

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

1º DE BACHILLERATO

TERCER TRIMESTRE

COMUNICACIÓN (Trimestres 1 y 2)

1. Comentario de texto: estructura, organización de ideas, intención comunicativa y mecanismos de cohesión y elaboración de textos argumentativos

MORFOLOGÍA (Trimestres 1 y 2)

1. Formación de palabras
2. Clases de palabras

SINTAXIS (Trimestres 1 y 2)

1. Oración compuesta
 - 1.1. Oración coordinada
 - 1.2. Oración subordinada sustantiva
 - 1.3. Oración subordinada de relativo

LITERATURA

1. Definición y principales características del Barroco
2. Culteranismo y conceptismo
3. La lírica barroca
4. Góngora
5. Quevedo
6. EL Arte nuevo de hacer comedias
7. Lope de Vega
8. Calderón de la Barca

LECTURAS GUIADAS

1. *La dama duende*, Calderón de la Barca

LITERATURA

1. EL BARROCO

1.1. Introducción

El siglo XVII se caracteriza por ser una época de crisis en todo el continente europeo, con la división entre católicos y protestantes, de tendencia hacia el absolutismo en política y de empobrecimiento social, lo que conllevó duras represiones para controlar las incipientes tensiones sociales.

En contraste con la decadencia política, social y económica, el siglo XVII es un siglo de gran riqueza cultural y de especial floración artística en todas las disciplinas: arquitectura, pintura, literatura...El Barroco, junto con el Renacimiento, constituye uno de los momentos más brillantes y creativos de la historia del arte español que hoy conocemos como los Siglos de Oro.

El Barroco es una época en la que perviven o resurgen aspectos ideológicos y culturales ligados a la Edad Media. La exaltación optimista y vitalista del Renacimiento se sustituye ahora por una visión pesimista ante la realidad.

El **desengaño** es la causa, a su vez, de otro de los rasgos más característicos de la mentalidad barroca, la depreciación de la realidad, de la que derivan motivos como:

- a) La obsesión por el paso del tiempo (tempus fugit) y la muerte.
- b) La vida considerada como un sueño que da título a una de las obras de Calderón.
- c) El tema de la locura
- d) El artificio, la deformación y la exageración.
- e) El conflicto entre el ser y el parecer
- f) Estoicismo o actitud resignada ante las adversidades.

La distinta concepción de la lengua literaria que tienen los autores da lugar a dos corrientes:

- a) El **culteranismo**, representado por Luis de Góngora, busca la belleza formal mediante el uso de palabras cultas (los cultismos) y la elaboración de un lenguaje muy artificioso, con frecuentes hiperbatos, metáforas, elementos sensoriales
- b) El **conceptismo** desarrolla un complejo discurso literario basado en el ingenio y la ironía y el doble sentido. Da más importancia a la fondo que a la forma. La figura más destacada de este movimiento es Francisco de Quevedo.

1.2. La lírica barroca

La métrica y las estrofas italianas conviven con los versos castellanos y las formas líricas populares como el romance y el villancico. Los temas se diversifican y se acomodan a la nueva concepción de la época:

- a) Poesía amorosa o sentimental en la que pervive la herencia del petrarquismo.
- b) Poesía de carácter moral y metafísico en la que se reflexiona sobre la existencia y el paso del tiempo.
- c) Poesía religiosa movida por la devoción y la piedad de diversos autores.
- d) Poesía de carácter satírico- burlesco donde se parodian personajes, mitos y costumbres.

Luis de Góngora

Góngora rompe muy temprano con la herencia petrarquista para crear una lengua propia para la poesía, lo que dará lugar al culteranismo. Por eso, se han distinguido tradicionalmente **dos etapas** en su producción poética, desde el “príncipe de la luz”, de sus primeros poemas en versos de arte menor o dentro de la tradición petrarquista, al “príncipe de las tinieblas” de sus grandes poemas culteranos.

El **estilo** de Góngora es sumamente complejo. Entre sus rasgos más sobresalientes, destacamos:

- El contraste, pues toda su obra se presenta como un juego intenso de contraposiciones y antítesis (léxicos, en el tono o en el tema)
- La perfección geométrica, para lo que usa correlaciones, paralelismos y bimetraciones
- El hipérbaton, rasgo más llamativo del estilo gongorino, ya que su uso desmedido dificulta la comprensión del texto
- Los juegos de palabras con figuras como retruécanos, equívocos o dilogías, donde se manifiesta el conceptismo de Góngora
- En cuanto al léxico, usa cultismos e imágenes ascendentes junto a imágenes descendentes y disfemismos (palabras malsonantes). Muchas veces, Góngora acostumbra a eludir el nombre directo de las cosas (alusiones y perífrasis)

Su obra podemos clasificarla en dos bloques:

Obras menores

- a) Las **letrillas** que aunque a veces tienen un tono serio y tratan de un tema grave, son usuales los textos de carácter humorístico o satírico, en los que se utilizan chistes, alusiones desvergonzadas, etc.

- b) Los **romances** donde encontramos temas son muy diversos: caballerescos, moriscos, de cautivos, pastoriles, amorosos, mitológicos, satíricos... Entre los romances merece especial atención la *Fábula de Píramo y Tisbe* donde se burla de la tradición mitológica.
- c) Los **sonetos**: Góngora fue un gran sonetista. Sus sonetos son muy variados: los amorosos son de tipo petrarquista., los satíricos incorporan elementos de la poesía popular y no evitan el léxico coloquial e incluso vulgar, y los de tema moral reflejan la situación vital del poeta y, expresan sus inquietudes personales.

Obras mayores

a) *Fábula de Polífemo y Galatea*

Escrita en sesenta y tres octavas reales, supone la consagración del culteranismo. Inspirada en las *Metamorfosis* de Ovidio, narra el amor del cíclope Polífemo por la ninfa Galatea y los celos por el pastor Acis a quien mata arrojándolo desde una peña y la ninfa convierte a su amado en río. En el poema aparece el contraste entre la ternura y la ferocidad del cíclope.

b) *Las Soledades*

La idea original es que las *Soledades* fueran cuatro, pero finalmente Góngora sólo compuso la primera y parte de la segunda. Escrita en silvas, narra la peregrinación y huida de un hombre tras sufrir un desengaño amoroso. A lo largo de su camino como errante, es hospedado por unos pastores, en el primer canto, y por un anciano y sus hijas, en el segundo. El poema es un canto a la naturaleza y al trabajo del campo.

Francisco de Quevedo

La obra lírica de Quevedo es también un claro exponente de la estética barroca, pues en ella encontramos los más vivos contrastes: desde la más apasionada exaltación hasta la degradación más grotesca, desde la misoginia más descarnada al amor más allá de la muerte, del lenguaje más elevado y brillante al más soez y barriobajero.

Su poesía, que circuló dispersa en manuscritos, antologías y cancioneros y no se publicó hasta después de su muerte. Puede clasificarse en tres grupos principales:

a) **Poemas metafísicos, morales y religiosos**

En este grupo de poemas, es fundamental el tema existencial, propio del estoicismo cristiano, donde aparece como tema central la reflexión sobre el sentido de la existencia, la llegada inexorable de la muerte y el paso del tiempo, y los tópicos: vivir es ir muriendo (cotidie morimur), el tiempo fugitivo (tempus fugit) y la inconsistencia de la vida (vanitas vanitatis).

Otro motivo recurrente en este grupo es el desencanto, del que emanan ideas o temas como el pesimismo tras descubrir lo que en el mundo hay de apariencia y de vana ambición, con advertencias políticas y morales dirigidas a la decadencia de España.

En los poemas religiosos destaca su arrepentimiento y su admiración por la figura de Cristo.

b) Poemas amorosos

Es paradójico que, siendo Quevedo un autor profundamente misógino, sea él precisamente el autor del último gran cancionero petrarquista, o que ridiculice en sus poemas el sentimiento amoroso, pero que sea, a la vez, un intenso poeta erótico.

Dentro de este grupo podemos distinguir:

- Los poemas en los que define el amor, basados sobre todo en antítesis y paradojas.
- Los poemas galantes, en los que canta la gracia de una muchacha bellísima con un lenguaje petrarquista y juegos de palabras propios del conceptismo, donde prevalece el ingenio sobre el sentimiento.
- Los "Poemas a Lisi" merecen una consideración aparte, pues son el último gran cancionero del petrarquismo, en el que destacan los que se unen el tema del dolor y la muerte con la experiencia amorosa, como los sonetos "Amor más allá de la muerte" o "Cerrar podrá mis ojos."

c) Poemas satíricos

En ellos se burla y critica a personajes de la sociedad, a otros escritores (especialmente a Góngora y su culteranismo), a mitos y a héroes literarios.

El **estilo** de Quevedo busca sobre todo los juegos conceptuales y de ingenio, pero no reniega de recursos formales como el encabalgamiento, la aliteración, la anáfora, el paralelismo, la antítesis. los juegos de palabras, ironías, hipérbolos y paradojas.

El vocabulario es riquísimo y destaca como un gran creador de léxico, para lo cual se vale tanto de derivación, composición y parasíntesis, así como de la recategorización, o conversión de palabras de una categoría a otra: soy un fue (verbo como sustantivo), mañana no ha llegado (adverbio como sustantivo), nariz sayón y escriba (sustantivos como adjetivo).

1.3. El teatro barroco

1.3.1. Introducción

El teatro alcanza su máximo esplendor en el Barroco. Distinguimos en esta época tres tipos de teatro:

- El **cortesano**, de e tradición clásica, representado en palacio

- El **eclesiástico**. Que continúa la tradición de los autos y se representa en la celebración de las fiestas religiosas
- El **teatro urbano** del que nace la nueva comedia barroca.

Nace un nuevo espacio escénico, **los corrales de comedia** que eran patios de vecinos acondicionados para tal fin. El público ocupaba diferentes espacios según la clase social a la que pertenecía:

- a) **Aposentos**, lo que hoy llamamos "palco", ocupada por personas de una clase social alta.
- b) **El escenario** se encontraba en el fondo, y los laterales eran los aposentos.
- c) Delante del escenario había una especie de palco, llamado "**cazuela**" designado a las mujeres.
- d) Detrás de la cazuela, se encontraba el "**patio de mosqueteros**", espacio estaba destinado a los hombres que veían la representación de pie y decidían con sus silbidos si la comedia que se representaba era buena o no.

2. 1. 3.2. El Arte nuevo de hacer comedias

El término comedia sirve para denominar a todas las obras teatrales que se representaban en los corrales, fueran comedias propiamente dichas, tragedias, tragicomedias o dramas. Los textos responden a la fórmula renovadora establecida por Lope de Vega, que sedujo a los espectadores como nadie lo había hecho y que fue desarrollada a lo largo del siglo por la obra de otros escritores, entre los que sobresale Calderón de la Barca. Lope la fijó en su *Arte nuevo de hacer comedias* y se basa en los postulados siguientes:

- **Ruptura de las tres unidades clásicas de lugar, tiempo y acción.** Los hechos suelen suceder en varios lugares, no suelen transcurrir en un único día, ni ceñirse a una sola acción. Normalmente, hay dos acciones interrelacionadas, una protagonizada por personajes de alto rango social y otra por los criados, pero esto varía en función de la comedia concreta.
- **Mezcla de elementos trágicos y cómicos.** Lope consideraba poco natural tal separación y aducía que la variedad "hará grave una parte, otra ridícula", con lo que aumentará el deleite del público.

3. **Reducción a tres de los cinco actos del teatro clásico.** Cada uno de estos tres actos o jornadas se corresponde con cada una de las partes fundamentales de la acción: planteamiento, nudo y desenlace.

4. **El "decoro poético"**, es decir, la adaptación del modo de ser y del lenguaje de cada personaje a su carácter y condición social.

5. **La polimetría**. Se propone que la métrica sea variada para que pueda adecuarse a la índole de cada situación dramática: las décimas son buenas para quejas, las relaciones piden los romances, los tercetos para cosas graves, para las de amor las redondillas y los sonetos para los soliloquios

6. **Inclusión de elementos líricos:** cancioncillas populares, bailes y danzas que animaban y proporcionaban colorido y brillantez.

7. **Los personajes** de la comedia forman una galería de figuras que suele organizarse en los dos planos clásicos, el de los señores y el de los criados:

- a) El rey y el poderoso, noble que puede provocar un conflicto social.
- b) El caballero (padre, hermano o esposo) y el villano o labrador rico, cuyo honor radica en la "limpieza de sangre" y que debe velar por el honor de la dama. Si hay afrenta, debe vengarse. Cumple, pues, la misión de mantener el orden social.
- c) La pareja amorosa: el galán y la dama.
- d) El gracioso o "figura del donaire": criado del galán, su contrafigura. Su versión femenina es la criada, confidente y acompañante de la dama. El gracioso cumple varias funciones: permite el diálogo y la expresión de las inquietudes del galán protagonista, sirve a éste de contrapunto cómico, media entre el público y la ficción, e incluso "traduce" los momentos dramáticos más complejos al lenguaje común.

3. 1.3.3. Temas del teatro barroco

- Heredados de la tradición renacentista: pastoriles y mitológicos.
- De carácter popular y nacional sacados de la tradición , de la historia y las leyendas en un momento de decadencia política. La representación de los hechos del pasado persiguen reafirmar la identidad nacional.
- El amor y los celos: la conquista de una dama y los conflictos amorosos suelen ser el eje centralde las comedias de enredo.
- Los temas religiosos tomados de la Biblia y vida de santos. Este aparecerá en los autos sacramentales, obra en verso que se desarrolla en un solo acto y tiene un carácter alegórico, pues sus personajes simbolizan virtudes pasiones o conceptos abstractos.
- El tema de la honra: es uno de los temas más frecuentes de la escena barroca. Surge de la necesidad de tener una imagen de acorde con las normas sociales. En el Siglo de Oro se vincula a la fidelidad conyugal y al concepto de limpieza de sangre. El ofendido venga sus manchas de honor con la muerte. Solía ser el rey quien aprobara la venganza contra los abusosde algún poderoso ofensor.

4. 1.3.4 Lope de Vega

Lope de Vega escribe poesía y obras en prosa , pero es el teatro el género mediante el cual se consagra como uno de los más grandes autores de la literatura española y universal. Es el creador de la comedia española y estableció que la finalidad del arte dramático era dar gusto al público y consiguió aunar lo popular y lo culto en una síntesis muy eficaz que tuvo enorme éxito

Tradicionalmente suele clasificarse sus obras dramáticas en tres grupos:

5. - Comedias de historia y leyendas españolas

Fuenteovejuna : El comendador Fernán Gómez abusa de su poder y posición social con las mujeres. Una de ellas es Laurencia, que el día de su boda con Frondoso, el Comendador detiene a su novio y abusa de ella. Su padre, una vez que se entera del

agravio, levanta al pueblo de Fuenteovejuna contra el tirano al que acaban matando. Cuando el juez enviado para esclarecer los hechos, pregunta por el culpable, todos responden de forma unánime: "Fuenteovejuna, señor".

El caballero de Olmedo : basada en un hecho real y en una canción popular. Don Alonso se enamora en Medina de Dña. Inés a la cual corteja don Rodrigo. Utiliza a Fabia , personaje celestinesco para transmitir su amor. Su rival planea su muerte , a pesar de que impide que muera corneado en la feria. Después de las fiestas, en las que se han hecho públicos su valor y nobleza, el caballero se dirige a Olmedo y la canción de un labrador augura su muerte.

Peribáñez y el Comendador de Ocaña: el rico y honrado Pérribáñez lava su deshonra matando al comendador de Ocaña , que había intentado ultrajar a su esposa . El rey alaba lo sucedido.

El mejor alcalde, el rey : manda ajusticiar a un noble tras hacerle casar con la villana a la que había deshonrado.

2. Comedias de asunto extranjero

El castigo sin venganza: inspirado en un hecho ocurrido en Italia, narra la relación del conde Federico con Casandra , la joven esposa de su padre. Cuando este descubre el adulterio oculta su deshonra bajo una falsa causa política.

3. Comedias de enredo, y de capa y espada

El perro del hortelano: La condesa Diana , se enamora de su secretario Teodoro , a su vez enamorado de su criada Marcela. El código de honor impide a Diana dar salida a sus sentimientos hacia un hombre de una clase social más baja. Indecisa ni ama ella, ni permite que su criada lo viva.

La dama boba: Las protagonistas son dos hermanas y dos galanes. Una de las hermanas Finea es ignorante pero con dinero, y la otra Nise es la inteligente, menos agraciada pero sin dote. Liseo pretende a Lisea pero no soporta su ignorancia y Laurencio logra despertar la inteligencia en Finea gracias al amor.

6. 1.3.5 Calderón de la Barca

Escritor consagrado casi exclusivamente al teatro, en su obra se suelen distinguir dos tendencias: la de las obras que siguen la orientación realista y costumbrista del teatro de Lope, representada por sus comedias de capa y espada; y la de aquellas en las que los aspectos simbólicos, ideológicos y fantásticos

Algunos de los rasgos más relevantes de su dramaturgia son:

- Suele reducir el número de personajes y centrar sobre uno de ellos la acción de la comedia. Esto explica la proliferación de monólogos en los que el personaje expone su conflicto interior.
- En general, su obra tiene carácter simbólico o alegórico y plantea problemas de tipo religioso, teológico, filosófico... de interés para la existencia humana. Por ejemplo, Segismundo, protagonista de su clásica *La vida es sueño*, sirve para tratar como el libre albedrío o la oposición ficción/realidad.
 - Tres de los sentimientos más significativos de sus obras son el religioso, el monárquico y el del honor.
- En cuanto al uso de la lengua, Calderón cultiva el estilo barroco, usando tanto de la agudeza conceptista como del preciosismo culterano: la riqueza de los recursos que utiliza está al servicio de su intención. En él proliferan comparaciones, paralelismos, imágenes e hipérbolos, que matizan las ideas, y antítesis y paradojas que hacen evidente la contradicción barroca.

Su teatro suele clasificarse en:

– **De historia y leyenda española**

El alcalde de Zalamea: En este drama, el alcalde campesino y rico, Pedro Crespo, se erige en defensor del honor familiar frente al abuso de poder del capitán Pedro Ataide, deslumbrado por la hermosura de su hija Isabel, con la que no quiere casarse. Acaba ahorcándolo y su sentido de la justicia es aprobado por el rey.

– **De enredo, capa y espada**

La dama duende: se trata de una comedia de enredo en la que el caballero don Manuel es hospedado por un amigo en una mansión donde oculta a su hermana. Estos se enamoran y su relación acaba felizmente, tras encuentros en la oscuridad y otros encuentros basados en la confusión, la duda y la sorpresa.

– **Asuntos filosóficos**

La vida es sueño: Segismundo es encerrado en una torre por su padre, el rey Basilio de Polonia, ya que el horóscopo le augura que será destronado por su hijo. Liberado por un tiempo Segismundo se comporta violentamente por lo que es devuelto a prisión. Se le hace creer que su vida en la corte ha sido un sueño. Finalmente es liberado por el pueblo y nombrado rey, comportándose con rectitud y justicia.

– **Autos sacramentales**

El gran teatro del mundo : se escenifica la vida como una obra teatral en la que el autor (Dios) reparte los papeles que los hombres deben representar. Tras su existencia juzgará su conducta para adjudicar el premio o el castigo correspondiente. Trata de enseñar que es necesario adoptar un comportamiento cristiano adecuado al papel social que le toca desempeñar a cada uno.

