

Literatura del Siglo de Oro

¿Qué necesitas saber de la literatura del Siglo de Oro español?

El siglo XVII es considerado el más importante en la historia de la literatura española por haber producido las obras de mayor calidad, autenticidad y originalidad de las letras castellanas. En esta época también florece la pintura, la escultura y la arquitectura, con artistas como Velázquez (*Las Meninas*), El Greco y Murillo, entre otros.

Además, la lengua española alcanza su madurez y su esplendor puesto que se consolidan sus sistemas fonológicos, léxicos y ortográficos. Al igual que el latín, se convierte en objeto de estudio, posibilitando la aparición de la *Gramática de Nebrija* y los primeros diccionarios de lengua española, obras de gramáticos y autoridades en la materia.

¿Qué caracterizó a la literatura del Siglo de Oro español?

El Siglo de Oro es el auge de la cultura española en Europa, donde confluyen tanto el Renacimiento como el Barroco, pero en una expansión y calidad inusitadas hasta entonces. Todos los géneros literarios florecieron, teniendo por igual grandes representantes que sirvieron de ejemplo para las generaciones venideras de artistas de toda Europa. Escritores como Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Calderón de la Barca y Miguel de Cervantes renovaron las técnicas, estilos y temáticas literarias que significaron una ruptura con los sistemas establecidos que solo le ofrecían quietud al poder de la palabra. Estas innovaciones permitieron una mayor exploración en la poesía, la novela y el teatro, llegando incluso a la adaptación de tendencias extranjeras a la literatura española (como el verso endecasílabo italiano), lo que marcó un distanciamiento con los artistas tradicionalistas que no querían ver más allá de las fronteras ibéricas.

¿Qué temas inspiraron a los autores del Siglo de Oro español?

Los temas literarios del Siglo de Oro español estaban inspirados en el romancero tradicional y en las novelas de caballería. Se cantaba al amor, al honor, la fe y al orden social. También se trataban los sucesos históricos y se hacía una crítica a las costumbres de la época.

Los temas más representativos del Siglo de Oro son el desencanto, la zozobra, la angustia religiosa y la muerte.

1605. Miguel de Cervantes publica la primera parte del *Quijote*.

1609. Lope de Vega publica *Arte nuevo de hacer comedias*.

1615. Segunda parte del *Quijote*.

1635. Pedro Calderón de la Barca escribe *La vida es sueño*.

1610

1614. Primera representación de *Otelo* de Shakespeare.

1620

1618. Inicio de la Guerra de los Treinta años entre protestantes alemanes y católicos de la dinastía de los Habsburgo.

1640

1650

1660

1670

1656. Velásquez pinta *Las Meninas*.

¿Cuáles fueron los géneros predominantes de la literatura del Siglo de Oro español?

La narrativa del Siglo de Oro español

Inicios de la novela moderna en España

El Quijote es la primera novela de concepción moderna dentro de la literatura, ya que las aventuras se desarrollan no como meros episodios aislados, sino que se entrelazan para constituir una sola estructura. Antes de *El Quijote*, la producción novelesca (de caballería, pastoril, picaresca) narraba hechos desvinculados entre sí, interrelacionados por un hilo conductor –por lo general, el personaje central– aunque sin llegar a constituir una unidad estructural.

Da origen también a un nuevo tipo de héroe, Don Quijote, que reemplaza al personaje idealizado propio de la novela de caballería y que evidencia el choque entre los altos ideales y la dura realidad que lo rodea; por eso, fracasa dramáticamente en todas sus absurdas empresas.

La lírica del Siglo de Oro español

Las manifestaciones líricas en cuanto a los temas y las formas métricas, siguen siendo preferiblemente los del siglo XVI, aunque se amplía su gama para abarcar desde las formas más populares hasta las más cultas. La poesía amorosa sigue fiel a la exaltación de la mujer y belleza femenina, similar a la etapa anterior. Durante este periodo, los poetas exhiben su erudición y formación humanística intensificando las referencias mitológicas y los recursos formales, como paráfrasis, metáforas, hipérbolos, redundancias y aliteraciones.

ACTIVIDADES

Recupera la información

1. ¿Cuáles son las principales características del Siglo de Oro español?
2. ¿Cuáles fueron los cambios introducidos en el teatro que revolucionaron su estructura?

Establece relaciones

3. ¿Qué importancia tuvo para la novela la unificación de episodios en una sola estructura narrativa?
4. ¿Cómo contribuyó la no idealización de los personajes en las novelas a la crítica social propia del Siglo de Oro español?

El teatro del Siglo de Oro español

El teatro del Siglo de Oro marcó un momento cumbre del teatro español. En este siglo surgieron dramaturgos como Lope de Vega, Tirso de Molina y Pedro Calderón de la Barca. Hubo una gran acogida a otras manifestaciones teatrales como los autos sacramentales, los misterios, los entremeses y los milagros, denominadas obras menores.

Se introdujeron cambios en la estructura de la obra teatral. Al romper con las unidades de tiempo y lugar en estos montajes escénicos, se pasa de un lugar a otro y se hacen saltos de tiempo y cambios en el escenario, con el propósito de mantener la tensión dramática. Lope de Vega es el primero en proponer que esta debe tener tres actos (planteamiento, nudo y desenlace).

Los temas teatrales son tomados del entorno y de las problemáticas sociales y políticas de la España de la época; por eso, el teatro de este periodo fue de gran actualidad. Se logra una amplia y variada caracterización de personajes como el rey, el galán, la criada, el villano, el pícaro, el cornudo, el tacaño, el soldado. Las obras eran representadas en fondas, posadas en las que se adaptaba el patio o corral de los animales como espacio para el escenario. Por eso el teatro del Siglo de Oro es conocido como teatro de corral.

Teoría literaria

Literatura del Siglo de Oro

En 1605 se publica la primera parte de "El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha".

¿Cuál fue el género mayor cultivado durante el Siglo de Oro español?

La comedia. La palabra *comedia* es el término genérico que se utiliza para denominar el teatro español del Siglo de Oro. Se designa así a una obra de teatro, que no tendrá obligatoriamente carácter cómico. Las principales características son: la eliminación de las unidades de lugar, tiempo y espacio clásicos, la acomodación de la estrofa al asunto tratado, la mezcla de lo cómico y lo trágico, y la búsqueda de los temas de la tradición española. Sus finalidades son: imitar acciones humanas, pintar las costumbres, divertir al público.

¿Cuál es la estructura interna típica de las comedias del Siglo de Oro español?

Armonía	Caos	Equilibrio
Inicia la obra en un estado de calma.	Se introduce en escena un elemento perturbador que rompe la armonía inicial. Puede ser el amor o los celos.	Se recupera el equilibrio y se restablece el orden.

¿Cuáles son los principales recursos formales del teatro español del Siglo de Oro?

La comedia española prescinde de las tres unidades de tiempo, espacio y acción, propias del teatro clásico. Al contrario, se observan pluralidad de espacios, momentos y acciones. Las acotaciones paralelas o cruzadas de los personajes se desarrollan en distintos lugares. Además, a diferencia de lo que ocurre en el teatro clásico, que separa lo trágico de lo cómico, el teatro español mezcla estos dos ingredientes. Esto se debe a que los dramaturgos de la época conciben el teatro como espejos donde se refleja de forma verosímil la existencia humana, que es a la vez trágica y cómica.

¿Cuáles son los personajes arquetipo del teatro del Siglo de Oro español?

El poderoso	Es un noble soberbio que se deja llevar por los excesos. Actúa como un personaje perturbador
El caballero	Puede ser el padre, el esposo, el hermano de la mujer ofendida o ultrajada. Vela por su honor y su linaje.
El galán	Es el pretendiente de la dama y ejemplo de integridad moral y valentía.
La dama	Es una joven soltera o esposa, reúne cualidades de belleza.
El criado	Es el personaje cómico. Es la contrafigura del galán, al que sirve y auxilia, es su confidente y consejero.

ACTIVIDADES

Recupera la información

- ¿Cómo se caracteriza el caballero dentro de los personajes de teatro?
- ¿Cuáles son las unidades del teatro clásico que el teatro del Siglo de Oro no retoma?

Establece relaciones

- ¿Cuál es la concepción de lo trágico y lo cómico que maneja el teatro del Siglo de Oro?
- ¿Qué papel cumplen las costumbres dentro del teatro español de esa época?

"El Quijote" contiene varias historias al interior de la gran historia de don Quijote y Sancho.

Firma de Miguel de Cervantes Saavedra.

¿Cuál es una tipología destacada de las comedias del Siglo de Oro?

Las comedias de capa y espada. Son constituidas sobre una trama de intriga que tiene su origen en un conflicto amoroso, donde los lugares apartados y oscuros y el tiempo no habitado de la noche son el espacio reservado a los amantes. En general, los duelos no son rasgos característicos de este tipo de comedias porque en algunas ni siquiera se llega a producir, o porque aun existiendo no parecen tener mucha importancia. El duelo debe ser entendido no como un enfrentamiento combativo sino como un sentimiento doloroso por el amor, como una situación problemática que causa perjuicio en los enamorados que la sufren.

¿Qué otros géneros cultivó el teatro español del Siglo de Oro?

Auto sacramental	Pieza teatral religiosa alegórica de un sólo acto y de tema preferentemente eucarístico que se representaba el día del Corpus. Los personajes son representaciones simbólicas de conceptos abstractos o sentimientos humanos con el propósito de desarrollar una idea alegórica de carácter teológico o incluso filosófico. Se representaba en medio de una lujosa escenografía.
El entremés	Pieza dramática jocosa y de un solo acto, protagonizada por personajes de clases populares.

¿Cuáles son algunas técnicas narrativas empleadas por Cervantes en *El Quijote de la Mancha*?

Juego de narradores	Hay cuatro voces narrativas en <i>El Quijote</i> : la voz de un autor árabe, Cide Hamete Benegeli; la de un morisco que tradujo a Cide Hamete; la del propio Cervantes y la de un narrador omnisciente.
Parodia caballescica	Este recurso sirve al autor para convertir el universo maravilloso de la novela de caballería en un mundo cómico, real y prosaico en <i>El Quijote</i> .
Diálogo	Con el escudero Sancho Panza, Cervantes introdujo el diálogo en la narración con el propósito de que los dos personajes pudieran expresar sus emociones, pensamientos y reflexiones.
Historias al interior de otra historia	Al estilo de las cajas chinas, <i>El Quijote</i> contiene varias historias al interior de la gran historia de don Quijote y Sancho. Dentro de una historia, hay otra; y dentro de esa, otra aún mejor.

ACTIVIDADES

Recupera la información

1. ¿En qué consisten los duelos en las comedias de capa y espada?
2. ¿Qué papel desempeña el diálogo en la novela de Cervantes?

Establece relaciones

3. ¿Cuál es la principal diferencia entre los autos sacramentales y los entremeses?
4. ¿Qué importancia tiene la inclusión de varias voces narrativas en la historia que hace Cervantes en *El Quijote de la Mancha*?

Los autores y sus obras

Literatura del Siglo de Oro

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

ALONSO DE ERCILLA

Gran poeta del Siglo de Oro español

Francisco de Aldana (1537 o 1540 - 1578). Militar y poeta, uno de los más admirados por Francisco de Quevedo y Miguel de Cervantes. Como militar, fue destacado y valorado por el rey Carlos I de España, pero su verdadera vocación era la poesía, en la que plasmaba el descontento y la infelicidad que le causaba esa vida, aunque nunca la dejó y moriría en combate, luchando contra los musulmanes. De su obra se destacan los sonetos recogidos por su hermano y publicados a finales del siglo XVI, así como *Fábula de Faetonte*, *Canción a Cristo crucificado* y *Epístola a Arias Montano sobre la contemplación de Dios y los requisitos della*.

“¿Ya te vas, Tirsis? ¿Ya me voy, luz mía? ¡Ay muerte! ¡Ay Galatea, qué mortalidad! Tirsis, mi bien, ¿dó vas?” *Do la partida halle el último fin de mi alegría*”

Tirsis y Galatea

ACTIVIDADES

Recupera la información

1. ¿Por qué la obra de Herrera y Tordesillas es considerada como una de las más importantes para la historia de América en el siglo XV y XVI?

Establece relaciones

2. ¿En qué radica la crítica que hace *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha* a la literatura del siglo XVI?

Grandes maestros de la narrativa del Siglo de Oro español

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616). Además de las novelas ejemplares, Miguel de Cervantes dejó un inmenso legado con su obra *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*, crítica burlesca de los personajes, situaciones, técnicas y estilo de los libros de caballería propios del siglo XVI, como también de la figura del caballero que iba en busca de aventuras, impulsado por sus ideales de justicia y servicio a una dama.

“Cuenta Cide Hamete Benengeli que en algún lugar de la Mancha vivía un hidalgo de unos cincuenta años de edad, de nombre Quijada o Quesada. Era flaco, madrugador y amante de la caza. Residía en una hacienda acompañado por su ama de llaves, su joven sobrina y un mozo de campo. Tal hidalgo solía pasar sus largos ratos de ocio dedicado a la lectura insaciable de cuanta novela de caballería caía en sus manos. Leía con tanta dedicación que olvidó el gusto por la cacería y descuidó la administración de su casa. Finalmente, se le ofuscó el entendimiento, e ideó el descabellado proyecto de hacerse caballero y andar por los caminos deshaciendo entuertos y asistiendo a los desamparados”.

El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha

Antonio de Herrera y Tordesillas (1549-1626). Fue cronista, historiador y escritor, muy importante para la descripción e historia de la conquista de América. Su obra *Historia general de los hechos de los castellanos en las Islas y Tierra firme del mar Océano que llaman Indias Occidentales*, conocida también como *Décadas*, es considerada una de las obras más completas que hablan sobre el Nuevo Mundo, centrándose en los hechos que rodearon a los españoles, y no en la naturaleza ni en el mundo indígena, que ya consideraba suficientemente tratado por otros autores.

“Habiendo dividido la naturaleza en dos partes estas Indias Occidentales, por el istmo o angostura de Portobelo a Panamá, poniendo la una al Norte y la otra al Mediodía. Los Reyes de Castilla y León, con acuerdo del Supremo Consejo de las Indias, han ordenado que en cada parte haya un visorrey, y con las audiencias, gobernaciones y obispados que se irán mostrando”.

Historia General de los hechos de los castellanos...

LOPE DE VEGA

TIRSO DE MOLINA

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

Grandes autores del teatro del Siglo de Oro español

Lope de Vega (1562-1635). Su obra es el reflejo del ambiente noble y campesino de la España del siglo XVII. Comparable en su tono y grandezza poética a Cervantes. Su obra es extensa y diversa. Cultivó todos los géneros con base en su propia concepción teatral, publicada en su libro *Arte nuevo de hacer comedias*. El teatro llegó a su máximo apogeo con sus obras. Entre las más importantes están *El Comendador de Ocaña*, *El Caballero de Olmedo*, *El villano en su rincón*, *El castigo sin venganza* y *el Perro del Hortelano*. Lo social más que lo individual caracterizó al teatro de Lope, como en *Fuenteovejuna*, y la personificación de gentes representativas de la sociedad española de aquel tiempo.

*“Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde, animoso;*

*no hallar fuera del bien centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso...”*

Definición del amor (Fragmento)

Tirso de Molina (1584-1648). De sus 400 obras de teatro, se han conservado 80. Al igual que Lope de Vega, sus temas son de carácter profano, tomados de las escenas cotidianas de su tiempo. Con su obra dramática *El burlador de Sevilla* y *convidado de piedra* creó la figura de Don Juan Tenorio, el personaje literario que ha tenido mayor resonancia en la dramática española. De sus demás piezas teatrales se destacan *El vergonzoso en el palacio*, *Cómo han de ser los amigos*, *El celoso prudente* y *El condenado por desconfiado*.

Pedro Calderón de la Barca (1600-1681). Sus piezas teatrales fueron aristocráticas, complejas, filosóficas, refinadas y de tema sagrado. Depuró los elementos teatrales, cuidando con esmero la forma exterior y la versificación. Representó la culminación del desarrollo del teatro barroco y protagonizó un cambio en las condiciones escénicas. Las tramoyas, las máquinas y la música adquirieron un desarrollo especial. Las obras más importantes de este autor son: *El gran teatro del mundo*, *La dama duende*, *El alcalde de Zalamea*, *La vida es sueño*, *Casa con dos puertas*, *Mala es de guardar*, *El mayor monstruo* y *Los celos*.

Gran poeta del Siglo de Oro español

Alonso de Ercilla (1533-1594). Fue durante mucho tiempo el paje del príncipe Felipe, futuro rey de España, a quien dedica su famoso poema épico militar *La Araucana*. Este poema narra la guerra de los españoles contra los mapuches en Chile, en la que él mismo tomó parte y que empezó a escribir todavía en campaña. Ercilla publicó la primera parte de su poema al regresar a España en 1569, y la segunda y la tercera en 1578 y 1589, respectivamente.

*“Chile fértil Provincia y señalada
en la región Antártica famosa de
remotas naciones respetada por
suerte, principal y poderosa la gente
que produce es tan granada tan
soberbia, gallarda y bellicosa que no
ha sido por Rey jamás regida ni a
estrangero dominio sometida”*

La Araucana

ACTIVIDADES

Recupera la información

1. ¿Cuáles son las características del teatro de Lope de Vega?

Establece relaciones

2. ¿Por qué puede decirse que las obras de Calderón de la Barca son consideradas como la culminación del teatro español barroco?