

BARROCO

Lope de Vega.

Esta corriente literaria se dio a fines del siglo XVII y comienzos del XVIII; es una extensión del Renacimiento pero con una perspectiva negativa que devino de la crisis mundial, tanto económica como social. Continuó la línea natural del Clasicismo, aunque empezó a incluir formas literarias más complejas. El ejemplo más acabado del Barroco lo encontramos en España representado por dos escuelas: el Culteranismo, que postula la creación de belleza basado en la forma, cuyo máximo representante fue Luis de Góngora y el Conceptismo, que se inclina por el contenido profundizando en los conceptos; los principales artistas del Conceptismo fueron Quevedo y Gracián.

Francisco de Quevedo no fue sólo un gran poeta sino que se destacó como prosista: sus escritos estaban saturados de ingenio, parodias, metáforas, expresiones vulgares y coloquiales aunadas a un gran genio creador. La prosa del Barroco se caracteriza por el cultivo de la

picaresca, las novelas cortas (como muestra basta Novelas Ejemplares de Cervantes, además de las cortesanas), los relatos lucianescos (de corte satírico y grotesco) y los relatos costumbristas. De todos ellos Quevedo desarrollaría la picaresca, obras satírico-morales, la prosa festiva, obras políticas, obras de carácter ascético y escritos donde imperan la acidez y la expresividad. En su novela picaresca *El Buscón*, a diferencia de su antecedente *El Lazarillo de Tormes*, se busca el efectismo y el pícaro no cambia su esencia: continúa sus hábitos reprobables sin una pizca de remordimientos: no aprende nada. Esta obra está compuesta por un lenguaje conceptista y utiliza continuamente la caricatura.

La decadencia española tiene origen en la expulsión de moriscos y la gran crisis agraria que se produce debido a ello; el abandono del campo por las ciudades provoca hacinamiento en las ciudades dando lugar a los pícaros y la delincuencia. Cuatro serán los factores que van a profundizar la crisis social: la devaluación del oro, el gasto excesivo en guerras, la crisis agraria y el derroche en la corte española. Esta situación creará una dicotomía sin resolver: el lujo, lo ostentoso y los sueños de grandeza en oposición a la realidad de las der-

El Culteranismo intensifica los elementos sensoriales pues pone en primer plano el preciosismo y habilidad de la palabra a través de la metáfora.

rotas militares, la corrupción política, la pobreza y el desaliento. Este clima de inestabilidad deviene en exageración, rompimiento de las normas, confusión e hibridez estilística: lo importante eran las apariencias y el espectáculo.

El Culteranismo intensifica los elementos sensoriales pues pone en primer plano el preciosismo y habilidad de la palabra a través de la metáfora. Se utilizan en gran cantidad adjetivos, hipérbole y exageraciones de ritmo del lenguaje; se puede ver claramente una tendencia por el arte poético refinado, rico en imágenes sensoriales, metáforas, cultismos y alusiones mitológicas. Esta escuela buscaba la belleza formal, se centraba en el significante utilizando hipébaton y cultismos imitando al latín. Los escritos estaban plagados de esdrújulas y mezclaban tanto vocablos cultos como populares; estos últimos a través de letrillas y romances. Los recursos retóricos eran su principal herramienta. Esta forma de escribir dio en llamarse gongorismo en homenaje a su principal cultor quien recibía numerosas críticas de los dos baluartes del Culteranismo: Quevedo y Lope de Vega .

En este período Europa, especialmente España, parece querer ocultar la crisis social: los intelectuales y el pueblo mismo utilizan un lenguaje rebuscado, oscuro y difícil de comprender. Se habla del barroco como la expresión de lo inútil pues se pierde el sentido del texto y se vuelve un juego de inteligencia donde es importante la belleza de la palabra y la conjugación de palabras extrañas: sobresale la búsqueda de la novedad y de lo extraño. La palabra barroco tuvo inicialmente la concepción de ser algo exagerado y extravagante.

El Conceptismo, en cambio, debe su nombre a los conceptos espirituales; los autores se apoyan en la diversidad de palabras y expresiones, las carencias, el silencio, la diversificación de los contrarios y todo aquello que exigía una agudeza conceptual. Puede resumirse como cierta tendencia a una utilización de conceptos más profundos, refinados y oscuridad en la prosa: abundaban los juegos de palabras, asociaciones, paradojas y antítesis. Las hipérboles y los equívocos se utilizaban para caricaturizar.

Como puede apreciarse, este periodo de la cultura europea está caracterizado por la conflictividad que redundaba en el contenido y la forma. Este pesimismo devenido en desengaño ante la decadencia cultivó el escepticismo social y se buscará respuestas en la religión. Se pone de manifiesto la brevedad de la vida, el concepto de la vida como un sueño del que sólo se sale con la muerte. Ante esto se ven dos actitudes: el conformismo ante la predestinación o la salvación, y la evasión a través del entretenimiento;

éste último va a ser muy importante y va a contribuir al desarrollo del teatro y de todo tipo de espectáculos.

Los momentos de crisis parecen generar las mejores obras artísticas: así ocurre

con España que en ese estado de cosas termina estableciendo un nuevo género: la novela picaresca.

En el Barroco se busca la originalidad: la artificiosidad y el desequilibrio dan paso al dinamismo y la complejidad de la obra pues es efectista en grado sumo. Se contraponen así belleza y fealdad, lo serio y lo satírico, lo sublime y lo vulgar, la idealización y la caricatura. Las letras españolas alcanzan su máximo esplendor.

Obras que pueden clasificarse dentro del Barroco son: El buscón de Quevedo, Fábula de Polifemo y Galatea de Góngora y Gargantúa y Pantagruel de François Rabelais.

Algunos de los autores enmarcados en el movimiento dentro de Latinoamérica son Garcilaso de la Vega, Sor Juana Inés de la Cruz, Pedro Calderón de la Barca y Fernando de Alba.

*Era de mayo 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.*

Este fragmento pertenece al Culteranismo y se puede observar cómo se utiliza de manera diferente la metáfora, el texto pierde el sentido pero la elegancia de las palabras es magnífica, también se utilizan varios adjetivos.

Cuando caracterizamos el estilo de época en la literatura se refleja pesimismo, con un temperamento depresivo, frío y cruel. Existe poco interés por la glorificación humana pues se observa un desencanto por el hombre. El lenguaje utilizado es cerrado, muy hermético. La forma y el contenido se dividen pudiéndose centrar las obras en uno u otro aspecto.

Las más famosas obras en lengua castellana pertenecen a este movimiento: Miguel de Cervantes con El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Francisco de Quevedo y Sonetos; Pedro Calderón de la Barca con La Vida es Sueño y Luis de Góngora con Sonetos.

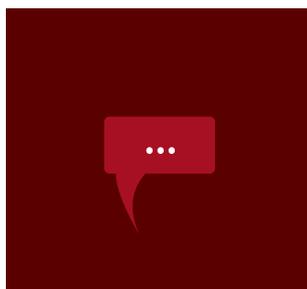
En cuanto al teatro, éste se convierte en una actividad profesional: se divide en corral de comedias, teatro cortesano, y los auto sacramentales. El teatro se desarrolla –como ya especificamos– debido al interés por la evasión del entorno atravesado por la crisis.

Cuando caracterizamos el estilo de época en la literatura se refleja pesimismo, con un temperamento depresivo, frío y cruel. Existe poco interés por la glorificación humana pues se observa un desencanto por el hombre. El lenguaje utilizado es cerrado, muy hermético.

Cada vez que se representaba una obra se dividía en actos y, a su vez, se completaba con pequeñas puestas: una obra podía durar horas. Lo primero que se presentaba era la loa, el saludo al público; entre los actos se realizaban entremeses, bailes y mojigangas, todos de duración breve. Después de las loas venía la comedia y se terminaba con jácara que eran representaciones del medio marginal. Las obras se caracterizaban por contar con tres actos, una mezcla de tragedia y comedia, rompimiento de los tiempos y lugares, una métrica variables y expresión lingüística simplificada. Los temas que trataban versaban sobre el amor y la honra; esta última sumamente importante para ese entonces, incluso era preferible la muerte antes de perderla. El concepto de honor barroco puede compararse con el concepto de honor de los guerreros orientales.

Francia parece ser el origen de muchos antecedentes: entre ellos se encuentra Madame La Fayette quien escribió La princesa de Clèves y Zaida, entre otras; su estilo se reconoce como precursor de la narrativa realista.

Los máximos representantes de la dramaturgia fueron Lope de Vega y Calderón de la Barca.

Lope de Vega redujo el número de actores, creó personajes fijos y cargó en ellos el peso del libreto además de incorporar a los narradores. Compuso obras históricas, dramas de poder injusto, comedias, obras basadas en novelas, pastoriles y religiosas.

Calderón, uno de sus sucesores, creó un teatro más reflexivo, simplificó la trama, apelaba a contrastes reflexivos, utilizó la escenografía e incorporó lenguaje más complejo. Produjo dramas, comedias y autos sacramentales. Inglaterra también tuvo un lugar destacado dentro del Barroco. La obra de John Lily –Euphes o la anatomía del ingenio – contenía un estilo preciosista, una retórica cargada, ingenua y elegancia en lo formal; pertenece a lo que se llamaría la novela cortesana. Los poemas apelaban a lo erótico y lo mitológico en donde había gran profusión de metáforas. En esta época ubicamos a los llamados poetas metafísicos que se caracterizaron por un tono reflexivo, moral y gran cantidad de cultismos; sus representantes son George Herbert, Henry Vaughan y John Donne . Este último el más representativo, provisto de un marcado tono dramático se le reconocen dos períodos: el primero satírico y amoroso que dio origen a Sátiras y el segundo marcado por la religiosidad, en él se encuentra su obra Letanía. Aún cuando muchos lo sitúan dentro del Renacimiento sin dar mayores especificidades, algunos teóricos presentan a John Milton como el mejor artista barroco; de hecho la mejor obra de este período es Paraíso Perdido, su obra cumbre. Esta última influenció de tal manera a los artistas posteriores que la literatura inglesa jamás volvió a ser la misma. Italia, Alemania y Portugal no dieron muestras de obras trascendentes salvo el origen de La comedia del arte en Italia; éste fue un gran aporte para las artes escénicas ya que por primera vez se desarrollaron las características del teatro moderno. La búsqueda de la comicidad era el objetivo principal de este grupo itinerante de artistas por lo que las improvisaciones estaban a la orden del día: los actores pasaron a ser tan importantes como los dramaturgos. En la comedia del arte surgieron reconocidos tipos cómicos que utilizaban máscaras y mediante la mímica se sumergían en la intriga y la acción que acompañaban a estos espectáculos. Arlequín, Polichinela, Colombina y Pantalón son personajes conocidos universalmente: el remendado traje de Arlequín devino en los rombos actuales.

El Barroco francés, en cambio, tuvo un poco más de brillo por ser su cuna pero fue en extremo contenido en comparación con lo que ocurrió en España; de la mano del Rey Sol (Luis XIV) los artistas se centraron en el preciosismo narrativo, la sátira y el desarrollo de la burlesca o burla que caía en la grosería y la banalidad.

En la narrativa tenemos a Cyrano de Bergerac quien fue más conocido por su vida, gracias a la obra de Rostand, que a sus escritos a pesar de que su obra más conocida puede ser considerada el antecedente de la ciencia ficción: Historia cómica de los estados imperiales de la Luna.

Francia parece ser el origen de muchos antecedentes: entre ellos se encuentra Madame La Fayette quien escribió La princesa de Clèves y Zaida, entre otras; su estilo se reconoce como precursor de la narrativa realista.

El vuelco de Francia hacia un Barroco más contenido fue lógico ya que contaba con la influencia de la sobriedad de Descartes, las Máximas (ensayo sobre la condición humana) de La Rochefoucauld, la medida de Nicolas Boileau en

su Arte poetica ademas de las tabulas de La Fontaine. Estas influencias contribuirían, justamente, a un Barroco menos dramático que el español que derivaría, más tarde, en el Neoclasicismo.

NEOCLASICISMO

La literatura neoclásica refleja los conflictos políticos, económicos y religiosos, la búsqueda de la independencia y la autenticidad del pueblo.

El Neoclasicismo del siglo XVIII es una corriente literaria y artística europea que representa un retorno a los valores clásicos greco-romanos, buscando ese equilibrio y serenidad que los caracterizaban. Existe también un interés por reformar al ciudadano, educarlo para el Estado pues desde Francia se propaga al mundo con escaso éxito, pero con seguidores en España y América. Una de las razones que se esgrimen para la aparición de este movimiento es como reacción al exceso del Barroco.

La literatura neoclásica refleja los conflictos políticos, económicos y religiosos, la búsqueda de la independencia y la autenticidad del pueblo. Aspiraba, a diferencia del Barroco, el predominio de la razón. Los escritores eran partidarios de los movimientos independentistas y de las ideas de la Ilustración; esta literatura exaltó los ideales del pueblo de libertad e igualdad. Este movimiento se caracterizaría por la exploración del equilibrio, la sencillez y las palabras medidas; el tema recurrente fue la vida campestre ya que ésta, por contemplación de la belleza, invitaría a reflexionar sobre el ser y la ética.

Surgen los salones de tertulias y centros de discusión literaria con fines didácticos. El término Neoclasicismo se utilizaba de forma peyorativa ya que es antecedido por la partícula griega neo que significa nuevo y el sufijo ismo que alude a movimiento; el sentido sería "Nuevo movimiento clásico". Esta inspiración en los clásicos reutiliza formas de expresión de algunos poetas

Monumento a Rousseau.