

BLOQUE III – EL BARROCO **ESTUDIO DE AUTORES-OBRAS**

- a- Gracián y su obra *El Criticón*.
- c- Cervantes: *El Quijote* y *Persiles y Segismunda*.
- c- Calderón de la Barca y su obra *La vida es Sueño*.

1- GRACIÁN Y SU OBRA *EL CRITICÓN*

- Baltasar Gracián (1601-1658), uno de los más geniales escritores de la época. Publicó *El Criticón*, bajo el seudónimo de Lorenzo de García Morlanes, en tres partes entre 1651 y 1657.
- *El Criticón* es una novela filosófica que culminó el proceso de desnovelización, iniciado por el *Guzmán de Alfarache* con sus digresiones morales y continuado por *El Buscón* con su tratamiento caricaturesco.
- Los protagonistas son Critilo, un hombre maduro, racional y prudente, y Andrenio, un joven salvaje que vive en una isla, carente de formación y experiencia vital. Gracián relata cómo Andrenio, que vive en estado natural en la isla de Santa Elena, salva al naufrago Critilo de perecer ahogado. Después de enseñarle a hablar, Critilo descubre que Andrenio es su hijo. Juntos embarcan en una nave y emprenden un largo peregrinaje por distintos países, unos reales y otros fantásticos, hasta llegar a la isla de la inmortalidad.
- Gracián utilizó la estructura de las novelas bizantinas para narrar el peregrinaje de sus dos protagonistas, Critilo y Andrenio (símbolos del hombre-juicio y el hombre-instinto), por tierras de España, Francia, Alemania e Italia, tomadas como lugares alegóricos que se correspondían con las cuatro edades de la vida: niñez, juventud, madurez y vejez. Los múltiples y variados episodios vividos por los protagonistas sirven a Gracián como ejemplo narrativo de su visión desolada y ascética del mundo. En la obra son perceptibles, entre

otras, las influencias de Séneca, la literatura medieval, la picaresca, el Quijote y Góngora.

- Sustituyó el tratamiento realista por el simbolismo y la reflexión filosófica sobre la existencia y la condición humanas bajo el prisma de la intención moral, la visión pesimista del mundo y el concepto de la vida como una lucha llena de trampas para el hombre.

EJEMPLO PRÁCTICO – *EL CRITICÓN*

En busca iban de **los hombres**, sin poder descubrir uno, cuando al cabo de rato y cansancio, toparon con medio, un medio hombre y medio fiera. Holgose tanto **Critilo** cuanto se inmutó **Andrenio**, preguntando:

—¿Qué monstruo es este tan extraño?

—No temas— respondió Critilo— que este es más hombre que los mismos, este es el sabio **Quirón**. ¡Oh, qué bien nos viene y cuán a la ocasión!, pues él nos guiará en esta primera entrada del mundo y nos enseñará a vivir: que importa mucho a los principios.

Fue para él, saludándole, y correspondió el **centauro** con doblada humanidad, díjole cómo iban en busca de los hombres y que después de haber dado **cien vueltas no habían podido hallar uno tan solo**.

—No me espanto—dijo él—, que no es este siglo de hombres; digo, aquellos famosos de otros tiempos. ¿Qué, pensabais hallar ahora un don **Alonso el Magnánimo en Italia, un Gran Capitán en España, un Enrico Cuarto en Francia** haciendo corona de su espada y de sus guarniciones lises? Ya no hay tales héroes en el mundo ni aun memoria dellos.[...] Pero decidem, ¿dónde los habéis buscado?

RESPUESTA – MODELO DE EXAMEN

Nos encontramos ante un fragmento narrativo perteneciente a la obra literaria *El Criticón*, obra de Baltasar Gracián que se publicó en tres partes entre 1651 y 1657, quedando dicha obra encuadrada dentro de la narrativa barroca española.

Tomando como punto de referencia a los personajes protagonistas, Critilo y Andrenio, estos, en su transcurrir por diferentes lugares, están en proceso de búsqueda del hombre, al cual no logran encontrar, haciendo así una alegoría filosófica de la “deshumanización” del propio ser humano el cual, ante la situación que se está viviendo, ha perdido su esencia esos valores que la tradición más clásica lo consideraba un hombre en armas y letras, siendo así testimonio directo de la crítica al propio ser humano y a la pérdida de su identidad, todo ello bajo el amparo de la alusión al mundo clásico con la figura del centauro Quirón. En definitiva, lo que apreciamos es un intento de elogio de tiempos pasados frente a la desintegración del hombre en el momento presente del texto, donde se plantea el existencialismo del propio hombre bajo un halo de pesimismo con anhelo de tiempos anteriores, representado todo ello por las menciones que se hacen a personajes ilustres del pasado y a través de la figura mitológica del centauro Quirón.

Otras obras: _____

2- CERVANTES Y SUS OBRAS *EL QUIJOTE Y PERSILES Y SEGISMUNDA*

EL QUIJOTE

Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra. Publicada su primera parte con el título de *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha* a comienzos de 1605. En 1615 apareció su continuación con el título de *Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha*.

- Es una novela de aventuras que se desarrollan de manera sucesiva una aventura seguida de otra, que para alguien en su sano juicio, esas aventuras son un mundo irreal, fantasiosas, mas para el "caballero" son reales. Es una obra caballerescas y tiene todos los sucesos y enredos propios del género.

LAS CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES SON:

- Constituye una sátira o burla a las novelas caballerescas en sus aspectos negativos.

- Presenta personajes de carácter simbólico pero con esencia humana. En don Quijote se usa el símbolo del idealismo; ya que es un hombre soñador, que desea hacer justicia e instaurar la igualdad para todos, confunde sus deseos con la realidad, quiebra sus ilusiones. En Sancho Panza, utiliza el símbolo del realismo, puesto que es un hombre sencillo y realista con profundo optimismo y fe, con aspiraciones de ambición muy grande, con un gran sentido común y objetividad..

Cervantes presenta en su obra estos dos elementos: Idealismo y Realismo, como parte inseparable de la condición del ser humano.

- Humorismo: Encontramos en él un humorismo constante, en forma de situaciones grotescas, hay un contraste ridículo de la realidad y a la vez una seria solemnidad frente a situaciones vulgares y sencilla.

- Lenguaje: En la obra se puede observar tres niveles distintos:

a- Literario: Adaptado al habla y estilo del autor y los modelos literario de época.

b- Coloquial: Utilizado por los personajes, cargados de refranes y expresiones populares.

c- Caballeresco: Rebuscado y enredado como en la novela del género, usado de manera intencional, para burlarse de él y ridiculizarlo.

-El viaje de Don Quijote: En los dos personajes principales se descubren dos tipos de viajes de forma simultánea:

a- El viaje físico o exterior: Se da mediante las distintas salidas de Don Quijote en busca de aventuras, los pueblos, caminos descritos son reales, contrario a las novelas clásicas de caballería. Es un viaje de ida y vuelta. Don Quijote regresa a su tierra y muere.

b- El viaje psicológico: Se plantea a través de la evolución de los personajes centrales: Don Quijote y Sancho pues van interactuando, cada uno dentro de su representación simbólica (idealismo - realismo). Al final, esas dos personalidades se entrecruzan o se conmutan, dando inicio a dos fenómenos que se resumen en la universalidad de la obra:

- SANCHIFIZACIÓN de don Quijote, porque adquiere conductas de Sancho.

- QUIJOTIZACIÓN de Sancho en el que aflora el idealismo que llevaba dentro, queriendo actuar como don Quijote.

- Se sintetiza de una manera extraordinaria diferentes tipos de narraciones y relatos de distintos géneros:

a- Novela pastoril.

b- Novela psicológica.

c- Novela picaresca.

d- Novela de aventuras.

e- Relato morisco.

f- Novela caballescica, eje central de la obra.

EJEMPLO PRÁCTICO – *EL QUIJOTE*

- La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido; pues en relación de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me parecía a mí que estaba metido entre las estrechezas de la hambre, porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos; que las obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear al ánimo libre. ¡Venturoso aquél a quien el cielo dio un pedazo de pan, sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo!

RESPUESTA – MODELO DE EXAMEN

Nos encontramos ante un fragmento narrativo de la obra literaria *El Quijote*, obra escrita por Miguel de Cervantes en 1605 y 1615 (primera y segunda parte, respectivamente), quedando encuadrada dentro de lo que sería la narrativa de la literatura barroca en España.

A través de la intervención en primera persona de Don Quijote, este, dirigiéndose a Sancho, hace un alegato sobre la libertad y la honra, dones que persigue el hombre del barroco en contra del cautiverio, elementos antagonistas que representan una época sumida en una crisis donde el poder obligaba al hombre a sus ataduras, de ahí que sea la libertad la cualidad más preciada, donde la honra propia de un caballero sea su mejor compañera. En definitiva se nos presenta simbólicamente la idealización a través de la figura de Don Quijote de lo que hombre anhela y desea, la libertad, frente al oído atento de Sancho, la realidad, el cual escucha a pesar de saber que la libertad es, en el barroco,

una utopía donde el poder político, la Iglesia y las fuerzas sociales impiden al hombre gozar de independencia en acción y pensamiento.

- Otras obras: _____

LOS TRABAJOS DE PERSILES Y SEGISMUNDA

La novela *Los trabajos de Persiles y Sigismunda*, publicada póstumamente en 1617, fue la última del autor. En el prólogo, Cervantes confesaba estar "con el pie en el estribo" y se despedía de la vida y de la gloria. La historia no solo tiene interés por las aventuras propias de estas narraciones, llenas de fantasía y misterio, sino por las constantes relaciones entre literatura y pintura que ofrece. El subtítulo (*Historia septentrional*) se debe a los lugares nórdicos donde se desarrollan las aventuras de los dos primeros libros, porque los otros dos (de los cuatro en que se estructura la obra) no corresponden a esa ubicación. Es un libro donde la fantasía se une con lo visual y lo pictórico.

La novela cuenta la peregrinación llevada a cabo por Persiles y Sigismunda, dos príncipes nórdicos enamorados que se hacen pasar por hermanos cambiándose los nombres por Periandro y Auristela.

EJEMPLO PRÁCTICO – LOS TRABAJOS DE PERSILES Y SEGISMUNDA

Comenzaba a tomar posesión el sueño y el silencio de los sentidos de mis compañeros, y yo me acomodaba a preguntar al que estaba conmigo muchas cosas de las necesarias para saber usar el arte de la marinería. Cuando, de improviso, comenzaron a llover, no gotas, sino nubes enteras de agua sobre la nave, de modo que no parecía sino que el mar todo se había subido a la región del viento, y desde allí se dejaba descolgar sobre el navío. Alborotámonos todos, y puestos en pie, mirando a todas partes, por unas

vimos el cielo claro, sin dar muestras de borrasca alguna, cosa que nos puso en miedo y en admiración. En esto, el que estaba conmigo dijo: "Sin duda alguna, esta lluvia procede de la que derraman por las ventanas que tienen más abajo de los ojos aquellos **monstruosos pescados** que se llaman **náufragos**; y si esto es así, en gran peligro estamos de perdemos: menester es disparar toda la artillería, con cuyo ruido se espantan". En esto, vi alzar y poner en el navío un cuello como de **serpiente terrible**, que, arrebatando un marinero, se le engulló y tragó de improviso, sin tener necesidad de mascarle. "Náufragos son - dijo el piloto-; **[disparemos] con balas o sin ellas, que el ruido y no el golpe, como tengo dicho, es el que ha de libramos**". [...]

RESPUESTA – MODELO DE EXAMEN

Nos encontramos ante un texto literario perteneciente a la obra titulada *Los trabajos de Persiles y Segismunda* del autor Miguel de Cervantes, obra publicada póstumamente en 1617, quedando encuadrada dentro de la narrativa barroca española.

El viaje como sustrato del relato presentado sirve para hacer volar la mente del escritor y alejarlo de su realidad tangible, sumida en una situación de crisis política y económica, sin apenas esperanza de vida para evadirse en un mundo de fantasía donde el "monstruo" toma el protagonismo como sinónimo de lo que se había convertido España, en una especie de "serpiente" que lo devoraba todo, en especial, al hombre humilde de la primera mitad del siglo XVII. Este "monstruo", según el texto, se evade con el sonido, sin necesidad del golpe al mismo, es decir, sin actuar de forma firme ya que el sonido es lo superficial sin profundizar en la propia acción, semejante a lo que en España se venía haciendo. En definitiva, un viaje es una huida, por un lado, y una búsqueda, por otro, donde la fantasía nos aleja de la realidad y esta se usa como metáfora de lo que ocurría en España en el primer tercio del siglo XVII, época donde los "monstruos" arrasaban con todo y, especialmente, con las esperanzas del

hombre de querer vivir y prosperar sumido en un mundo de miserias, abusos y actitudes dictatoriales que impedían la optimización de sus capacidades en la vida.

- Otras obras: _____

3- CALDERÓN DE LA BARCA Y SU OBRA *LA VIDA ES SUEÑO*

Rasgos generales de su teatro

Se distinguen dos fases en su teatro:

1- Desde 1623 hasta 1649: La mayor parte de sus obras son comedias cómicas de teatro popular, tragicomedias y tragedias o dramas (no está muy clara la división).

2- Desde que es nombrado sacerdote se centra en el teatro religioso de los autos y el teatro cortesano – que era una especie de espectáculo total con: música, poesía, escenografía, pintura, canto, arquitectura–.

Calderón parte de los fundamentos de la comedia nueva lopesca para darle una nueva dimensión. Elimina todo lo superfluo que había en Lope y concentra la acción dramática en torno a un solo personaje, del que muestra su conflicto interno. En síntesis, las innovaciones introducidas por Calderón serían:

- Quita todo lo superficial que había en Lope y concentra la acción dramática en torno a un sólo personaje, mostrando el conflicto interno de su personalidad, como ocurre, por ejemplo, con Segismundo en *La vida es sueño* (1635).
- La acción secundaria de la trama se subordina a la principal (a la que sirve como contraste).
- Profundización en los aspectos psicológicos del personaje.

- El personaje del gracioso adquiere nuevas implicaciones (sarcasmo e ironía).
- Su teatro es más intelectual que el de Lope. Sus obras, en general, buscan adoctrinar y educar al pueblo antes que entretenerle (al contrario de lo que buscaba Lope de Vega).
- Lenguaje más elaborado que incorpora los conceptismos de la corriente poética (el de Lope de Vega era más popular y ágil)
- El monólogo adquiere un nuevo cariz e importancia en la obra.
- En general aumentan los contenidos cultos y, en sus obras para palacio, se aprecia mayor plasticidad de la puesta en escena.
- En cuanto a su estilo, su lenguaje es una síntesis de conceptismos y cultismos: aunque sin llegar a los extremos de Góngora. Utiliza mucho las imágenes, metáforas, hipérboles..., para adornar el discurso del personaje. Además no se limita a los romances y redondillas, estrofas predilectas de la escuela de Lope, sino que introduce todo tipo de formas cultas. Hay dos estilos calderonianos claramente diferenciados:
 - a) El de las **tragicomedias** donde predomina más el ingenio y los juegos de palabras.
 - b) El de las obras para el **palacio** y el de los **autos sacramentales** con recursos retóricos más intelectuales, como las alegorías, los silogismos o las abstracciones.
- Posiblemente la mejor obra del autor y, desde luego, la más recordada por los monólogos de Segismundo. Se han señalado tres grandes temas en la obra:
 - El destino y la libertad.
 - La vida como sueño.

- El autodomínio.

La obra se estructura en torno a dos historias paralelas:

1- La historia de Segismundo: su prisión, la prueba a que es sometido, su nuevo encierro, su liberación, su “conversión”.

2- La historia de Rosaura: su llegada a Polonia para reparar su honor, las zozobras de Clotaldo al descubrir que es su hija, la vida de ésta en la corte y la reparación del honor.

- En esta obra se entrecruzan temas que suponen las mayores preocupaciones de la época:

A) La temática es variada pero el auténtico tema sobre el que gira toda la obra es la **falsa predestinación del hombre y el triunfo de la libertad**. Alrededor de este tema giran otros como la **honra** (que viene dada por Rosaura), el **amor** (entre Rosaura-Astolfo-Estrella), la **falsedad de la vida** (de Segismundo) o el **abuso del poder**.

B) El punto de partida es el **libre albedrío**, cuestión que enfrentaba a teólogos y filósofos: ¿en qué medida puede decirse que el hombre es libre, si Dios ya sabe de antemano cuál va a ser su destino?, ¿puede un hombre vencer las inclinaciones con que lo ha marcado la naturaleza? Basilio, basándose en un sueño y en un horóscopo, cree saber el fatal destino de Segismundo. Para tratar de cambiarlo, paradójicamente niega la libertad de Segismundo al encerrarlo en una torre. Más adelante, duda de su decisión y somete a su hijo a una prueba. Pero Segismundo se muestra como un ser feroz: ¿se cumple el destino?, ¿no ha sido Basilio responsable de ello? El desarrollo de la obra, sin embargo, probará que **el hombre es libre y capaz de vencer sus más poderosas inclinaciones, e ir por el camino del bien**.

C) **La comparación de la vida con un sueño se relaciona con el tema de la *apariencia* y la *realidad*, y, en definitiva, con el sentimiento de la *inconsistencia de la vida*. ¿Cómo saber qué es realidad y qué es ilusión?**

D) **El problema político de la legitimidad del poder y de la tiranía.** Basilio para proteger a su pueblo del tirano Segismundo se convierte él mismo en un tirano que ha anulado la libertad de su hijo y ha privado a su pueblo de su príncipe legítimo. Ha obrado mal, pero el autor lo soluciona sin atacar las bases del sistema: el rey obra mal, pero es capaz de reconocer su error y es perdonado; del mismo modo Segismundo cambia su destino y se convierte en un príncipe prudente, modelo para su pueblo.

E) El tema del **honor**: normalmente era el principal en muchas obras de teatro barrocas, aquí es el eje de la acción secundaria: la de Rosaura y Astolfo.

MÉTRICA

<i>Romance</i>	→	<i>octosilabos</i>	<i>indefinido</i>	<i>versos pares rima asonante</i>
<i>Redondilla</i>	→	<i>octosilabos</i>	<i>4 versos</i>	<i>rima consonante</i>
<i>Quintilla</i>	→	<i>octosilabos</i>	<i>5 versos</i>	
<i>Décimas</i>	→	<i>endecasilabos</i>	<i>10 versos</i>	
<i>Octavas reales</i>	→	<i>endecasilabos</i>	<i>8 versos</i>	
<i>Silvas</i>	→	<i>heptasílabos y endecasilabos</i>	<i>Indefinido</i>	

EJEMPLO PRÁCTICO – *LA VIDA ES SUEÑO*

[S] Nada me ha suspendido,
que todo lo tenía prevenido;
mas, si admirar hubiera
algo en el mundo, la hermosura fuera
de la mujer. Leía
una vez en los libros que tenía
que lo que a Dios mayor estudio debe,
era el hombre, por ser un mundo breve;
mas ya que lo es recelo
la mujer, pues ha sido un breve cielo;
y más beldad encierra
que el hombre, cuanto va de cielo a tierra.
¡Y más di es la que miro!

RESPUESTA – MODELO DE EXAMEN

Nos encontramos ante un texto lírico configurado a través del uso de la silva, fragmento perteneciente a la obra dramática titulada *La vida es sueño*, la cual fue estrenada en 1635 y pertenece al escritor Calderón de la Barca, quedando así encuadrada dentro del género dramático barroco en España.

A través de la intervención de Segismundo, protagonista de la obra, este realiza una reflexión sobre la belleza de la mujer y la admiración que siente hacia dicho ser, creación de Dios caracterizado por la honradez, mostrando así un prototipo de mujer acorde a la moral del siglo XVII. Así, se nos relaciona el texto con la temática de la apariencia y la realidad, haciendo un alegato de la inconsistencia de la vida. En definitiva, a modo de reflexión personal por parte del personaje de Segismundo, se nos plantea la antonomasia de la existencia del hombre y la mujer, siendo esta la representante de la belleza y del honor y la honra, la cual simboliza la verdad y la certeza de este mundo por sus cualidades puras, religiosas, bellas y cercanas al mundo celestial, todo ello digno de admiración por parte del hombre como creación del mismo Dios.

- Otras obras: _____