

LA POESÍA EN EL SIGLO XVII

El acelerado ocaso económico de España empezó a fines del siglo XVI y coincidió con una extraordinaria floración de las artes, especialmente de la poesía.

La literatura se vio favorecida por varios aspectos. Uno de ellos fue el mecenazgo de la aristocracia que veían en la protección de las artes algo distintivo de su situación nobiliaria y con ello destacaba la minoría gobernante de la España del siglo XVII. También fue fomentada por las academias literarias, a imitación de las que aparecieron en la Italia del Renacimiento. Otra clase de reunión literaria fueron los certámenes o justas poéticas para la celebración de un acontecimiento histórico o religioso.

Hay una continuidad en la evolución de la poesía española de los Siglos de Oro (XVI y XVII). Dos movimientos surgen en el siglo XVII: el **culteranismo** y el **conceptismo** o culto de la agudeza.

El CULTERANISMO, término que se define por un estilo de extrema artificiosidad que equivale a una latinización de la sintaxis y del vocabulario, en el uso constante de alusiones clásicas y la creación de una dicción poética lo más alejada posible del lenguaje cotidiano. El estilo culterano desarrollado por Góngora llegó a ser una fuerza dominante y él mismo se convirtió en objetivo principal de sus detractores.

El CONCEPTISMO o cultivo de la agudeza, fue cultivado por escritores de finales del siglo XVI y principios del XVII tanto en verso como en prosa. Podíamos decir que se basaba en el equívoco presentado por palabras con diferentes significados que producían combinaciones muy ingeniosas [veamos un ejemplo de Quevedo refiriéndose al dinero, dice: "gatos (una especie de bolsito hecho de piel de gato) lo guardan de gatos (referido aquí a ladrones)]. Un concepto afirmaba al mismo tiempo la semejanza y la diferencia *gatos-gatos (bolsa-ladrón)*. Podemos tomar la agudeza como una exploración ingeniosa de una analogía inesperada. El concepto podía ser un chiste de lo más banal como en la crítica a Lope de Vega realizada por Quevedo A este Lopico lo pico. Son intencionadamente absurdos. Pudimos verlos en los textos del *Buscón* comentados en la Novela picaresca.

POETAS DESTACADOS DEL BARROCO ESPAÑOL

1. GÓNGORA

- A. BIOGRAFÍA: Nació en Córdoba en 1561. Estudió leyes pero estuvo ligado a la Iglesia en donde desempeñó diferentes cargos. Tuvo fama de buen poeta y gran jugador de cartas (por esto sufrió duras críticas por parte de Francisco de Quevedo y otros poetas de la época). También fue acusado de proceder de judíos conversos. En esto se basa la crítica que le hace Quevedo en el poema '*Érase un hombre a una nariz pegado*'. Cuando, en un proceso, se le notificó por parte del notario que podía nombrar testigos que justificaran su limpieza de sangre, rehusó. Ninguno de los testigos dudó sobre su limpieza de sangre. Siempre tuvo problemas de dinero debido a su gran afición al juego. En 1626, ya enfermo fue desalojado de la casa en que vivía por Quevedo, su archienemigo, y tuvo que volver a Córdoba donde murió el 23 de mayo de 1627.

- B. POESÍA: Escribió en diferentes formas poéticas, a veces con sencillez y otras con mucha complejidad. Dos temas destacan en su poesía: a) lo efímero y lo mudable en los asuntos mundanos y b) la permanencia y belleza de la naturaleza. Góngora tiene unos cuantos poemas sobre el primer tema, algunos ligeros y otros más sombríos. Entre los primeros podemos citar la letrilla "Aprender flores de mí" y el romance "Que se nos va la Pascua, mozas". La mudanza es también un tema básico en algunos de sus bellos romances sobre enamorados separados, como en el titulado "Amarrado al duro banco". En romances como los de Hero y Leandro y de Píramo y Tisbe, Góngora parece burlarse del amor. Pero el amor no es el objetivo de Góngora sino la locura de inútiles y destructores ideales, como puede verse en la letrilla "Ándeme yo caliente".
- C. GRANDES POEMAS CULTERANOS: Son poemas de extremada dificultad. Entre ellos citaremos:
- a. SOLEDADES: escrita en 1613. El poema estaba pensado para cuatro partes pero de ellas sólo se escribió completa la primera y parte de la segunda. El poema está escrito en silvas. El argumento es leve. En la primera Soledad un joven noble, herido de amor y naufrago, peregrina por el campo y asiste a una boda rústica. En la segunda, reside brevemente con un viejo pescador y su familia, antes de reemprender su camino.
 - b. FÁBULA DE POLIFEMO Y GALATEA escrita en octavas reales, nos vuelve a contar la fábula de *Acis y Galatea*. El poema es un himno a la vida. El amor, la belleza y la abundancia de frutos de la naturaleza son descritos con la más bella poesía de Góngora.

2. PEDRO SOTO DE ROJAS

Granadino, su partida de bautismo se descubrió en la parroquia del Sagrario de Granada y es de 10 de enero de 1584. Estudió cánones en la Universidad de Granada y ejerció en la Audiencia como abogado. El 26 de marzo de 1616 tomó posesión de una canongía en la colegiata de El Salvador, en el Albaicín. Realiza algunos viajes a la corte, donde asiste a la caída de Rodrigo Calderón, amigo común de Góngora y Rojas. Dedicó su obra "Desengaño de amor en Rimas" al Conde Duque de Olivares que lo nombra abogado del Santo Oficio. (1626). De vuelta a Granada discute con los canónigos y estos lo encarcelan. Obligándolo a pedir disculpas. Tras una estancia en Madrid, en 1629, regresa a en 1630. Empieza su etapa de reclusión y aislamiento.

El resto de su vida lo pasa dedicado a su Carmen albaicineró, compró siete casas de moriscos para construirlo, de él sólo quedan los restos de la "Casa de los Mascarones". Dedicado a sus obligaciones en el Santo Oficio, cada vez se hace más introvertido, se encierra en su Carmen, sólo recibe la visita diaria de su amigo, el poeta, Trillo y Figueroa. Todo el tiempo lo dedica a cuidar sus jardines. En 1639 publica en Barcelona su obra "Los rayos de Faetón", dedicado también al Conde-duque de Olivares y en 1652, dedicado al marqués de Mondéjar, publica conjuntamente su obra principal "Parayso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos" y otra obra "Con los fragmentos de Adonis". Muere el 4 de febrero de 1658.

3. LOPE DE VEGA.

Félix Lope de Vega Carpio nació en Madrid, en 1562, donde vivirá casi toda su vida y murió en esta ciudad en 1635. Nacido en una familia modesta, estudió con los jesuitas, pretendió estudiar en la Universidad de Alcalá de Henares, pero no lo logró a causa de una mujer. Su vida se puede concebir y estructurar en torno a cinco mujeres: tres amantes y dos esposas. En su etapa juvenil destacan sus apasionados amores por Elena Osorio, *Filis* en su poesía, hija del cómico Velázquez. Amor plagado de versos y pasiones jóvenes, que acabará mal para el poeta al abandonarlo ella por unos amores más rentables. A ella y a su familia les dedica duros insultos en verso que tuvo como consecuencias el procesamiento y destierro del reino de Castilla. A ella también van ligados sus primeros romances y luego en su obra *La Dorotea*, obra que recrea su juventud, amorosa y literaria.

En el destierro se cura su pasión amorosa con un nuevo amor, Isabel de Urbina, *Belisa* en su poesía, con la cual se casa tras raptarla, yéndose a vivir a Valencia y a Alba de Tormes, al servicio del Duque de Alba. A este amor va unida, en parte su obra pastoril, *La Arcadia*. Muerta su esposa en 1594, regresa a Madrid al ser perdonado por el cómico Velázquez.

En los años siguientes, entre Madrid y Toledo, y una serie de viajes a Sevilla, Lope vivirá un doble amor, ya en su madurez. Así el amor por la actriz de teatro Micaela Luján, en sus versos *Camila Lucinda*, a quien dedica su obra "*Rimas*". Su segunda mujer, Juana Guardo, preside ciertas zonas de su literatura muy importantes.

En esta etapa, desde 1605, tienen también culminación sus relaciones con el duque de Sessa, al que sirve como secretario de cartas varias. Por otra parte, la muerte del hijo tenido con Juana, Carlos Félix, así como la propia muerte de su mujer, van a servir para cumplir su deseo de hacerse sacerdote y de escribir poesía religiosa, cuyo ejemplo son las "*Rimas sacras*".

En la última etapa de su vida, varias veces padre, viudo, sacerdote, cincuentón, le llega su último y más profundo amor, Marta de Nevaes, *Amarilis* y *Marcia Leonarda*, en sus versos. Mujer casada, la rapta de su esposo y la lleva a su casa donde viven un intenso, adúltero y sacrílego amor desde 1616. Con ella tuvo una hija al año siguiente. Su mujer murió en 1632, tras haber pasado una etapa de locura.

Por último muertos o idos sus hijos, muertas sus amantes y esposas, muere en la calle Francos, de Madrid, el 27 de agosto de 1635.

OBRA LÍRICA

Lope es un escritor profesional. Edita sistemáticamente sus libros de versos y procura darles unidad de libro, evitando todo lo que era recolección de poemas. Otra característica importante suya es que une su obra lírica a su vida contándonos su intimidad por medio de seudónimos. Así a su primer amor, Elena Osorio, lo disfraza de romance morisco en el que el poeta más que ocultarse con el seudónimo Zaide, se ostenta en el contexto de una historia real conocida por muchos. El segundo amor, el de *Belisa*, nadie duda que su

LA POESÍA BARROCA

seudónimo (*Belardo*), sea un adorno que encaja en el género de romance pastoril para contar sus amores.

Dentro de su obra lírica podemos destacar Las Rimas, de larga y *complicada historia*, en ella incluyó el extenso poema *La hermosura de Angélica*. En esta obra predomina el tema amoroso y el laudatorio, también en ella cuenta su crisis religiosa.

Los dos libros siguientes *La Filomena* y *La Circe* tienen menos unidad temática. Por último citar su obra "Rimas humanas y divinas del Licenciado Tomé Burquillos..." se trata de un libro paródico de gran talento que incluye el largo poema humorístico llamado "*La Gatomaquia*".

4. QUEVEDO

BIOGRAFÍA

Pocas personalidades tan interesantes podemos encontrar en la historia de nuestra literatura como Don Francisco de Quevedo y Villegas. Nació en Madrid el 17 de septiembre de 1580 y murió en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) el 8 de septiembre de 1645.

En la primera etapa de su vida que va desde 1580 a 1613, se produce el llamado *periodo de formación*: Estudia en el Colegio Imperial de Madrid y luego en las Universidades de Alcalá y Valladolid. En ella se inicia en la vida cortesana y su aprendizaje de las costumbres palaciegas. También en esta época mantiene sus primeros pleitos con el ayuntamiento de Torre de Juan Abad (Ciudad Real) donde su madre tenía un señorío. Inicia sus actividades literarias y tiene sus primeros enfrentamientos con Góngora.

En la segunda etapa de su vida (1613-1620) se dedica a sus actividades diplomáticas y políticas. Marcha a Sicilia con el duque de Osuna, interviene en la política española en Italia. Con la caída de Osuna vuelve a España.

El tercer periodo de su vida es el que va desde 1620 hasta 1645. Es un periodo de sufrimiento. En esos años la cárcel, los pleitos judiciales, la enfermedad y las preocupaciones económicas lo persiguen hasta el final de su vida. Su destierro de la Corte en su señorío de Torre de Juan Abad, su prisión en San Marcos de León, van mermando su salud y lo llevan hasta la muerte acaecida por casualidad en Villanueva de los Infantes cuando se encontraba en Torre de Juan Abad dirimiendo asuntos referidos a su señorío.

OBRA POÉTICA

Su obra poética podemos dividirla en los siguientes apartados.

Poemas amorosos

El petrarquismo, el platonismo y el amor cortés caracterizan los poemas amorosos de Quevedo. Parte de los tópicos de la literatura renacentista pero los reelabora dándole mayor originalidad. También introduce giros y frases de la lengua coloquial. En todo caso, Quevedo, que en tantos casos dio muestra de antifemisinismo, nos ofrece una de las mejores

LA POESÍA BARROCA

aportaciones al género amoroso en la literatura española de todos los tiempos. Entre estos podemos citar el poema que comienza “*Cerrar podrá mis ojos...*”, considerado como uno de los poemas de amor más hermosos escritos en lengua española, escrito por él que era un misógino declarado.

Poemas metafísicos

La mayor parte de las obras de este grupo toman una temática consagrada por la tradición: la vida, la muerte, el tiempo, pero también en ellas la originalidad hace su aparición. Quevedo toma unos temas y unos contenidos de la tradición pero los hace suyos, los utiliza para expresar vivencias, unos sentimientos y unas ideas íntimas, personales.

Poemas religiosos y morales

El escepticismo y el tema del desengaño de la vida subyacen en este conjunto de poemas. En torno a ellos giran críticas contra los ambiciosos, los avaros, los aduladores, los abogados...

Poemas políticos

Las preocupaciones quevedescas por España y la decadencia de su imperio quedan perfectamente plasmadas en este grupo de textos. Así su “*Epístola censoria*” al conde duque de Olivares, junto a la descripción de la situación desastrosa en que se hallaba su patria, Quevedo alaba los tiempos pasados.

Sonetos, letrillas y romances burlescos

En estas obras aborda con desenfado una gran variedad de temas, algunos de ellos obsesivos: el de las doncellas pedigüeñas, el de los cornudos, el del poder del dinero, contra los médicos, los boticarios... Quevedo utiliza los más variados recursos lingüísticos que le ofrece el idioma y mezcla un léxico culto con expresiones vulgares y coloquiales.

PREGUNTAS SOBRE POESÍA BARROCA

1. Explica qué caracteriza el CULTERANISMO y el CONCEPTISMO.
2. Biografía de Góngora:
 - a. ¿Dónde y cuando nació y murió?
 - b. ¿Por qué criticaba Quevedo a Góngora?
 - c. ¿Cuál fue la causa de que Góngora tuviera que volver a Córdoba en los últimos días de su vida?
3. Obra de Góngora
 - a. ¿Qué temas destacan en su poesía?
 - b. ¿Qué romance se cita entre los referidos a los enamorados separados?
 - c. Escribe el nombre de los dos grandes poemas de Góngora.
 - d. Busca información y resume el mito de Acis y Galatea.
4. Pedro Soto de Rojas
 - a. Escribe la fecha de nacimiento de este autor, el lugar de nacimiento y dónde se encontró la partida de bautismo.

LA POESÍA BARROCA

- b. Resume brevemente la relación que tiene con el Albaicín.
 - c. ¿Cómo se llama actualmente la casa donde vivió?
 - d. Escribe el nombre de su obra más importante y a quién iba dedicada.
5. Lope de Vega.
 - a. ¿Dónde nació y dónde estudió Lope de Vega?
 - b. Escribe brevemente sobre los amores de Lope de Vega.
 - c. ¿Podemos decir que Lope de Vega era un escritor profesional? Justifica tu respuesta.
 - d. Lope oculta su nombre con el seudónimo de Zaide en un romance morisco dedicado a una de sus amantes. Escribe el nombre de esta.
 - e. Escribe el nombre del libro paródico y humorístico, indicando también el nombre del largo poema humorístico incluido en esta obra.
6. Francisco de Quevedo y Villegas
 - a. Biografía:
 - i. Indica lo referido al nacimiento y muerte de Quevedo, señalando fecha y lugar.
 - ii. Escribe el nombre del noble al que acompañó a Italia y en qué lugar de Italia estuvo.
 - iii. Escribe el nombre del lugar donde estuvo desterrado y el de donde estuvo preso.
 - b. Obras.
 - i. Di si es cierta esta afirmación "*Quevedo, a pesar de su antifeminismo declarado, puede considerarse como uno de los mejores poetas de amor de la lengua española de todos los tiempos*"
 - ii. Escribe los temas que trata en los poemas metafísicos.
 - iii. ¿Qué y a quién critica Quevedo en su obra "Epístola censoria"
 - iv. ¿Qué temas trata nuestro autor en sus romances, letrillas, sonetos...?