

Se entiende por Barroco la evolución que sufre el arte renacentista, que culmina en el siglo XVII cuando las obras de arte se recargan con adornos superfluos y los temas se centran en el desencanto y el pesimismo. El barroco tiene su mayor apogeo en España como arma de la iglesia católica en promover la contrarreforma.

Edad Media (S. V al XV)	Renacimiento (S. XVI)	Barroco (S. XVII)
Concepción de la vida .		
<p>El hombre medieval concibe la vida como un valle de lágrimas. La muerte era considerada muchas veces como la liberación del hombre.</p>	<p>El hombre renacentista concibe la vida como una etapa en la que hay que disfrutar antes de que llegue la muerte.</p>	<p>Para el hombre del Barroco la vida se convierte en pesimismo y desencanto; el hombre ve el mundo como un conjunto de falsas ilusiones que acaba con la muerte.</p>
Situación Política		
<p>Durante la Edad Media, el poder real estaba muy debilitado; necesitaban ayuda de los nobles para sus campañas militares.</p>	<p>En el Renacimiento se fortalece el poder real. El dueño absoluto es el monarca, y los nobles se convierten en cortesanos.</p>	<p>España, que había sido la potencia más importante del mundo, se hunde en un total fracaso y nuestro imperio termina con los últimos reyes de la casa de Austria.</p>

La literatura barroca

El Barroco transcurre bajo los reinados de los tres últimos reyes de la casa de Austria: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Es una época de contrastes: decadencia política y social, por un lado y florecimiento artístico, por otro.

• Temas

- Se critica y satiriza la ambición, el poder y el dinero.
- La brevedad de la vida, vista como un paso rápido hacia la muerte, es otro tema que atormenta a los hombres del Barroco.
- El sentimiento amoroso vivido de forma desgarradora.
- La apariencia engañosa de las cosas (el mundo es un teatro y nosotros meros actores).
- La insatisfacción y la soledad.

- Distorsionar la realidad mediante la exageración y la decoración para marcar los contrastes, es decir, las cosas no se describen como son, sino como se ven a través de los ojos del escritor.
- complicación en la forma o el contenido :: belleza artística lleva hacia una lectura de reflexión intelectual y no de emoción natural

- Finalidad

El escritor del Barroco pretende impresionar los sentidos y la inteligencia con estímulos violentos, bien de orden sensorial, sentimental o intelectual. Para lograr lo anterior, recurre a un lenguaje ampuloso y retorcido, que dificulta muchas veces la comprensión.

Culteranismo y conceptismo

El Barroco es una época de contrastes...es decir, las cosas no se describen como son, sino como se ven a través de los ojos del escritor..., y por esa razón ofrece dos tendencias literarias que se oponen; pero que persiguen el mismo fin: romper el equilibrio clásico.

El culteranismo es una corriente literaria que se basa principalmente en la forma de las palabras; mientras que el conceptismo se basa en el significado o concepto de la palabra.

Conceptismo: “La verdad, cuanto más dificultosa, es más agradable, y el conocimiento que cuesta es más estimado.” Baltasar Gracián. Propone como valor estético la dificultad del lenguaje literario, que busca singularizarse y refinarse cortesantemente, frente a la llaneza de la lengua del Renacimiento, sentida como vulgarizante. No es jugar con el lenguaje por sólo jugar: todo está subordinado a la precisión y exactitud de lo que se pretende expresar.

Culteranismo: la intención de intensificar la expresión separándola del equilibrio y claridad clásica, pero en lugar de la condensación de significados propia del conceptismo más característico, aboga por la perífrasis embellecedora y la elusión del vocabulario común, utilizando para ello latinización de la sintaxis y el léxico mediante el hipérbaton y los cultismos, las metáforas puras, y las perífrasis alusivas a menudo con referentes de la mitología clásica.

Según Damaso Alonso, las principales características del culteranismo son:

- Ornamentación sensorial del verso (aliteraciones, epítetos, etc.).
- Preferencia por una sintaxis de largos y laberínticos periodos de compleja trabazón hipotáctica.
- Latinización de la sintaxis mediante un extremo y violento hipérbaton y el uso de ciertas fórmulas, (A si no B, etc.) y construcciones propias del latín.
- Abuso de los cultismos o palabras extraídas sin cambios del latín, que de esa manera pasaron a enriquecer el idioma.
- Uso de la metáfora pura y de la imagen más audaz.
- Sublimación de lo humilde y denuesto de lo noble.
- Abundancia de perífrasis en forma de alusiones y elusiones de términos léxicos o referentes mitológicos y culturales.
- Una abundante intertextualidad entre autores latinos, griegos y modernos.

CULTERANISMO	CONCEPTISMO
<p>Corriente literaria que cultiva la forma de las palabras dejando en un segundo plano su contenido y pretende crear un mundo de belleza, impresionando para ello los sentidos con los más variados estímulos de luz, color, sonido y con un lenguaje ampuloso y culto.</p>	<p>Corriente literaria que profundiza en el sentido o concepto de las palabras; se puede definir como una agudeza mental que da preferencia a las ideas con el fin de impresionar la inteligencia o el deseo de decir mucho con pocas palabras.</p>
<p>Recursos</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Abuso de la metáfora con el fin de crear un mundo de belleza absoluta: Puertas de rubíes en lugar de labios. - Uso frecuente de cultismos: palabras tomadas del latín o del griego: Argentar en lugar de platear; tórrido, umbroso, áureo... - Abuso del hipérbaton. Consiste en alterar el orden de una oración, con lo que se llega a hacer difícil su comprensión: Un torrente es su barba impetuoso, en lugar de: su barba es un torrente impetuoso. - Uso de palabras parónimas. Es decir, palabras de un sonido parecido y diferente significado; con lo que logran impresionar y llamar la atención sobre nuestros sentidos: Nubes-naves. 	<ul style="list-style-type: none"> - Frecuentes metáforas, no con el fin de embellecer, como el culteranismo, sino para impresionar la inteligencia: Lumbre por pecado. - Juegos de palabras: utilización de una misma palabra con significados diferentes: "Salió de la cárcel con tanta honra, que le acompañaron doscientos cardenales, sino que a ninguno llamaban eminencia". (Quevedo.) - Estilo breve y conciso, que se logra mediante la elipsis o eliminación de palabras. Aplican el refrán: "Lo bueno, si breve, dos veces bueno". - Antítesis de palabras, frases o ideas, con el fin de impresionar y agudizar la mente: "Mi negra capa, ya blanca por los pecados".
<p>Máximo representante</p>	
<p>Luis de Góngora y Argote</p>	<p>Francisco de Quevedo y Villegas</p>

Luis de Góngora y Argote

- Vida

Nació en Córdoba en 1561. Su padre era juez de dicha ciudad y poseía una biblioteca bien dotada. Su madre pertenecía al igual que su padre a una ilustre familia cordobesa. Góngora era el apellido materno, que el poeta utilizaba en primer lugar tal vez porque le sonaba mejor. A los quince años fue a estudiar a Salamanca. Para beneficiarse de ciertas rentas eclesiásticas de un tío suyo llegó a ordenarse sacerdote cuando tenía cincuenta años. Residió algún tiempo en Madrid como capellán de Felipe III. Cuando murió el rey tuvo problemas económicos, se agravaron sus enfermedades y regresó a Córdoba, donde tuvo fuertes enfrentamientos con Quevedo, defendiendo sus ideas literarias. Murió en mayo de 1627

- Obra

Su creación culterana más importante es la Fábula de Polifemo y Galatea, de tema mitológico, en la que narra el amor apasionado del gigante Polifemo hacia la ninfa Galatea. Otra obra en este sentido es Las soledades, poema en el que exalta la naturaleza y que quedó incompleto.

También escribió numerosos sonetos en los que predominan las sátiras a sus enemigos, entre ellos Lope y Quevedo. Escribió numerosas letrillas y romances a la manera tradicional, hermosos y fáciles de entender.

En el siglo XX se estudia a fondo su obra, y varios poetas como Alberti y Lorca reciben el influjo de la poesía de Góngora.

- Estilo

Góngora utiliza un lenguaje poético muy elaborado, muy culto, muy selecto, lleno de metáforas originales. De todos modos, este carácter culto y difícil de su lengua poética no presenta la misma intensidad en toda su obra. Hay poemas como "Las Soledades", donde la dificultad es tal, que se necesitaría una verdadera traducción para entenderlos. Pero hay otros cuya lectura es mucho más asequible.

Francisco de Quevedo y Villegas

- Vida

Nació en Madrid en septiembre de 1580 y murió en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) el 8 de septiembre de 1645. Estudió en Alcalá y Valladolid. Participó en la política de su tiempo, siendo consejero del duque de Osuna en Italia. Enemistado con el Conde Duque de Olivares, sufrió cuatro años de prisión en la cárcel de San Marcos de León. Tuvo dos grandes pasiones en su vida: la política y la literatura. Las dos le ocasionaron bastantes disgustos.

- Obra

En prosa escribió: una novela picaresca, Vida del Buscón llamado Pablos; obras ascéticas, filosóficas y políticas, como La cuna y la sepultura, Política de Dios; obras satírico-morales, como Los sueños.

Sus poesías aparecieron publicadas después de su muerte en un libro titulado Parnaso español. La temática de sus poemas es muy variada: poesía satírica y burlesca, ataques a Góngora, poesía filosófica de dolor por la decadencia de España. Son muy conocidas: A una nariz, A una mujer gorda, A una dama coja, hermosa y remendada.

- Estilo

La personalidad literaria de Quevedo resulta muy compleja: se unen en él el moralista riguroso, el satírico de afilado ingenio, el lírico de pureza exquisita y el escritor político de ideas claras. En toda su extensa y lograda obra demuestra su increíble dominio de la lengua.

EL TEATRO EN EL SIGLO XVII: LA “COMEDIA NUEVA”
Italia. La Commedia dell'Arte y la ópera
El clasicismo francés. La Comédie-Française
El Renacimiento inglés. Teatro isabelino y comedia de la Restauración

Según Lope de Vega, en su *Arte nuevo de hacer comedias* (1609)

- la acción de una comedia debía de ser rápida
- fácil identificación con las costumbres y los valores de los personajes.
- mezcla de lo trágico y lo cómico en una misma obra :: “tragicomedia”.
- ruptura de la regla de las tres unidades clásicas [una única acción (unidad de acción) un día (unidad de tiempo) y un solo espacio o lugar (unidad de lugar)].
- reducción de actos de 5 a 3: planteamiento, desarrollo y desenlace. Los actos o jornadas se dividen a su vez en breves escenas.
- polimetría: variedad métrica del verso (predomina el octosílabo).
- lenguaje adecuado al carácter, edad o condición social del personaje que habla (decoro poético).
- introducción del personaje del “gracioso” o figura del “donaire”. Normalmente era un criado del galán protagonista, encargado de ofrecer la réplica cómica a las palabras, ideas o sentimientos de su amo.
- adecuar las obras según el gusto de la audiencia
- inclusión de elementos líricos (canciones populares, bailes...)
- temas: cualquier asunto cotidiano, anécdota, hecho histórico reciente, un poema, una novela...Cualquier asunto literario o de vida se convierte en hecho teatral, pero los más importantes son
 - a. El honor o la honra: el deber de recuperarlo, recurriendo inclusive a la venganza.
 - b. El amor: La conquista de una dama.

Otras obras:

- Comedias de capa y espada o enredo: intriga y enredo
- Comedias históricas y legendarias
- Comedias de aparato: puesta en escena complicada
- Dramas filosóficos y religiosos
- Autos sacramentales

Los personajes:

- EL REY, si es joven, es un galán soberbio y a veces injusto; si es viejo, es prudente y necesario para restablecer la justicia.
- 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 GALÁN reúne todas las virtudes; juventud, generosidad, paciencia, capacidad de sufrimiento... Los sentimientos que le mueven son: amor, celos y honra.
- EL ANTAGONISTA, suele ser un noble que abusa de su poder, es tirano y malvado. Su papel en la comedia es negativo. Sólo puede castigarle el rey.
- LA DAMA, complemento femenino del galán, es noble, idealista, audaz y constante. Salvo raras excepciones (El perro del hortelano), los personajes femeninos responden a la pasividad social que tenían en su tiempo. Es muy habitual el personaje de la mujer que se disfraza de hombre para realizar acciones masculinas como la defensa de su honra. Esta mujer varonil suele crear situaciones de enredo muy del gusto de la época.
- EL PADRE DE LA DAMA (el barba). Es un hombre ejemplar que defiende el honor.
- EL GRACIOSO o DONAIRE es el tipo por antonomasia de la comedia española, suele ser el criado del galán, pero también su consejero y amigo y su contrapunto en el carácter. Es ingenioso, cobarde, ama el dinero, los placeres y la comida. Suele emparejarse con la criada de la dama. Sus intervenciones rompen la tensión y el dramatismo.
- LA CRIADA es la confidente y acompañante de la dama que desempeña una especie de papel de gracioso en mujer.