

AC 01 139

Escuchan las emisiones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. A partir de ahora da comienzo el curso de Acceso para mayores de 25 años. Buenas noches.

Los 30 minutos que diariamente dedicamos a Acceso hoy están ocupados por un aula abierta de lenguaje sobre el barroco. Se hablará primero de la panorámica sociocultural para finalizar con los movimientos poéticos. Para hablar del barroco y de la literatura que se desarrolla en esta época que tiene su apogeo en el siglo XVII, tenemos hoy con nosotros a María Paz Marsá Fajardo y Pilar Ruiz Bá Palacios, profesoras del equipo docente de lenguaje del curso de Acceso.

Vamos a comenzar intentando situarnos en esta época con los movimientos y estilos que engendra, desde sus orígenes que enlazan con el Renacimiento. El barroco se desarrolla ampliamente a lo largo de todo el siglo XVII y se extiende incluso en algunas manifestaciones hasta comienzos del siglo XVIII. Pero vayamos al comienzo, los orígenes en una época de crisis.

Pilar, ¿cuál es la situación social en la que se enmarca el comienzo del barroco? Bien, el siglo XVI termina y al tiempo que muere Felipe II. Felipe II había conservado los extensos dominios que se le había legado su padre, Carlos I, pero ya a finales del siglo XVI hay indicios de que el poderío español no es como antes. Ya en el siglo XVII podemos hablar de los tres reyes de la dinastía de Austria que reinan durante este siglo.

Por una parte, la indolencia de Felipe III y de Felipe IV y por otra, la ineptitud de Carlos II pusieron todos los negocios del Estado en manos de los favoritos, de los llamados válidos, que estaban más interesados en satisfacer su ambición que en gobernar. Mientras el lujo y la corrupción imperaban en la corte, la nación sufría las consecuencias de la mala administración económica. Hay un descontento general, popular, y con la falta de autoridad de los gobiernos y de los monarcas, estos tres austrias se encontraron ante graves problemas políticos.

Hubo una sublevación en Cataluña, se produjo la independencia de Portugal y de lo que hoy es Holanda, hubo rebeliones en los reinos de Sicilia y Nápoles, etc. Y según España entra en crisis de decadencia, Francia pasaba a ocupar la supremacía en el concierto de las naciones europeas que antes había ocupado España. Como consecuencia de esta situación, entrevemos un grado de malestar social y una conciencia de crisis en el hombre del barroco.

¿Cómo se materializan y en base a qué factores? Bien, el siglo XVII efectivamente se conoce como una época de crisis. Hay una crisis general en Europa, cuyas raíces parten de los fines del siglo XVI y solo serán superadas en algunos países de Europa a partir de 1650. Esta crisis se manifiesta en Europa en varios frentes.

Por una parte, la economía sufre una recesión, por ejemplo, la agricultura está en manos de pocos señores y hay un empeoramiento de las condiciones de los campesinos. Por otra parte, la población se estanca en su crecimiento o retrocede. Por otra parte, en la sociedad hay fuertes tensiones entre burguesía y nobleza que en Europa tienden a ser superadas por la

burguesía.

En el plano de la política hay que distinguir entre los países en los que el régimen señorial ha logrado triunfar y esos en los que la burguesía conserva su fuerza ascendente. La monarquía absoluta es la forma de gobierno de los primeros, por ejemplo, Francia y España. Se trata de un pacto entre las clases privilegiadas y el rey.

La nobleza y el clero apoyan a la monarquía y a su vez encuentran en esta un apoyo necesario para conservar todos sus privilegios. Entre tanto, países más modernos como Holanda tienen la primera república moderna y en Inglaterra el parlamento adquiere supremacía sobre el poder del rey. Y en cuanto a la cultura, a grandes rasgos, ¿cuál es la situación en España y qué diferencias podríamos establecer con relación a la cultura europea? La cultura en Europa está marcada por el relativismo y el realismo burgués y hay manifestaciones ideológicas y científicas que conducen hacia la modernidad, lo que se llama la edad moderna.

El poder y la iglesia las combaten también en Europa y le cierran las universidades, quiere decir que es un desarrollo paralelo. Pero a pesar de todo, se escribe y se difunde obras de ciencia experimental, por ejemplo Galileo, Newton, Kepler. Y se difunde también el pensamiento racionalista de Descartes, conocido en España.

Por otra parte, la cultura en España está marcada por la herencia de la contrarreforma religiosa, que combatió cualquier labor intelectual o científica en esa misma línea en que había separado el orden natural del sol natural durante el renacimiento y rechazó cualquier actismo de modernidad impulsado por la burguesía como algo laico. En España realmente se los hace teología, se cierra el contacto con la investigación científica y la filosofía racional europea. En España ni siquiera hay esa crisis del racionalismo europeo, es que ni llega aquí.

En este siglo se da a la vez un proyecto de esplendor artístico y literario y esto no es ninguna paradoja, es decir, la falta de ciencia y el esplendor artístico no constituyen una paradoja. Se explica de esta manera. Como no se invierte la creatividad en otras empresas de tipo científico o de pensamiento se concentra en lo estético y la riqueza no se invierte en crear ciencias positivas o en crear industria o comercio, se gasta en ornamentación, en obras artísticas.

Por lo tanto se potencia el arte y la literatura. En España hay dos grandes corrientes que tendrán una gran influencia en el desarrollo de la ciencia y la cultura. El relativismo y el racionalismo.

Estas dos corrientes, relativismo y racionalismo, ¿penetran en España con la misma fuerza con que se desarrollan en Europa? En absoluto. En España prácticamente es que ni se puede hablar de esto y además está la Inquisición que considera que son corrientes materiales, corrientes laicas y no las deja penetrar. Aquí se hace teológico.

En un marco de represión generalizada a niveles tanto ideológicos como de la investigación científica, ¿cómo se explica la situación que se produce de esplendor artístico y literario? Por lo

mismo, porque todo se concentra en crear arte, en financiar a ciertos escritores, sobre todo si son más o menos conformistas con respecto al régimen o que hacen propaganda en sus obras con respecto al régimen, pero no se potencia nada de lo que puede ser investigación. De hecho, si en Europa se quema a Galileo, en España es que no existe un Galileo. ¿Qué quiere decir el término que estamos utilizando, barroco? La palabra barroco procede seguramente de un xilogismo escolástico medieval, de una filosofía escolástica medieval que constituye un prototipo de formalismo absurdo, de razonamiento absurdo y tal vez también de ese adjetivo portugués barroca que designa a un tipo de perla irregular que también existe en castellano para designar simplemente las rocas de forma irregular, se llama berrueco.

Bueno, los franceses lo integran, esta palabra, en el siglo XVII barroca para designar a esa arquitectura extravagante que tiene esa fantasía que se distancia de los cánones clásicos del renacimiento. En el XVIII se considera barroco el estilo que contravenía las normas clásicas y solamente relativo a artes plásticas y con una connotación peyorativa. Ya en el siglo XX se considera que es un sistema coherente simplemente opuesto al renacimiento hispano y hay autores como el español Eugenio Dors que considera que el barroco es una constante cultural que alterna en péndulo con lo clásico y que justifican, por ejemplo, el barroco o el romanticismo como la parte pendular opuesta al renacimiento, a la época clásica, etc.

Pero ya, por último, digamos la teoría que nos merece más crédito considera el barroco como una estructura cultural correspondiente a estructuras históricas sociales ilimitada simplemente al siglo XVIII y XVII lo que es el siglo de oro que caracteriza unos estilos artísticos y literarios y se distancia de esa interpretación pendular en la historia de la internatura época clásica y época barroca. El barroco nace como consecuencia de la crisis del renacimiento, ¿no es así? Sí, así es. La crisis o la decadencia española se manifiesta en lo relativo a la población por ejemplo, en que desde fines del siglo XVI hasta mediados del XVII España pierde un cuarto de la población quiere decirse que si con Carlos I España tenía 10 millones de habitantes al final del siglo XVII tiene 6 millones de habitantes a esto se debe, primero, a la guerra de los 30 años también a las pestes consecuencia de la guerra a la miseria consecuencia de la guerra que favorece toda la mortalidad y por otra parte incrementa el envío de ciudadanos a América por la inmigración En cuanto a la economía observamos que decae progresivamente el comercio y la agricultura la agricultura ha sufrido un rudo golpe con la expulsión de los moriscos que eran los mejores agricultores por otra parte el 95% de las tierras está en manos de la nobleza y del clero con graves consecuencias por ejemplo, la nobleza y el clero no tienen el menor interés en sacar el rendimiento y los campesinos solo tienen que sufrir las contribuciones rurales, las contribuciones por ser aparceros y ante tan gravosas circunstancias inmigran a las ciudades donde es incesante el aumento de los parados es decir, estos que llegan allí se convierten automáticamente en parados a consecuencia de ello mendigos y a consecuencia de ello pícaros con lo cual hay una delincuencia increíble están las cárceles llenas, entre los factores de la Inquisición y esto está todo lleno esto se debe a una injusta distribución de la riqueza y se da un descenso de la población global y un descenso de la población activa En España las tensiones sociales son más graves que en el resto de Europa aquí se frena la expansión de la

burguesía, cuando en Europa se potencia aquí se frena, hay un freno por parte de la nobleza y el clero que están apoyados en una monarquía absoluta para reforzar su poder económico y social y es que las clases privilegiadas no tienen el menor espíritu de empresa que es un espíritu burgués las clases privilegiadas son la nobleza y el clero el sentimiento señorial, que como he dicho antes no invierten el dinero y se lo gastan todo en cuestiones suntuarias de vestido, de casas, de carrozas... la nobleza y el clero se ocupan de acumular solamente esas riquezas en contraste con la miseria de la masa de la población ese hambre que tiene la población del que habla querido y es bastante triste la situación es increíble y claro, se da una conciencia de crisis que crea un malestar creciente hunde el sentimiento de inestabilidad esa honda preocupación, el descontento entre la gente y es frenado y reprimido por las clases privilegiadas con ayuda del ejército y de la Inquisición que todo lo que parece peligroso para su permanencia económica, política y social lo reprimen lo cual explica entre otras cosas esas diferencias que hay entre el ambiente cultural español y el europeo y este mito del imperio termina aquí mismo que todo ese oro que viene de América va directamente a pagar las deudas que tenemos con las bancas europeas es pura fachada todo se gasta en apariencia pero en el fondo no existe realmente el comercio se ha deteriorado el comercio que había en la época del imperio y no existe la industria la estética barroca es un arte de masas? la estética barroca es muy curiosa esa ansia de magnificencia exterior de lujo, de ostentación se inspira en la actitud conformista hay varias actitudes, hay una actitud de protesta que sostiene algunos escritores, algunos artistas y hay otra actitud que es conformista y es un signo distintivo de los valores impuestos por la reacción señorial las clases privilegiadas piden formas que plasmen sus ideales la autoridad, la grandeza, el honor o que pregonen su fuerza de esa arquitectura esplendorosa de palacios y templos que manifiesta fuerza que manifiesta poder económico por otra parte, ante la inquietud de la población es preciso desviar el malestar y distraer a la gente de ahí un arte de persuasión que ensalza y justifica los valores dominantes es una propaganda del régimen que está en el poder y ello se hace sobre todo por medio del teatro ¿podemos considerar al barroco como la expresión de un sentimiento de desengaño? efectivamente, el desengaño es el sentimiento que denuncia la crisis del idealismo relacientista precisamente ese es el sentimiento en el relacimiento se sentía una gran confianza en el hombre un optimismo acerca de la vida un entusiasmo ante la naturaleza y se pensaba que se podía organizar armónicamente el mundo y todo esto era fruto del idealismo como filosofía que está relacionado con las ilusiones imperiales es decir, la ilusión de la expansión imperial de España y del desarrollo económico incipiente en el siglo XVI ante el progresivo hundimiento del país en España se produce esa sensación de desengaño el desengaño barroco supone una radical desvalorización del mundo y de la vida humana por una parte el mundo carece de valor ya no es ese cosmos ordenado sino que es el caos un laberinto por el que deambula el hombre la vida es pura contradicción y lucha el hombre lucha consigo mismo, como dice Quevedo y lucha contra los demás hombres cuando la gente vive en la miseria y se tiene que disputar la supervivencia empieza a estar en lucha el pícaro es alguien que se defiende, que lucha contra los demás hombres la vida es breve, es algo fugitivo y esta aparece como obsesión temática en la literatura o en la pintura también como obsesión por el deterioro del tiempo, por las ruinas la vida carece de consistencia es el divorcio entre la apariencia y la realidad el mundo es un

gran teatro, de hecho es uno de los temas de nuestro teatro el teatro del mundo hay un pesimismo enorme en torno a la posibilidad de apresar la vida la fugacidad de los instantes, la fugacidad del placer que es un retorno a lo religioso que no se había producido de la misma manera en el renacimiento la vida es ir muriendo, la vida es un extraño vacío que la muerte ocupa somos nosotros mismos, nuestra muerte dice Quevedo lo curioso de estos temas, que no son en sí originales es el tratamiento radical el tratamiento apasionado, el tratamiento pesimista que reciben en el barroco los factores económicos, sociales y políticos ¿cómo se reflejan en la literatura? el barroco, como hemos dicho, es el producto de la crisis de la época el escritor traduce con su actitud, ante el hecho literario el malestar general de la época eso no quiere decir que todas las obras literarias sean algo así como un testimonio directo, un documental de la inestabilidad, de la inquietud, de la amenaza en que se vive no tiene ese valor testimonial exactamente serán diversas actitudes, bien sea de protesta en la sátira, la novela picaresca, etc o bien de angustia vital, como Quevedo, que es una búsqueda de sí mismo una búsqueda de la identidad dentro de la sociedad y por otra parte hay una búsqueda de consuelo por la vía religiosa también hay una intensidad religiosa una supeditación a la iglesia o hay una evasión en la estética pura, como Góngora, por ejemplo o divertimentos dramáticos, hay todas las comedias hay multiplicidad de tipos de comedias o bien se da el conformismo de ciertos escritores que se dirigen a hacer las luas del sistema o a exponer una filosofía del conformismo como por ejemplo una persona tan sensata como García es un conformista radical después de la intervención de Pilar Ruiz Bá vamos a centrarnos ahora en esta segunda parte en algunos aspectos de la lengua literaria en el barroco de los que nos va a hablar Maripaz Marsá ¿Qué grado de atención recibe el estudio de la lengua en el siglo XVII? Bueno, pues los cultivadores de la lengua en el siglo XVII tenían plena conciencia del valor que había adquirido el castellano por encima incluso para ellos de las restantes lenguas europeas y de su independencia respecto del latín se establecen en esta época los primeros estudios de la lengua en el siglo XVII son los estudios sistemáticos de la descripción de las transformaciones vocálicas del latín al castellano por ejemplo, un canónigo de Córdoba Alderete, muy amigo de Góngora, que esto es interesante explicó en su obra del origen y principio de la lengua castellana la transformación de la e latina en el dictongo ie castellano con palabras como ciego, cielo y ciento o el cambio de la o latina en el dictongo ue castellano con palabras como bueno, cuento, puente, etc estas transformaciones que él describe mucho más ampliamente, por supuesto serían recogidas como leyes históricas por los historiadores de la lengua, los primeros científicos en el siglo XIX ¿Cuáles eran las aspiraciones que perseguían las diversas corrientes poéticas de la época? Bueno, las diversas corrientes poéticas pretenden lograr una poesía nacional inspirada en la poética clásica quieren lograr un lenguaje distante del de uso general con el fin de ennoblecer el castellano la invención se hace imprescindible para los que pretenden el desarrollo artístico consciente de la lengua, la invención retórica las nuevas aspiraciones estaban plenamente fundadas en la convicción de las posibilidades expresivas del castellano al que consideraban capaz de competir ya nos lo hemos dicho antes con las restantes lenguas europeas incluso por encima de ellas para demostrarlo procuraban lograr con el entendimiento modos nuevos y llenos de hermosura y en esta situación creativa en la que se pretende inventar nuevos modos y se cuestionan los usos vigentes surge la polémica polémicas que tienen sus mayores

exponentes básicamente en tres corrientes principales la cultrana en la que destaca la figura de Luis de Góngora la conceptista con Quevedo y Gracián y una tercera corriente que apoyaba la poesía española tradicional ¿Cuál es la finalidad con que aparece la primera corriente de las que hemos hablado, el culteranismo? Bueno, con este propósito de que hemos hablado de desarrollar el lenguaje se abre paso, entre otras corrientes, el culteranismo la poética cultista de Góngora introduce con frecuencia los usos poéticos latinos pretende alcanzar la máxima expresividad poética mediante el empleo de farragosas y fantásticas y pérvoles adobadas con la dificultad del hiperbatón y enturbiadas por los frecuentes neologismos latinos el orgulloso Góngora manifestó su aristocrático sentimiento de superioridad en el conocimiento lingüístico dirigiendo a sus oponentes las siguientes palabras siendo lance forzoso venerar que nuestra lengua a costa de mi trabajo haya llegado a la perfección y alteza de la latina el mismo orgullo mostraba a quienes le acusaban de oscurantismo lingüístico de más que honra me ha causado hacerme oscuro a los ignorantes que esa es la distinción de los hombres doctos hablar de manera que a ellos, los ignorantes, les parezca griego pues no sean de dar piedras preciosas a los animales de cerda estas palabras ofensivas para algunos revelan sin embargo una clara madurez de la conciencia poética y lingüística era una intención superadora había que hacer desaparecer a cualquier precio la mancha de lengua corrompida que pesaba sobre la lengua castellana era pues imprescindible mostrarla en todo su fulgor expresivo sin duda estas ideas culteranas tendrían sus detractores podríamos citar alguna postura de oposición al culteranismo bueno, hay todas las posturas para algunos humanistas estas teorías cultistas se aproximaban a la aberración así lo demuestran estas palabras de Francisco Cascales humanista murciano rebatiendo a Góngora la lengua latina tiene su dialecto y propio lenguaje y la castellana el suyo, en que no convienen siendo pues cierto que la lengua latina y castellana corren diferentes caminos crearlas, don Luis, llevar por una misma madre es violentar a la naturaleza lo cierto es que hubo una ácida polémica en la que los contentantes se zarandeaban sin pegar literaria en sus espíritus pasemos ahora a hablar de la segunda corriente importante en la época el conceptismo ¿cuáles son las características que definen esta corriente poética? bien, el conceptismo era una corriente del barroco que se desarrolló paralela al cultismo apelaba al ingenio para manifestar a través del lenguaje las sutilezas del entendimiento la complicación conceptual se obtenía por procedimientos parecidos a los cultistas juegos de conceptos, ideas, palabras verdadera alquimia de la palabra a base de paralelismos, usos metafóricos, antítesis paranomasia, artificios sintácticos como el C1, etc pretendía conciliar la concepción esquemática que puede alucinar conceptos muy dispares con el humor profundo cargado de ironía y a veces caía en el chiste burdo y trocado ¿cuál es la personalidad más destacada del conceptismo? bueno, el máximo representante del conceptismo es Quevedo Quevedo, en su extensa obra sobre todo en sus escritos satíricos no dejó de surtitar con sorna a góngora en sus escritos así por ejemplo, en la aguja de navegar cultos un escrito que mezcla prosa si quisieras ser góngora en un día la herida prenderá hiotos use mucho de líquido y también termina un ejemplo hermafrodito que llama el hundo y entre las idas y venidas de la polémica tenemos como muestra la que Dios se ha corrido y colocaba los refranes a estas lenguas pertenece hay otros usos con sentido diferente de los refranes pero es conocido en las regatas y esto ha sido el aula abierta sobre la literatura del barro

