; le opusieron una noble serenidad, el gusto por una educación humanista de un eco horaciano; le opusieron pureza y tersura en la forma. A los Argensolas les molestaba el énfasis:

*Yo te confieso que cuando uno empieza
«Celos, glorias, desdenes, esperanzas»,*

que se me desvanece la cabeza.

A los Argensolas les inquietaba la improvisación, no se atrevían a dar a conocer sus versos sin antes, incansablemente, corregirlos, limarlos, pulirlos, cincelarlos. No; los Argensolas no fueron geniales; carecían de talento inventivo, carecían de fantasía expresiva, carecían de lenguaje pomposo; la excitación, la pasión, el éxtasis, la cólera, no los bazuquearon nunca. [...] Quintana hizo de ellos un magnífico juicio restrictivo: «Su reputación está, al parecer, más afianzada en los vicios que les faltan que en las virtudes que poseen.» Los Argensolas fueron muy respetados y alabados por sus contemporáneos.”

Cultismo, culteranismo o gongorismo

El término culteranismo poseyó en su origen un carácter burlesco, formado a partir de la palabra culto (“cultivado”) y que, de hecho, supone la fase final de la evolución de la poesía renacentista española, instaurada por Garcilaso de la Vega, mezclado con luteranismo (como deformación de “luterano”) por parte de sus opositores para

presentarlo como herejía estética, frente al estilo llano de Lope de Vega.

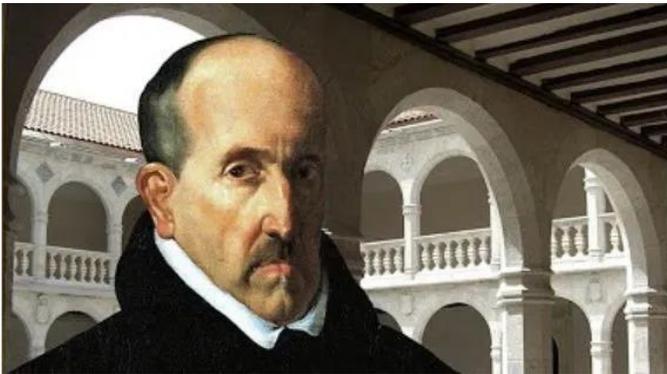
Luis de Góngora y Argote

15611627

Nació en Córdoba y estudió en Salamanca. Viajó mucho por España. Al final de su vida se ordenó sacerdote y fue nombrado capellán de la Corte de Felipe III, lo cual le permitió relacionarse con los literatos de su época. Su estilo novedoso le causó duras críticas y una gran discusión literaria. Cansado de la corte regresó a Córdoba y allí murió.

En su poesía se aprecia su carácter adusto y malhumorado y la crítica mordaz.

Escribió poemas culteranos complicados y letrillas y romances sencillos.

“Las características externas del cultismo –el neologismo, el hipérbaton y la metáfora– las dominó Góngora como ningún otro poeta. Góngora lleva a sus últimas consecuencias el enriquecimiento del lenguaje por la inventiva; es el proveedor de los máximos neologismos, que sorprenden y que confusiónan. Su hipérbaton es más violento y atrevido que el de todos sus predecesores –Herrera y Carrillo especialmente–, llegando al abuso cuando se trata de colocar el verbo al final de las oraciones o de separar los elementos lógicamente encadenados por el sentido y la concordancia. Del uso y aun del abuso de la metáfora hace Góngora su máxima virtud. Todo lo que en la Naturaleza existe se realza nítido y se

intensifica en el juego metafórico del cordobés insigne. ¿Se puede aludir más bellamente a un pájaro llamándolo «la cítara de pluma»? ¿No son «áspides volantes» las flechas disparadas?

Las características internas del cultismo de Góngora son: la melancolía y el gusto por el contraste. «Goces interrumpidos, dicha perturbada, impedido deleite, placer torturante, dádivas de amor enfadosas, embarazosos beneficios», cree Vossler que fueron los determinantes de su aridez y de su melancolía.” (Saiz de Robles, Federico Carlos: Historia y antología de la poesía española, Madrid: Aguilar, 1967, vol. I, p. 123)

El culteranismo aspira a crear un mundo de valores sensoriales de belleza absoluta. Para ello se vale de los mismos recursos de la poesía renacentista de origen clásico e italiano, pero sometiéndolos al proceso de distorsión o exageración típico de estilo barroco. Al igual que la lírica del siglo XVI, utiliza metáforas, neologismo, hipérbatos, alusiones mitológicas, etc., pero con gran profusión e intensidad.

El culteranismo intensifica los elementos sensoriales preocupado por el preciosismo y la artificiosidad formal a través de la metáfora, la adjetivación, el hipérbaton forzado o los efectos rítmicos y musicales del lenguaje.

Los rasgos esenciales del culteranismo se hallan vinculados al sentir estético del sur de España. Así tenemos tres grandes poetas andaluces: Mena en el siglo XV, Herrera en el XVI y Góngora en el XVII. “El uso audaz de la metáfora responde a un febril anhelo de esquivar los aspectos desagradables o neutros de la realidad cotidiana, para atender tan sólo a los que ofrecen algún valor estético. El procedimiento no era nuevo, pero así como el poeta renacentista se limitaba a utilizar el lenguaje figurado como recurso frecuente, el culterano hará uso de él como forma casi exclusiva de expresión.

Gracias a la metáfora, la miel se convierte en “oro”, los labios en “puertas de rubíes”, los pájaros cantores en “inquietas lirás”. [...] El poema queda reducido a una brillante sucesión de imágenes, expuestas en un estilo afectado y difícil pero espléndido y magnífico, el que, no obstante, falta a menudo la vibración cordial de la poesía del Renacimiento.” (José García López: Historia de la literatura española, Barcelona, 1962, p. 246-247)

Góngora formó bien pronto escuela, pero pronto se suscitó una viva polémica sobre su reforma. Juan de Jáuregui, notable poeta sevillano, compuso varios escritos contra Góngora, pero poco a poco fue dulcificando el tono y casi acabó por hacerse culterano. Lope de Vega y sus amigos se dedicaron a zaherir al autor de Soledades, e igualmente Francisco de Quevedo, que se burló de los culteranos en su La culpa latiniparda y en La aguja de navegar cultos. Otros muchos mostraron su oposición a la escuela culterana. Pero Góngora también tuvo numerosos defensores y comentadores.

El culteranismo fue revalorizado por los poetas franceses Paul Verlaine (1844-1896) y Stéphane Mallarmé (1842-1898), que vieron en esta corriente estética del barroco español un precedente del simbolismo poético francés (escuela poética aparecida en Francia a fines del siglo XIX, que elude nombrar directamente los objetos y prefiere sugerirlos o evocarlos).

En España, ya en el siglo XX, un grupo de poetas redescubrió el culteranismo con motivo del homenaje a Luis de Góngora al cumplirse el tricentenario de su muerte en 1927, de ahí que esa generación se llame la Generación del 27. Los poetas del 27 venían en Góngora un precursor de lo que serían las tendencias de la poesía contemporánea.

Conceptismo

La estética conceptista tiene su origen remoto en la poesía cortesana del siglo XV: tanto el uso de la glosa, como el desarrollo de la literatura emblemática y didáctica, obligada a utilizar frases breves y conceptuosas, impulsaron la evolución de la poesía hacia fórmulas conceptistas.

Esta corriente estética fue iniciada y bautizada por Alonso de Ledesma Buitrago (1562-1623) con sus celeberrimos Conceptos espirituales (tres partes, 1600, 1608 y 1612), donde se desarrollan varios puntos de doctrina cristiana de forma alegórica, pero el principal teorizador del conceptismo es el escritor jesuita Baltasar Gracián (1601-1658), en su Agudeza y arte de ingenio, que es un tratado teórico de poética conceptista.

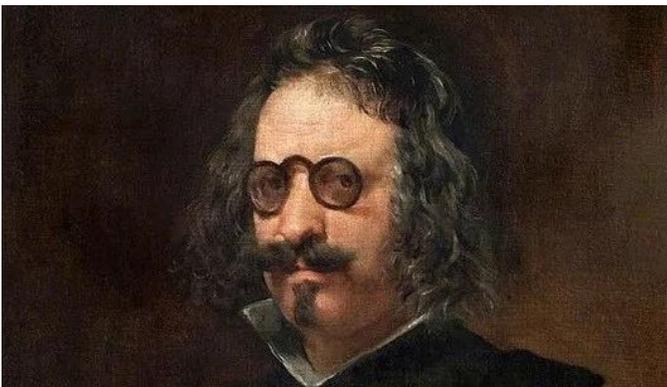
“Lo que principalmente buscaba el conceptista al escribir era hacer gala de agudeza y de ingenio. El siglo XVI fue el del esplendor de la prosa castellana, el XVII es ya de decadencia; y uno de los síntomas de ésta es precisamente el buscar como principal sazón de la obra literaria el artificio y la agudeza.” (Ramón Menéndez Pidal)

“Dentro del mismo período del barroco, formando parte esencialísima de él, se produce el movimiento conceptista como una reacción contra el cultismo. El conceptismo estaba empapado de tradición castellana. El cultismo había confirmado no pocas premisas del Renacimiento italiano. Si el cultismo quería una palabra nueva y una imagen detonante para expresar una idea vieja, el conceptismo pretendía lanzar nuevas ideas, aún confusas, con palabras castizas y aun rancias. Los conceptistas cazadores de ideas forzosamente debieron de luchar con los luteranos cazadores de vocablos. Eran las defensas acérrimas del contenido y del continente.

Alonso de Ledesma Buitrago (1562-1623), segoviano, alumno de los jesuitas, de vida oscura y de gran cultura, pasa por ser el iniciador del

conceptismo. Dos modernos críticos, Bonilla San Martín y Schevill, afirman –en su edición a las Poesías de Cervantes, Madrid, 1922– que el sacerdote y poeta conquense Miguel Toledano, autor de una Minerva sacra –Madrid, 1616–, «disputa a Alonso de Ledesma la palma del representante del conceptismo». [...] Alfonso de Bonilla, natural de Baeza, comparte con Ledesma la atribución de padres del conceptismo. En su Nuevo jardín de flores divinas –1612– y en sus Peregrinos pensamientos de misterios divinos –1614– lleva a un mayor atrevimiento que Ledesma. Bonilla se atreve a retorcer conceptuosamente la métrica no barroca que utilizaba: el villancico, el romance, la canción, el epigrama, y los retuerce con una fraseología dogmática, bíblica, litúrgica, lanzada en desconcertantes juegos de vocablos y comparaciones antitéticas, cuya lectura deja en perplejidad.

Pero si no el precursor ni el padre, el auténtico maestro del conceptismo fue **Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645).**”

El conceptismo se caracteriza por la elipsis y la concentración de un máximo de significado en un mínimo de forma. Juega constantemente con las palabras y cada frase se convierte en un acertijo por obra de los más diversos mecanismos de la retórica.

Gracián define el concepto como: Un acto del entendimiento que expresa la correspondencia que

se halla entre los objetos. (Baltasar Gracián: Agudeza y arte de ingenio)

De los clásicos latinos, Herrera y Góngora toman como modelo el estilo oratorio de Virgilio y Cicerón; los conceptistas adoptan el estilo lacónico de Tácito, Séneca y Marcial. La estética literaria del Barroco dificulta la comprensión de lenguaje literario al pueblo llano. El Concilio de Trento intentaba evitar el acceso a la cultura por parte del pueblo y fomentaba la fe a través de los sentidos.

Los conceptistas escriben para la inteligencia, en cambio los culteranos lo hacen para los sentidos. En el conceptismo prima el fondo sobre la forma, al contrario que en el culteranismo.

El conceptismo da importancia al laconismo, que no significa claridad estilística y precisión. Hay frases lacónicas muy ingeniosas, pero que carecen de precisión y de claridad. El conceptismo busca la condensación expresiva, abusando a veces de la polisemia, las elipsis, las oposiciones de contrarios o antítesis, las paradojas.

Comienzo, auge y decadencia del estilo barroco

El estilo barroco empieza a apuntar a finales del siglo XVI y primeros años del XVII, pero persiste aún en la mayoría de los autores el estilo natural del Renacimiento. Como ejemplo de ello tenemos a Miguel de Cervantes, a caballo entre los dos siglos (entre el Renacimiento y el Barroco).

En el primer tercio del siglo XVII se forma el estilo barroco y es el momento cumbre de las luchas entre culteranos y conceptistas, aunque todos coinciden en el abandono de la naturalidad, norma suprema del arte hasta entonces.

A mediados del siglo XVII, el estilo barroco está definitivamente consolidado. Lo que comenzó como arte de minorías, adquiere ahora la máxima popularidad.

La muerte de Calderón de la Barca en 1681 marca el final del Barroco y la decadencia del estilo. El culteranismo ya sólo sabe repetir tópicos, y la literatura se llena de vulgaridad y farragosa pedantería.

Bien entrado el siglo XVIII, la influencia de la literatura y de las corrientes estéticas francesas instauran el reinado del neoclasicismo en España.

Letrilla 73

Da bienes Fortuna
que no están escritos:
cuando pitos flautas,
cuando flautas pitos.
¡Cuán diversas sendas
se suelen seguir
en el repartir
honras y haciendas!
A unos da encomiendas* 1
a otros sambenitos. * 2
Cuando pitos flautas,
cuando flautas pitos.
A veces despoja
de choza y apero
al mayor cabrero;
y a quien se le antoja
la cabra más coja
pare dos cabritos.
Cuando pitos flautas,
cuando flautas pitos.
Porque en una aldea
un pobre mancebo
hurtó sólo un huevo,
al sol bambolea; * 3
y otro se pasea
con cien mil delitos.
Cuando pitos flautas,
cuando flautas pitos.

*1 Encomiendas: Rentas y dignidades otorgadas a algunos caballeros.

*2 Sambenitos: Insignias de la Inquisición.

*3 Al sol bambolea: cuelga ahorcado.

SONETO

Mientras por competir con tu cabello,
oro bruñido, el sol relumbra en vano;
mientras con menosprecio en medio el llano
mira a tu blanca frente el lilio, * 1 bello;
mientras a cada labio, por cogello, * 2
siguen más ojos que al clavel temprano,
y mientras triunfa con desdén lozano
del luciente cristal tu gentil cuello;
goza cuello, cabello, labio y frente,
antes que lo que fue en tu edad dorada
oro, lilio, clavel, cristal luciente,
no sólo en plata o viola truncada
se vuelva, mas tú y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

1Lirio

2Cogerlo

LAS LETRILLAS

Son poemas de arte menor, escritos en un lenguaje espontáneo e ingenioso. Góngora las utilizaba para criticar a sus contemporáneos o burlarse de ellos, o para dar consejos y presentar sus propias experiencias. En las letrillas aparecen juegos de palabras, chistes y dichos de la época, difíciles a veces de comprender para nosotros.

TALLER DE INTERPRETACIÓN Y PRODUCCIÓN

1. ¿Qué significa la palabra barroco?
2. Señala tres situaciones histórico-sociales que hubieran influido en los artistas del barroco.
3. Completa:
El barroco tuvo dos etapas de desarrollo:
 - La primera, en la cual...
 - La segunda...
4. En la literatura barroca española se distinguen dos tendencias: El... y el...

5. Establece las diferencias que hay entre Renacimiento y Barroco, en cuanto a:

- a. Estilo.
- b. Bases para la inspiración.
- c. Reflejo de la situación social.
- d. Público al cual va dirigido.
- e. Temas.
- f. Tipo de obras.

6. Indica cuatro características propias del culteranismo.

7. Con tus palabras define qué es letrilla.

8. En la obra de Góngora, hay dos tipos de estilo en los poemas, unos complicados y otros más sencillos. Clasifica la letrilla y el soneto presentados anteriormente.

9. Con base en la Letrilla 73:

Según el contenido general del poema, ¿qué significado tiene el dicho: "Cuando pitos flautas, cuando flautas pitos"?

10. Con base en el soneto:

- a. ¿A quién se refiere el autor?
- b. ¿Qué aspecto de la persona resalta?
- c. Identifica las características del culteranismo presentes en el soneto.

Madre, yo al oro me humillo,
Él es mi amante y mi amado,
Pues de puro enamorado
Anda continuo amarillo.
Que pues doblón o sencillo
Hace todo cuanto quiero,
Poderoso caballero
Es don Dinero.

Nace en las Indias honrado,
Donde el mundo le acompaña;
Viene a morir en España,
Y es en Génova enterrado.
Y pues quien le trae al lado
Es hermoso, aunque sea fiero,
Poderoso caballero
Es don Dinero.

Son sus padres principales,
Y es de nobles descendiente,
Porque en las venas de Oriente
Todas las sangres son Reales.
Y pues es quien hace iguales
Al rico y al pordiosero,
Poderoso caballero
Es don Dinero.

¿A quién no le maravilla
Ver en su gloria, sin tasa,
Que es lo más ruin de su casa
Doña Blanca de Castilla?
Mas pues que su fuerza humilla
Al cobarde y al guerrero,
Poderoso caballero
Es don Dinero.

Es tanta su majestad,
Aunque son sus duelos hartos,
Que aun con estar hecho cuartos
No pierde su calidad.
Pero pues da autoridad
Al gañán y al jornalero,
Poderoso caballero
Es don Dinero.

Más valen en cualquier tierra
(Mirad si es harto sagaz)
Sus escudos en la paz
Que rodela en la guerra.

Pues al natural destierra
Y hace propio al forastero,
Poderoso caballero
Es don Dinero.

FRANCISCO DE QUEVEDO

Don dinero

Harvey Latorre castro <harveylatorre@icloud.com>

Sáb 5/09/2020 6:21 PM

Más acciones

TALLER

1. Del conceptismo indica:

- ¿Por qué recibió este nombre?
- Tipo de lenguaje empleado por los conceptistas.
- Recursos literarios preferidos.
- Principales autores.

2. Baltasar Gracián, refleja su espíritu crítico en este fragmento:

El criticón

La feria de todo el mundo

España

La soberbia, como primera en todo lo malo, cogió la delantera. Topó con España, primera provincia de la Europa. Pareciole tan de su genio, que se perpetuo en ella. Allí vive y allí reina con todos sus aliados; la estimación propia, el desprecio ajeno, el querer man darlo todo y servir a nadie, hacer el don Diego y vengo de los godos, el lucir, el campear, el alabarse, el hablar mucho, alto y hueco, la gravedad, el fausto, el brío, con todo género de presunción; y todo esto desde el noble hasta el más plebeyo.

- ¿Qué defecto le critica Gracián a los habitantes de España?
- ¿En qué actitudes de las personas se refleja tal defecto?

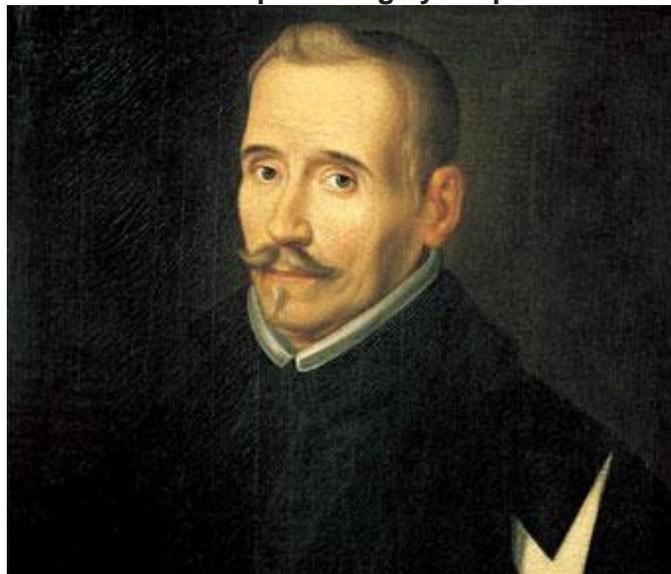
c. Escribe un párrafo, en el cual realices una crítica a tu sociedad, ya sea positiva o negativa (del curso, colegio, barrio, familia, país...).

3. Después de leer la letrilla "Don Dinero", responde:

- ¿Cuál es la idea principal?
- Explica el significado de las siguientes expresiones:
 - "... quien lo trae al lado es hermoso, aunque sea fiero".
 - "gatos le guardan los gatos".
 - "da calidad al noble y al pordiosero".

EL TEATRO BARROCO

Félix Lope de Vega y Carpio

(Félix Lope de Vega y Carpio, Madrid, 1562 - id., 1635) Escritor español. Procedente de una familia humilde, la vida de Lope de Vega fue sumamente agitada y repleta de lances amorosos. Estudió en los jesuitas de Madrid (1574) y cursó estudios universitarios en Alcalá (1576), aunque no consiguió el grado de bachiller.

Debido a la composición de unos libelos difamatorios contra la comedianta Elena Osorio (Filis) y su familia, por desengaños amorosos, Lope de Vega fue desterrado de la corte (1588-1595). No fue éste el único proceso en el que se vio

envuelto: en 1596, después de haber sido indultado en 1595 del destierro, fue procesado por amancebamiento con Antonia de Trillo.

Estuvo enrolado, al menos, en dos expediciones militares: una fue la que conquistó la isla Terceira en las Azores (1583), al mando de don Álvaro de Bazán, y la otra, en la Armada Invencible. Fue secretario de varios personajes importantes, como el marqués de Malpica o el duque de Alba, y a partir de 1605 estuvo al servicio del duque de Sessa, relación sustentada en una amistad mutua. Lope se casó dos veces: con Isabel de Urbina (llamada Belisa en sus versos), con la que contrajo matrimonio por poderes tras haberla raptado antes de salir desterrado de Madrid; y con Juana de Guardo en 1598. Aparte de estos dos matrimonios, su vida amorosa fue muy intensa, ya que mantuvo relaciones con numerosas mujeres, incluso después de haber sido ordenado sacerdote. Entre sus amantes se puede citar a Marina de Aragón, a Micaela Luján (Camila Lucinda), con la que tuvo dos hijos, Marcela y Lope Félix, y a Marta de Nevares (Amarilis y Marcia Leonarda), además de las ya citadas anteriormente.

Obras de Lope de Vega

La obra y la biografía de Lope de Vega presentan una gran trabazón, y ambas fueron de una exuberancia casi anormal. Como otros escritores de su tiempo, cultivó todos los géneros literarios.

La primera novela que escribió, *La Arcadia* (1598), es una obra pastoril en la que incluyó numerosos poemas. En *Los pastores de Belén* (1612), otra novela pastoril pero «a lo divino», incluyó, de nuevo, numerosos poemas sacros. Entre estas dos apareció la novela bizantina *El peregrino en su patria* (1604), que incluye cuatro autos sacramentales. *La Filomena* y *La Circe* contienen cuatro novelas cortas de tipo italianizante,

dedicadas a Marta de Nevares. A la tradición de *La Celestina*, la comedia humanística en lengua vulgar, se adscribe *La Dorotea*, donde narra sus frustrados amores juveniles con Elena Osorio. Su obra poética se sirvió de todas las formas posibles; le atrajo por igual la lírica popular y la culterana de Luis de Góngora, aunque, en general, defendió el «verso claro». Por un lado están los poemas extensos y unitarios, de tono narrativo y asunto a menudo épico o mitológico, como por ejemplo *La Dragonteia* (1598). *La hermosura de Angélica* (1602) se inspira en el *Orlando de Ariosto*, mientras que *Jerusalén conquistada* (1609) se basa en la obra homónima de Torquato Tasso; cabe incluir en este grupo *La Andrómeda* (1621) y *La Circe* (1624). De temática religiosa es *El Isidro* (1599), y también los *Soliloquios amorosos* (1626). *La Gatomaquia* (1634) es una parodia épica.

En cuanto a los poemas breves, su lírica usó de todos los metros y géneros. Se encuentra recogida en las *Rimas* (1602), *Rimas sacras* (1614), *Romancero espiritual* (1619), *Triunfos divinos* con otras rimas sacras (1625), *Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos* (1634) y *La Vega del Parnaso* (1637).

El teatro de Lope

Donde realmente vemos al Lope renovador es en el género dramático. Después de una larga experiencia de muchos años escribiendo para la escena, Lope compuso, a petición de la Academia de Madrid, el *Arte nuevo de hacer comedias* en este tiempo (1609). En él expone sus teorías dramáticas, que vienen a ser un contrapunto a las teorías horacianas, expuestas en la *Epístola a los Pisones*.

De las tres unidades -acción, tiempo y lugar-, Lope sólo recomienda respetar la unidad de acción para mantener la verosimilitud, y rechaza las otras dos, sobre todo en las obras históricas, donde se

comprende el absurdo de su observación; aconseja la mezcla de lo trágico y lo cómico (en consonancia con el autor de *La Celestina*): de ahí la enorme importancia de la figura del gracioso en su teatro y, en general, en todas las obras del Siglo de Oro; regulariza el uso de las estrofas de acuerdo con las situaciones y acude al acervo tradicional español para extraer de él sus argumentos (crónicas, romances, cancioncillas).

En general, las obras teatrales de Lope de Vega giran en torno a dos ejes temáticos, el amor y el honor, y con su fórmula de la doble acción (una entre nobles y otra entre criados) logró atraer por igual a todos los sectores de su público, desde el pueblo iletrado hasta la aristocracia culta y refinada. De su extensísima obra, más de «mil quinientas» comedias según palabras del propio autor, se conservan unas trescientas de atribución segura.

La temática es tan variada que resulta de difícil clasificación. El grupo más numeroso es el de comedias de capa y espada, basadas en la intriga de acción amorosa: *La dama boba*, *Los melindres de Belisa*, *El castigo del discreto*, *El caballero del milagro*, *La desdichada Estefanía*, *La discreta enamorada*, *El castigo sin venganza*, *Amar sin saber a quién* y *El acero de Madrid*. De tema caballeresco: *La mocedad de Roldán* y *El marqués de Mantua*. De tema bíblico y vidas de santos: *La creación del mundo* y *El robo de Dina*. De historia clásica: *Contra valor no hay desdicha*. De sucesos históricos españoles: *El bastardo Mudarra* y *El duque de Viseo*.

Sus obras más conocidas son las que tratan los problemas de abusos por parte de los nobles, situaciones frecuentes en el caos político de la España del siglo XV; entre ellas se encuentran *La Estrella de Sevilla*, *Fuente Ovejuna*, *El mejor alcalde, el rey*, *Peribáñez y el comendador de Ocaña* y *El caballero de Olmedo*. De tema amoroso

son *La doncella Teodor*, *El perro del hortelano*, *El castigo del discreto*, *La hermosa fea* y *La moza de cántaro*.

[El teatro barroco](#), nace o, al menos, cobra forma definitiva en la figura de Lope de Vega. Veamos brevemente los rasgos de este nuevo teatro, también llamado Teatro Nacional.

El Nuevo arte de hacer comedias en este tiempo.

Es el título de un libro en verso de teoría dramática publicado por Lope de Vega en 1609 en el que desarrolla la teoría del teatro barroco que él popularizó. Veamos resumidamente las principales características del teatro barroco que Lope desarrolla en su libro.

1. Concepto de *Tragicomedia*

La obra teatral integra los elementos de la tragedia y de la comedia. Aunque el final sea trágico, debe restituir el orden para el que el espectador sienta placer catártico.

2. La ruptura con la regla de las 3 unidades

Los preceptistas del Renacimiento que habían estudiado el teatro clásico latino fijaron, erróneamente, una estricta regla conocida popularmente como de *las tres unidades* según la cual debía respetarse que la obra tuviera una sola acción principal, un único escenario y los acontecimientos debían suceder en el mismo día. Lope rompe con esta estricta norma y la acción de sus tragicomedias no se limita a un día, ni a un sólo escenario y junto a la acción principal hay otras paralelas y protagonizadas por los personajes secundarios.

3. La división en actos

Reduce el número de actos a tres frente a los cinco del teatro renacentista

4. El lenguaje adaptado a la clase social y cultural del personaje

Es decir que el lenguaje debe estar acomodado al nivel sociocultural del personaje. Cada uno debe hablar como se espera de él según su condición social, así: el rey de manera sentenciosa, el noble de un modo elegante y cuidado, vulgar o coloquial el campesino o el criado, etc.

5. Métrica

elección del tipo de estrofa estaba justificado según el contenido:

Acomode los versos con prudencia a los sujetos de que va tratando;

*las **décimas** son buenas para **quejas**;*

*el **soneto** está bien en los que aguardan;*

las relaciones piden los romances,

aunque en otavas lucen por extremo;

*son los **tercetos para cosas graves**,*

*y para **las de amor las redondillas**.*

6. La importancia de las figuras retóricas

Lope destaca el valor de las figuras retóricas para lograr el efecto dramático deseado y así captar siempre la admiración y atención del público.

7. Los Temas

Los temas son muy variados, algunos heredados de la tradición medieval y renacentista como las comedias de **temas moriscos, pastoriles, caballerescos, mitológicos, asuntos litúrgicos, temas bíblicos**. Pero lo más innovador del teatro del Siglo de Oro es la capacidad para convertir en materia teatral lo que antes no lo era, es decir, prácticamente **cualquier asunto cotidiano, anécdota, hecho histórico reciente, un poema, una novela... Cualquier asunto literario o de vida se convierte en hecho teatral**. Por ejemplo, Lope de Vega compuso su obra Fuente Ovejuna inspirándose en unos versos populares que decían... *“En la noche lo mataron, al Caballero/ La gala de Medina, la Flor de Olmedo”*

Aunque más bien deberíamos llamar asuntos de la obra teatral a los temas antes aludidos pues el verdadero tema de fondo de todos ellos, el motor de la acción de la nueva tragicomedia barroca es **EL HONOR** casi siempre relacionado con el **AMOR**. El propio Lope de Vega lo aconseja en su tratado *“Los casos de la honra son mejores, porque mueven con fuerza a toda gente”*

- **El Honor** es el reflejo de la forma de vida nacional, obsesionada por la pureza de sangre, la lucha contra conversos, judíos y luteranos. En el teatro, el honor se relaciona con esto y especialmente con el honor conyugal aunque también cualquier otra ofensa que atente al honor. Para la mentalidad barroca (y para la sociedad española) la defensa del honor es el código principal de comportamiento que un individuo debe cumplir para estar integrado en la sociedad. De manera que la honra se identifica con la vida y la deshonor con la muerte. Vivir sin honor sería como estar excluido de la sociedad, como estar muerto. Para recuperar la honra solo hay un camino: matar al ofensor, solo con la sangre se limpia. Incluso cuando la ofensa se produce por seducir a la dama (esté o no casada) la reacción de su amante o marido se produce no por celos o por pasión (como ocurre en *Otelo*, por ejemplo) sino por cumplir la obligación social que impone el código del honor.

8. Los personajes característicos de la Tragicomedia

Los personajes, excepto en las obras maestras, carecen de complejidad psicológica y se comportan como personajes-tipo (o sea, con similares rasgos en todas las obras).

Los más frecuentes son:

- **El Rey:** Puede ser un personaje dual, o bien representado como rey-viejo o como rey-galán. El primero es sabio y reparte justicia; el segundo soberbio e injusto. El rey es el encargado de repartir justicia en la obra. Según la sociedad barroca, nadie se puede ir contra el rey aunque sea injusto (clasismo social); así que cuando éste hace algo mal, al final de la obra se arrepiente y reconduce la situación.
- **El poderoso:** Es el antagonista. Tiene los rasgos del galán a los que se les suma los del rey galán: injusticia y soberbia. Es castigado por su comportamiento en la obra.
- **El galán:** El protagonista. Es guapo y valiente. Tiene todas las virtudes.
- **La dama:** Es hermosa y enamoradiza. Tiene una fuerte personalidad y en ocasiones representa un papel de reivindicación social que no se corresponde con la realidad de las mujeres de la época que estaban subordinadas al hombre.
- **La criada:** Acompañante y confidente de la dama
- **El criado:** Confidente del galán y suele desempeñar la función de gracioso.

Papeles dramáticos encarnados por los personajes anteriores

- **El Caballero**, que puede ser un viejo o el mismo Rey, el hermano de la dama o el

galán. Su misión es recuperar el honor vengando la ofensa hecha a la dama.

- **El Antagonista**, causante de la deshonra, que compite con el galán por la dama. Suele ser representado por el poderoso
- **El Gracioso** Normalmente es el criado del Galán. Es una original creación de Lope de Vega que le permite dialogar al protagonista expresando sus inquietudes y a la vez sirve para crear momentos cómicos en contraste con el discurso del galán.

RETO

¿Por qué se considera a FELIX LOPE DE VEGA, como el renovador del teatro barroco?

A10 HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA. DÉCIMO BARROCO, CONCEPTISMO Y CULTERANISMO

DOCENTE: Harvey Latorre Castro. ralatorre@educacionbogota.edu.co

ESTUDIANTE:

CURSO:

RETOS

Teniendo en cuenta los contenidos de la guía, responde las siguientes preguntas:

TALLER DE INTERPRETACIÓN Y PRODUCCIÓN

1. ¿Qué significa la palabra barroco?
2. Señala tres situaciones histórico-sociales que hubieran influido en los artistas del barroco.
3. Completa:
El barroco tuvo dos etapas de desarrollo:
 - La primera, en la cual...
 - La segunda...
4. En la literatura barroca española se distinguen dos tendencias: El... y el...
5. Establece las diferencias que hay entre Renacimiento y Barroco, en cuanto a:
 - a. Estilo.
 - b. Bases para la inspiración.
 - c. Reflejo de la situación social.
 - d. Público al cual va dirigido.
 - e. Temas.
 - f. Tipo de obras.
6. Indica cuatro características propias del culteranismo.
7. Con tus palabras define qué es letrilla.
8. En la obra de Góngora, hay dos tipos de estilo en los poemas, unos complicados y otros más

sencillos. Clasifica la letrilla y el soneto presentados anteriormente.

9. Con base en la Letrilla 73:

Según el contenido general del poema, ¿qué significado tiene el dicho: "Cuando pitos flautas, cuando flautas pitos"?

10. Con base en el soneto:

- a. ¿A quién se refiere el autor?
- b. ¿Qué aspecto de la persona resalta?
- c. Identifica las características del culteranismo presentes en el soneto.

11. Del conceptismo indica:

- a. ¿Por qué recibió este nombre?
- b. Tipo de lenguaje empleado por los conceptistas.
- c. Recursos literarios preferidos.
- d. Principales autores.

Baltasar Gracián, refleja su espíritu crítico en este fragmento:

El criticón

La feria de todo el mundo

España

La soberbia, como primera en todo lo malo, cogió la delantera. Topó con España, primera provincia de la Europa. Pareciole tan de su genio, que se perpetuo en ella. Allí vive y allí reina con todos sus aliados; la estimación propia, el desprecio ajeno, el querer mandarlo todo y servir a nadie, hacer el don Diego y vengo de los godos, el lucir, el campear, el alabarse, el hablar mucho, alto y hueco, la gravedad, el fausto,

el brío, con todo género de presunción; y todo esto desde el noble hasta el más plebeyo.

- a. ¿Qué defecto le critica Gracián a los habitantes de España?
- b. ¿En qué actitudes de las personas se refleja tal defecto?
- c. Escribe un párrafo, en el cual realices una crítica a tu sociedad, ya sea positiva o negativa (del curso, colegio, barrio, familia, país...).

12. Después de leer la letrilla "Don Dinero", responde:

- a. ¿Cuál es la idea principal?
- b. Explica el significado de las siguientes expresiones:
 - "... quien lo trae al lado es hermoso, aunque sea fiero".
 - "gatos le guardan los gatos".
 - "da calidad al noble y al pordiosero".

ACERCA DEL TEATRO DEL BARROCO, RESPONDE CON ARGUMENTOS TOMADOS DE LA GUÍA:

¿Por qué se considera a FELIX LOPE DE VEGA, como el renovador del teatro barroco?

