

1. Introducción

Durante el siglo XVI se inició un movimiento cultural y artístico que establece una nueva percepción del mundo y del hombre: el Renacimiento. Con la literatura renacentista en España se inicia un periodo conocido como Siglos de Oro el cual se desarrolla en los siglos XVI y XVII.

Las relaciones entre Italia y España desde la mitad del siglo XV, dieron lugar a un amplio intercambio cultural entre estos dos países. En Italia traducían las obras literarias españolas de mayor prestigio, como el *Amadís de Gaula*, *La Celestina*, *Cárcel de Amor* o las composiciones poéticas de Jorge Manrique e Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, así como las compilaciones de producciones populares como los villancicos y los romances. Lo mismo sucedía en España con las obras italianas, como la *Jerusalén liberada*, de Torcuato Tasso, el *Decamerón* de Boccaccio, la *Divina Comedia* de Dante o las *Poesías* de Petrarca. Estas relaciones hispano-italianas fueron muy relevantes, ya que llevaron a la Península las inquietudes y gustos que propiciaron nuestro Renacimiento.

2. CONEXIÓN CON LA LITERATURA ANTERIOR

POESÍA:

- La poesía tradicional y épica (a través de los romances) se mantienen, desapareciendo la trovadoresca, cortesano-lírica, satírico-burlesca, el mester de juglaría y el mester de clerecía.
- Por el contrario aparece la de origen italianizante petrarquista con autores como Boscán, Garcilaso, Fray Luis de León, F. de Herrera y Juan de la Cruz.

PROSA:

- Se mantienen los cuentos, aunque en vez de ser de asunto folclórico y didáctico son de asunto folclórico y profano.
- Los libros de caballerías se mantienen, con el claro ejemplo del Quijote; también se mantiene la novela sentimental.
- Desaparecen los tratados y la didáctica, aunque se mantiene la histórica, que suele ser nacional, contemporánea, con la conquista de América.
- Aparecen nuevos subgéneros como son la novela pastoril, la bizantina, la morisca, la picaresca, los diálogos, el diálogo celestinesco, la novela corta y la religiosa.

TEATRO:

- El teatro religioso se mantiene aunque solamente trata los temas de las festividades religiosas.
- Desaparece el secular y la comedia humanística.
- Aunque aparecen nuevos subgéneros como el cortesano y el popular moral.

3. Características del Renacimiento

- **ADMIRACIÓN POR LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA:** Las culturas griega latina se convierten en centros de máxima atracción para los renacentistas. Se impone como norma estética la imitación del arte antiguo. La estética renacentista se instaura sobre la poética aristotélica de la "mimesis"¹.
- **NUEVA CONCEPCIÓN DEL HOMBRE:** Esta concepción viene dada por el humanismo que sitúa al hombre como centro del universo. El teocentrismo medieval deja paso al antropocentrismo renacentista.
- El mundo deja de ser un valle de lágrimas para convertirse en fuente de placer. Si el placer es bueno, el cultivo del cuerpo como centro de placer será igualmente bondadoso (Tópicos literarios de "Carpe diem" y "Collige, virgo, rosas"). La inteligencia del hombre es suficiente para conocer los misterios de la vida y de la naturaleza. Es una época de optimismo por los logros conseguidos por el hombre.

¹ Mimesis = copia. Aristóteles en este sentido veía la originalidad supeditada a aquellas obras que fueran copias o imitación de otras. Tanto mejor era una obra cuanto mejor copiara el canon establecido.

- UNA NUEVA CONCEPCIÓN POLÍTICA: El régimen político feudal se debilita ante las monarquías absolutas. El Estado está por encima de cualquier otra consideración.
- EL IDEAL CORTESANO: el hombre no solo debe aspirar a desarrollar sus cualidades físicas sino también sus cualidades espirituales.
- SECULARIZACIÓN DE LA CULTURA: Proliferación de las universidades y el estudio y valoración de las lenguas vernáculas que se asientan en las letras y se convierten en lenguas nacionales.
- Búsqueda de LA BELLEZA como fin en sí mismo.
- INFLUJO ITALIANO: se manifiesta en varios aspectos:
 - Formal: Versos endecasílabos y heptasílabos, solos o combinados entre sí o con otros; nuevas estrofas: cuarteto, serventesio, quinteto, terceto, sexteto, octava real y octava italiana; poemas estróficos como el soneto y no estróficos: lira, estancia y silva.
 - Temático: la naturaleza idealizada, el bucolismo, el amor platónico, el “Carpe diem” o el amor más allá de la muerte

Características del Barroco.

- Afanosa búsqueda de lo nuevo o extraordinario para excitar la sensibilidad y la inteligencia y provocar la admiración.
- Sustitución de las normas clásicas por la apreciación del individuo o el capricho personal.
- Concepción dinámica de la vida y el arte, contorsión del gesto y rapidez y retorcimiento en el estilo.
- Exageración, gusto por lo desmesurado e hiperbólico, tendencia a superar todo límite.
- Artificiosidad, arte difícil, para minorías y superabundancia de adornos.
- Violenta contraposición de elementos extremos, subordinación del conjunto a un motivo central.
- Visión unilateral de la realidad, deformación expresionista e idealización desorbitada: desequilibrio.

Diferencias entre el Renacimiento y el Barroco

Renacimiento	Barroco
Grandeza de España	Decadencia española
Españoles seguros de sí mismos y de su importancia en Europa	Desconfianza y desengaño
Visión optimista de la vida	Visión pesimista: el hombre es un ser aquejado de miserias y pasiones, cuyo fin es la muerte. Vida breve y fugaz (Quevedo: “vivir es ir muriendo”).
El hombre como centro ideológico; valoración de la vida terrena. Antropocentrismo.	La muerte y la escasa valoración de lo humano como centros ideológicos. Teocentrismo.
Confianza en la bondad de la naturaleza. Entusiasmo por lo natural y espontáneo.	Desconfianza por los impulsos naturales del hombre. Gusto por lo cuidadosamente elaborado, por los retorcimientos de estilo.
Serenidad (<i>Locus amoenus</i>), equilibrio y elegancia en el estilo y en el contenido	Efectismo: contrastes violentos, artificiosidad, dinamismo y complicación con el interés de impresionar. Se mezcla lo trágico y lo cómico, lo bello con lo feo, lo religioso y lo profano... Tendencia a lo hiperbólico

4. Géneros del Renacimiento y el Barroco.

4.1 Poesía

La lírica española alcanza un gran esplendor durante el siglo XVI.

- Se siguen utilizando las formas anteriores, como por ejemplo los romances, pero triunfa la corriente italianizante o petrarquista:
- Métrica italianizante donde adoptan versos (endecasílabo y heptasílabo),
- La rima utilizada es consonante.
- Las nuevas estrofas: lira, silva, octava real, tercetos encadenados, soneto.
- La **lengua** en esta época está dominada por la naturalidad y la sencillez, huyendo de la afectación, del amaneramiento y de la frase rebuscada. Así el léxico y la sintaxis serán sencillos.
- Los **temas** preferidos por la poesía renacentista son, fundamentalmente,
 - el amor concebido desde el punto de vista platónico;
 - la naturaleza, como algo idílico (bucolismo);
 - la mitología, utilizada como tema central o como ornamento para un asunto amoroso y la belleza femenina, siguiendo siempre un mismo ideal clásico.

Garcilaso de la Vega

Las obras de Garcilaso fueron publicadas por primera vez en 1543 por su amigo Juan Boscán como apéndice en un volumen que reunía sus propias poesías.

Una obra breve, pero abarca la práctica totalidad de los **géneros, temas y lengua poética** de la tradición posterior. La edición consta, por este orden, de cuarenta sonetos, cuatro canciones, la *Oda a la flor de Gnido*, dos elegías, una epístola y tres églogas. Compuso, además, varias odas en latín y varias canciones octosilábicas.

El **amor** es el tema constante de su lírica e Isabel Freyre su musa.

La poesía posterior a Garcilaso

A partir de la publicación de las obras de Boscán y Garcilaso, el panorama poético se amplía sustancialmente y se enriquece al reunir y alternar la tradición castellana con la nueva poesía. El cultivo de la poesía era una norma de cortesanía. Como sucede siempre en la tradición literaria, hubo multitud de poetas que dieron un toque personal al curso de la poesía y así aparecen dos tendencias dentro de esta tradición:

- **La escuela Sevillana** basada esencialmente en el aspecto formal de la composición y cuyo máximo representante es **Fernando de Herrera** considerado el mejor poeta de su tiempo después de Garcilaso, publicó una breve colección de poemas constituida por sonetos, canciones, elegías y églogas, impregnadas de petrarquismo, neoplatonismo y tradición clásica.
- **La escuela Salmantina** que basa en el contenido su esencia y su más eximio representante es **Fray Luis de León**, la mayor parte de su obra está constituida por odas. (La oda es una composición de tema muy variado, estrofas cortas y número indefinido de versos) de temas diversos aunque, por lo general, son los propios de la tradición estoica y neoplatónica, en prosa publicó, en castellano, dos obras: *De los nombres de Cristo* y *La perfecta casada*.
- Existe también una poesía religiosa que sigue dos caminos, la ascética y la mística, del primero destacaríamos a **fray Luis de Granada** y en la segunda a **San Juan de la Cruz**: sus tres poemas principales, *Noche oscura*, *Cántico espiritual* y *Llama de amor viva*: solo se entienden con los comentarios que más tarde publicó, son la expresión del amor divino sobre la base del amor humano y la tradición petrarquista y garcilasiana.

La poesía del siglo XVII

Hacia 1580 aparece un grupo importante de poetas que intenta renovar la lengua y los temas de la poesía del siglo XVI. Fue ésta una época de gran desarrollo de la poesía lírica, épica y dramática

Tanto en la poesía como en la prosa de la época se habla de dos corrientes estéticas: culteranismo y conceptismo.

- **Culteranismo:** movimiento literario que tiende a servirse de los aspectos formales, se identifica con los recursos usados por Góngora: embellecimiento de la realidad a través de metáforas e imágenes y uso continuado de sintaxis latinizante, cultismos, alusiones mitológicas, teniendo como antecedente la escuela Sevillana.
 - **Luis de Góngora** su obra consta de: Poemas menores que pueden ser populares: romances y letrillas y cultos: canciones, sonetos y Grandes poemas: la *Fábula de Polifemo y Galatea*, las *Soledades* y el *Panegírico del duque de Lerma*
- **Conceptismo:** movimiento literario que al igual que el culteranismo tiende a servirse de los aspectos formales, pero los conceptistas se inclinarían por los juegos de palabras, paronomasias y dilogías. Su base es la escuela Salmantina. Quevedo es su representante más característico
 - **Quevedo:** sus poesías se publicaron póstumas y se clasifican por los temas: poemas metafísicos; poemas morales, en su mayoría por sonetos; poemas amorosos, lo más característico de ellos es el tratamiento hiperbólico de los motivos renacentistas y las metáforas personificadoras cosificadoras y poemas satíricos: cualquier tema puede ser objeto de su sátira, generalmente compuesta en sonetos, letrillas y romances.
- Hay una tercera vía que suele llamarse el **estilo llano**, que aun compartiendo elementos del conceptismo y el culteranismo, suele caracterizarse por no emplear de forma tan intensa los recursos propios de los anteriores, el máximo representante de este estilo es Lope de Vega.
 - **Lope** fue desde muy joven un poeta famoso por sus romances y sus sonetos. Reunió sus poemas en *Rimas* (1602), *Rimas Sacras* (1614) y *Rimas humanas y divinas* (1634). Su altísima calidad poética permitió que su teatro alcanzara cimas líricas poco frecuentes. Los romances, en general autobiográficos, circularon cantados o en antologías. Junto con Góngora, elevó la categoría literaria del género, al insertar en él la lengua poética del endecasílabo.

4.2 Prosa

Durante el siglo XVI, se produce un importante desarrollo de la prosa narrativa o novelesca. Diferentes tipos de lectores encuentran en el mercado editorial de la época suficientes reclamos para la lectura.

Continúa el gusto de fines del Medievo por la novela de caballerías, reflejo de los ideales que en otro tiempo sirvieron para alimentar el espíritu caballeresco.

Rodríguez de Montalvo edita el *Amadís de Gaula*.

Cervantes: *El Quijote*

A mediados del siglo XVI, surgen nuevos géneros como:

1. La novela pastoril con **Jorge de Montemayor** y *Los siete libros de Diana* que presenta los amores entre pastores en medio de una naturaleza idealizada
2. Novela sentimental con **Juan Segura**: *Procesos de cartas de amores* trata el tema del amor cortés
3. La novela bizantina o de aventuras a imitación de las escritas en la Antigüedad clásica, **Cervantes**: *La Galatea* y **Núñez de Reinoso**: *Historia de los amores de Clareo y Florisea*
4. La novela morisca, que idealiza el mundo árabe y presenta la figura del moro adornada de las virtudes del caballero cristiano: hermosura, valentía, nobleza y honestidad en *El Abencerraje o historia de Abindarráez y la hermosa Jarifa*
5. Libros de caballerías²

Alcanza su máximo esplendor con **Cervantes** y *El ingenioso hidalgo D. Quijote de la Mancha*.

Es una invectiva contra los libros de caballerías pues "no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías" - Cervantes-

El QUIJOTE se considera como un símbolo de la humanidad porque hay en él las dos tendencias básicas del ser humano: EL IDEALISMO- Quijote- y EL REALISMO- Sancho Panza-, que irán intercambiando sus roles hasta llegar a confundirse. *D. Quijote* se mueve por puros ideales, que jamás consigue. Sancho representa la cordura, sin altos ideales, ama al caballero aunque le alcanzan sus desastres.

Elementos integrantes: Pastoril: "Crisóstomo y Marcela", Italianizante: "El curioso impertinente", Picaresco: "Ginesillo de Pasamonte", Sentimental: "Cardenio y Luscinda", Morisco: "Zoraida" y doctrinal y teoría y crítica literaria a lo largo de la obra.

Técnica constructiva: Inicialmente puede estar pensado como una más de las *Novelas ejemplares* y estaría constituida por la primera salida de D. Quijote, pero su ampliación nos hace considerar: PRIMERA PARTE: parodia de los **libros de caballerías** con prolijas digresiones y episodios que merman interés a la narración y que hace pasar a los personajes principales a un segundo plano. SEGUNDA PARTE: Tiene un plan mejor concebido y de invención más rica, los episodios no desdibujan a los protagonistas.

Toda la novela es un constante diálogo entre **idealismo y realismo** con efectos a veces cómicos, pero el lector se siente invadido por la amargura de ver como aquellos nobles anhelos del protagonista van siendo sacrificados y vencidos por el egoísmo y la ingratitud que envuelven a D. Quijote y lo asfixian³

6. **Novela picaresca** con *el Lazarillo de Tormes*.

La **picaresca** significa una nueva actitud frente al arte. Es un género genuinamente español que opone su **realismo** al **idealismo** de las *novelas de caballerías*.

²Vídet literatura medieval

³Buena parte de esta literatura de evasión o fantasía no era del agrado de los moralistas: tacharon, por ejemplo, la novela de caballerías de pernicioso para las buenas costumbres. Los erasmistas criticaron la falta de verosimilitud de la mayoría de estos géneros novelescos. Ello propició la aparición de un tipo de novela realista

El nombre del género y del protagonista son de aparición tardía ya que la primera vez que se denomina así al protagonista de la novela es en el siglo XVII en *El Guzmán de Alfarache*.

El **pícaro** es el antihéroe que se define como **hombre de baja condición social, vagabundo, sin oficio determinado, amigo de vivir sin trabajar y carente de conciencia moral**.

La novela picaresca se caracteriza por tener un fondo realista, estar narrada en primera persona de forma autobiográfica, tener un carácter satírico y estar protagonizada por un “pícaro” de origen innoble.

7. **Los cuentos** de naturaleza más bien profana y folclórica servían para amenizar las tertulias de la sobremesa y como entretenimiento en los viajes. El autor más sobresaliente fue **Juan de Timoneda** con *El Patrañuelo*, conjunto de novelas cortas (o patrañas como él la llama)
8. Existen también otros subgéneros como los diálogos, el diálogo celestinesco con *La lozana andaluza* de **Francisco Delicado**, diálogo erasmista con *Viaje de Turquía* de dudosa autoría y la prosa doctrinal de carácter histórico y religioso

La prosa del siglo XVII

La prosa del Barroco mantuvo vivos muchos géneros cultivados en el siglo anterior y algunas de las tendencias que desaparecieron, como las novelas de caballerías o la novela morisca, dejaron su impronta en otros géneros.

1. Cervantes, a caballo entre el siglo XVI y el XVII, ya había cultivado algunos de los géneros que se desarrollaron en la prosa barroca. Entre ellos cabe destacar las *Novelas ejemplares*, que iniciaron la moda de la **novela corta** en lengua castellana. Siguiendo el modelo del *Decamerón* de Boccaccio.
2. La novela **picaresca**, los relatos satíricos, cuyo máximo representante es Francisco de Quevedo con *El Buscón*, Mateo Alemán: *Vida del pícaro Guzmán de Alfarache*, Vicente Espinel: *Vida del escudero Marcos de Obregón* y López De Úbeda: *La pícara Justina*
3. Los relatos cortesanos, como las *Novelas amorosas y ejemplares* de **María de Zayas**, y las *Novelas a Marcia Leonarda* de **Lope de Vega**.
4. **La novela pastoril**, cultivada por Cervantes en *La Galatea*, Lope de Vega escribió *La Arcadía* y *La Dorotea* de carácter autobiográfico.
5. También **la novela bizantina** se desarrolló en el siglo XVII. Además del *Persiles* cervantino, Lope de Vega había publicado *El peregrino en su patria*.
6. **La prosa costumbrista** presentó con tenue ironía o con acre mordacidad el relato de costumbres de la época y la descripción de actividades y tipos de la sociedad. En muchas ocasiones este género tuvo un propósito moralizador; *Día de fiesta por la mañana* y *Día de fiesta por la tarde* de Juan de Zabaleta, o la *Guía y aviso de forasteros que vienen a Madrid* de Antonio Liñán.
7. La **prosa doctrinal y didáctica**, en la que destaca la producción de Baltasar Gracián con *El Criticón*
8. **La preceptiva literaria** y el **Estudio de la lengua** donde es fundamental el *Tesoro de la lengua castellana o española* de Covarrubias, un diccionario etimológico de carácter enciclopédico.

4.3 EL TEATRO.

Las primeras obras de teatro castellano de autor conocido datan del siglo XV: GÓMEZ MANRIQUE: *Representación del Nacimiento de Nuestro Señor y Lamentaciones fechas para la Semana Santa*.

JUAN DE L'ENCINA: (1463-1529?) es el creador de un género nuevo: EL TEATRO RENACENTISTA. En su obra dramática se ve el tránsito de lo medieval (religioso y popular) hacia lo moderno (secularización renacentista y mezcla de elementos que caracterizan al estilo plateresco). Su teatro combina además música, poesía y acción dramática, es el estilo que, enriquecido con nuevas aportes, transformará LOPE DE VEGA para crear el gran teatro español.

Podemos distinguir en el transcurso del siglo dos etapas:

- Los continuadores del teatro cortesano de ENCINA como son NAHARRO Y GIL VICENTE.
 - BARTOLOMÉ DE TORRES NAHARRO:** en su obra casi no existen supervivientes medievales y supone un avance tanto en los temas como en la forma. En el "Proemio" de *Propalladia* -1517- expone las reglas básicas del teatro: Cinco deben ser el número de actos, los interlocutores entre seis y doce, temáticamente pueden ser de dos tipos: "a fantasía" la poética y "a noticia" la realista, mezcla de lenguas de los personajes y desenfado en el tratamiento de los temas religiosos.
 - GIL VICENTE:** (1470-1540?). Es el primero de los portugueses bilingües, escribió cuarenta piezas de las que doce están en castellano y en otras aparecen ambos alternos.
- **DOS PRE-LOPISTAS: LOPE DE RUEDA Y JUAN DE LA CUEVA.**

A medida que avanza la segunda mitad del siglo, la producción dramática aumenta. Crece el número de autores y el de CORRALES. En los círculos cultos la tendencia que parece imponerse es la de un teatro clasicista, **la comedia vieja**, y frente a ella se alzaría la creación de LOPE DE VEGA: **la comedia nueva**. Cervantes, reconocerá el triunfo de la **comedia nueva**.

 - **LOPE DE RUEDA:**(Sevilla 1510?-1565). Actor de profesión usa un diálogo vivo, popular y realista que, unido a la precisión para retratar tipos populares, da a otra parte de su teatro: **pasos y entremeses:** *Las aceituneras, Los criados, Cornudo y contento*. Es por ello tenido como el creador del **teatro de costumbres**, cuyas escenas, lenguaje y tipos **-el bobo-** pasan al teatro posterior e inician una corriente separada que llegará hasta nuestros días. Es el "**género chico**".
 - **JUAN DE LA CUEVA:** (Sevilla 1550?-1610?). Inició la **comedia de asunto nacional** y expuso en el *Exemplar poético* una teoría dramática que suponía un avance sobre la de TORRES NAHARRO adelantando algunas ideas posteriores de LOPE en el *Arte nuevo de hacer comedias*. Parte de su obra trata temas clásicos en forma de tragedia *Áyax Telamón* pero en la *Comedia de la muerte del Rey don Sancho, Tragedia de los siete Infantes de Lara...*, descubre el filón de la épica medieval, que será una de las fuentes más ricas a partir del teatro de LOPE.

Lope de Vega

Cuando Lope comienza hacia 1580 a escribir teatro, va dirigido al teatro de los CORRALES: las representaciones se celebran en el interior de las manzanas de las casas, en el escenario no hay cortinas ni decorados por lo que los actores deben en cada caso decir donde se encuentran, estamos ante un teatro primitivo y Lope en su obra *Arte nuevo de hacer comedias* establece una profunda renovación del teatro, aceptada por todos y que en algunos aspectos habían sido ya apuntados por otros autores:

- Estructura externa:
 - Tres actos en lugar de cinco (Naharro y Cervantes).
 - Predominio del verso sobre la prosa (Lope de Rueda).
 - Unión de lo trágico y lo cómico.
 - Rechazo de las unidades Aristotélicas (acción y tiempo).
 - Introduce la figura del **gracioso** (El **bobo** de Lope de Rueda).
 - Da más importancia al dinamismo externo que al estudio de los personajes

- Temas:
 - Continúa con la recuperación de los temas nacionales (Juan de la Cueva):
 - ÉPICOS: El teatro no es una escuela de moralidad, como hace ver QUEVEDO, sino el reino de la pura ilusión.
 - RELIGIOSOS: es una religiosidad de tipo popular no teológica ni de grandes preocupaciones moralistas.
 - HONOR: sólo cede ante el REY y la PATRIA. Es patrimonio de la nobleza
 - Introducción de elementos novelescos pero sin llegar al terreno de lo maravilloso.
 - Elementos líricos a través de las canciones y romances tradicionales.
- Estilo:
 - Lenguaje natural
 - No empleo de las artificiosidades barrocas
 - Más conceptista al gusto tradicional español.

El teatro de Lope de Vega

El "Fénix de los ingenios españoles" afirmaba haber compuesto mil quinientas obras dramáticas; hoy en día se conservan más de cuatrocientas. Se clasifican en:

- **Comedias de capa y espada:** En las comedias de capa y espada se halla al Lope más divertido, el que con mejor ligereza y habilidad presentó -y aun satirizó- las costumbres de su propia clase social. *La dama boba*, *El acero de Madrid*.
- **Obras amorosas:** *El perro del hortelano*.
- **Comedias de tema pastoril.** *El verdadero amante*, *La Arcadia*, adaptación de su novela pastoril.
- **Comedias de tema novelesco:** con argumentos de novelas y poemas caballerescos, *La mocedad de Roldán*.
- **Comedias de tema religioso**
- **Comedias mitológicas:** de dramas fundados en leyendas de la mitología greco-latina. Es el caso de *El Vello de Oro*.
- **Comedias históricas:** tanto peninsular como extranjera, antigua o contemporánea. La idea de Lope es la de poner de manifiesto una serie de valores morales, válidos tanto para plebeyos como para nobles: desde la honestidad y el espíritu patriótico, hasta la lealtad y la justicia. *El postrer godo de España*, *El bastardo Mudarra* y *Las paces de los reyes y judía de Toledo*
- Sus **dramas:** una de las obras cumbres del teatro lopesco, *Fuente Ovejuna*, pertenece a este género. Es un drama de honor en el que se toma como marco histórico los desequilibrios políticos de la España del siglo XV, anterior al reinado de los Reyes Católicos. En la misma línea que esta obra se compusieron, *El mejor alcalde, el Rey*, *Peribáñez y el Comendador de Ocaña*, entre otras. También pertenecen a este subgénero dos de las **tragedias** más célebres y conmovedoras de Lope: *El caballero de Olmedo* y *El castigo sin venganza*.

Escuela teatral de Lope de Vega

Son algunos autores que continúan la tradición del teatro lopista con pequeñas variantes:

- **TIRSO DE MOLINA** (Fray Gabriel Téllez 1584-1648). Escribió alrededor de cuatrocientas comedias de las que se conservan unas ochenta. Presenta unos personajes fuertemente caracterizados, elude el mundo convencional (caballeresco, mitológico y pastoril), se inspira en la realidad social de la época y tiene un léxico, vivaz expresión y notas de ingenio. OBRAS: *La prudencia en la mujer*, *El burlador de Sevilla y convidado de piedra* (aparece por primera vez D. Juan) y *El condenado por desconfiado*.
- **GUILLÉN DE CASTRO** (1569-1631). Presenta como novedad más importante la **ausencia del gracioso**: *Las mocedades del Cid*.
- **RUIZ DE ALARCÓN:** (Méjico 1581-1639). Sigue más una dirección moral en *La verdad sospechosa* y *Las paredes oyen*.

El teatro de Pedro Calderón de la Barca

La obra de Calderón supuso un paso más en la evolución del teatro del siglo XVII. Supo tomar como modelo la poesía de Góngora: su estilo, sus procedimientos, adaptándolos y creando, así, una poesía dramática sonora, colorista y adornada, que se integraba a la perfección en el conjunto dramático y temático. Por lo que se refiere a la creación de tramas, de intrigas argumentales, Calderón muestra una mayor preocupación y exigencia que los autores teatrales de principios de siglo.

Compuso unas ciento veinte de piezas dramáticas largas (comedias y dramas), un centenar de autos, así como varias obras teatrales cortas y algunos poemas (la mayoría dignos de ser incluidos entre los mejores de su época). Si bien su producción teatral es muy variada, puede clasificarse atendiendo a tres géneros: comedias, dramas y autos sacramentales.

Comedias:

- **De capa y espada**, simplifica la trama y perfecciona la estructura dramática superado el modelo de Lope. Es el caso de obras como *El astrólogo fingido*, *Casa con dos puertas mala es de guardar* y *La dama duende*.
- **"De aparato"** llamadas así por las necesidades técnicas que requerían para su representación, corresponden títulos como *Ni amor se libra de amor* y *La estatua de Prometeo*.
- **Novelas** precisaban del mismo aparato escénico con *El castillo de Lindabridis*, *La púrpura de la rosa* y *El jardín de Falerina*.

Dramas:

- **Religiosos** corresponden las obras *El purgatorio de San Patricio*, *El príncipe constante* y *El mágico prodigioso* (de la que se conservan dos versiones diferentes).
- **Trágicos y de honor** pueden ser estudiados conjuntamente pues presentan características muy similares. La honra, primero mancillada y después restituida, es la protagonista real de estas composiciones, que se distinguen por su fatal -y muchas veces sangriento- desenlace. A estas categorías pertenece parte de los títulos más conocidos de Calderón: como *El médico de su honra*, *A secreto agravio, secreta venganza*, *El pintor de su honra*, *El alcalde de Zalamea*, y *La vida es sueño*.

Autos se trata de dramas alegóricos representados para celebrar el Corpus, su temática es muy variada:

- **Filosófico-teológica**, *El gran teatro del mundo*; *El gran mercado del mundo*.
- **Bíblica**, tomada tanto del Antiguo testamento *La cena del rey Baltasar*, como de los Evangelios *A tu prójimo como a ti*.
- **Mitológica**, *Andrómeda* y *Perseo*; histórica y legendaria (*La devoción de la misa*; *El santo rey don Fernando*).
- **De asunto mariano**, *La hidalga del valle* y **de circunstancias**, *La segunda esposa*,

Escuela calderoniana:

FRANCISCO DE ROJAS ZORRILA (1607-1648). Se caracteriza por la intensidad trágica y fuerza cómica y la escasa originalidad en los temas. OBRAS: *Del rey abajo ninguno* (tragedia) y *Entre bobos anda el juego* (comedia)

AGUSTÍN MORETO Y CAVANA (1618-1669). Poca originalidad en los temas y elegancia y gracia delicadas. OBRAS: Comedia de salón: *El desdén con el desdén* y comedia de figurón: *El lindo don Diego*.

LA LITERATURA RENACENTISTA

	SUBGÉNERO	ASUNTO	AUTORES y OBRAS
POESÍA	Origen italianizante petrarquista	Amoroso, idealizante; ascético y místico; Patriótico y moral	Boscán Garcilaso Fray Luis de León F. de Herrera S. Juan de la Cruz
	Épica	Histórico, religioso, novelesco	Alonso de Ercilla, <i>La Araucana</i> .
NARRATIVA	Novela picaresca	Autobiografía de pícaros Visión crítica de la realidad	MATEO ALEMÁN: <i>Vida del pícaro Guzmán de Alfarache</i> QUEVEDO: <i>El Buscón</i> VICENTE ESPINEL: <i>Vida del escudero Marcos de Obregón</i> LÓPEZ DE ÚBEDA: <i>La pícaro Justina</i> Continuaciones de <i>El Lazarillo</i>
	Satírica y moral	Sátira de costumbres, tipos y vicios humanos	QUEVEDO: <i>Los sueños; La hora de todos; La Fortuna con seso</i> LUIS VÉLEZ DE GUEVARA: <i>El diablo cojuelo</i>
	Cuadros de costumbres	Descripción de ambientes cortesanos y picarescos. Propósito satírico y didáctico	LUIS VÉLEZ DE GUEVARA: <i>El diablo cojuelo</i> ZVALETA: <i>Día de fiesta por la mañana. Día... por la tarde</i> FRANCISCO DE SANTOS: <i>Día y noche de Madrid</i>
	Pastoril	Id. renacimiento	LOPE: <i>La Arcadia</i>
	Novela dialogada	Celestinesco	LOPE: <i>La Dorotea</i>
	Novela bizantina	Id. renacimiento	LOPE: <i>El peregrino en su patria</i>
	Novela corta	Vario	LOPE: <i>Novelas a Marcia Leonarda</i> MARÍA de ZAYAS: <i>Novelas amorosas y cortesanas</i>
	Alegórica	Visión escéptica de la realidad	GRACIÁN: <i>El Criticón</i>
	Doctrinal	Moral y político	GRACIÁN: <i>El Héroe</i> SAAVEDRA FAJARDO
	TEATRO	Cortesano	Amor, sátira costumbrista y social
Popular moral		Cómico, satírico burlesco. Temas nacionales (tradición épica)	Lope de Rueda: <i>Pasos</i> Cervantes: <i>Entremeses</i> Juan de la Cueva: <i>Los siete infantes de Lara</i>

LA LITERATURA BARROCA DEL SIGLO XVII

P O E S Í A	SUBGÉNERO		ASUNTO	AUTORES y OBRAS
	Tradicional		Amoroso, festivo, burlesco	Romancero general (romances artísticos y eruditos) LOPE: letrillas, canciones y romances QUEVEDO: letrillas canciones y romances GÓNGORA: letrillas y canciones
	Épico		Gestas heroicas. Conquista americana	LOPE: <i>La Jerusalén conquistada</i> . <i>La Dragontea</i> . <i>El Isidro</i>
	Italianizante	Conceptista	Amoroso Fabuloso Metafísico	QUEVEDO: <i>Poesías</i>
		"Estilo llano"		LOPE: Sonetos...
Culteranista		GÓNGORA; <i>Fábula de Polifemo y Galatea</i> ; <i>Soledades</i> JUAN DE TESIS/ JUAN DE JÁUREGUI/ SOTO DE ROJAS/ BOCÁNGEL/ ESPINOSA/ INÉS DE LA CRUZ		
Didáctica y moral		Brevedad de la vida. Sentido de la temporalidad. Inutilidad de la ambición	RODRIGO CARO. FERNÁNDEZ DE ANDRADA: <i>Epístola moral a Fabio</i> QUEVEDO: "SONETOS"	
P R O S A	SUBGÉNERO		ASUNTO	AUTORES y OBRAS
	Novela picaresca		Autobiografía de pícaros Visión crítica de la realidad	MATEO ALEMÁN: <i>Vida del pícaro Guzmán de Alfarache</i> QUEVEDO: <i>El Buscón</i> VICENTE ESPINEL: <i>Vida del escudero Marcos de Obregón</i> LÓPEZ DE ÚBEDA: <i>La pícara Justina</i> Continuaciones de <i>El Lazarillo</i>
	Satírica y moral		Sátira de costumbres, tipos y vicios humanos	QUEVEDO: <i>Los sueños</i> ; <i>La hora de todos</i> ; <i>La Fortuna con seso</i> LUIS VÉLEZ DE GUEVARA: <i>El diablo cojuelo</i>
	Cuadros de costumbres		Descripción de ambientes cortesanos y picarescos. Propósito satírico y didáctico	LUIS VÉLEZ DE GUEVARA: <i>El diablo cojuelo</i> ZAVALETA: <i>Día de fiesta por la mañana. Día... por la tarde</i> FRANCISCO DE SANTOS: <i>Día y noche de Madrid</i>
	Pastoril		Id. renacimiento	LOPE: <i>La Arcadia</i>
	Novela dialogada		Celestinesco	LOPE: <i>La Dorotea</i>
	Novela bizantina		Id. renacimiento	LOPE: <i>El peregrino en su patria</i>
	Novela corta		Vario	LOPE: <i>Novelas a Marcia Leonarda</i> MARÍA de ZAYAS: <i>Novelas amorosas y cortesanas</i>
	Alegórica		Visión escéptica de la realidad	GRACIÁN: <i>El Criticón</i>
	Doctrinal		Moral y político	GRACIÁN: <i>El Héroe</i> SAAVEDRA FAJARDO
T E A T R O	SUBGÉNERO		ASUNTO	AUTORES y OBRAS
	Comedia "seria"		Honor y venganza Filosófico- teológico "De carácter" "De intriga" "De capa y espada"	LOPE DE VEGA: <i>Fuente Ovejuna</i> GUILLÉN DE CASTRO: <i>Las mocedades del Cid</i> CALDERÓN: <i>El alcalde de Zalamea</i> . CALDERÓN: <i>La vida es sueño</i> TIRSO DE MOLINA: <i>El condenado por desconfiado</i> . <i>El burlador de Sevilla</i> RUIZ DE ALARCÓN: <i>La verdad sospechosa</i> . <i>Las paredes oyen</i> CALDERÓN: <i>La dama duende</i> AGUSTÍN MORETO: <i>El lindo don Diego</i>
	Tragedia		Elevado Honor y temas históricos	VELEZ DE GUEVARA: <i>Reinar después de morir</i>
	Auto sacramental		Alegórico, eucarístico	CALDERÓN: <i>El gran teatro del mundo</i>
	Entremés		Satírico y burlesco	QUIÑONES DE BENAVENTE