

Literatura barroca y neoclásica

J. Alejandro Zamudio Realpe

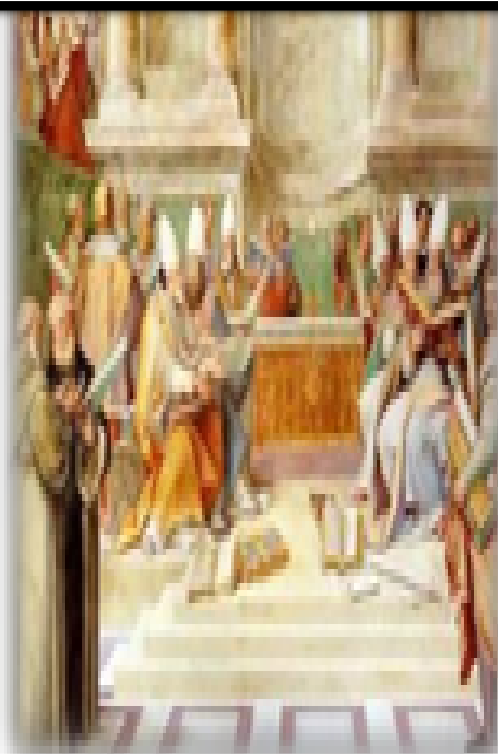

Literatura del Barroco y Neoclasicismo

El Barroco fue una corriente cultural y artística que surgió en Italia durante el siglo XVII como respuesta al Renacimiento. El Neoclasicismo, nació en Francia en el siglo XVIII.

Siglo XVII

El siglo XVII fue una época de profunda crisis en Europa. Muchos países entraron en una recesión económica, la que causó el estancamiento del desarrollo comercial y el avance de la burguesía. Las ciudades comenzaron a verse ocupadas en su mayoría por mendigos, pícaros y delincuentes, muchos de ellos campesinos en busca de trabajo.

Arte Barroco

El Barroco surgió en Italia, al igual que el renacimiento, como una visión desengañada, escéptica y pesimista de la realidad y cuestionó los ideales antropocentristas del Renacimiento.

Estuvo caracterizado principalmente por la opulencia y la brillantez, los artistas buscaron desarrollar un arte extravagante, exuberante, recargado de artificios y desmesurado. Fue promovido por la Iglesia, por lo cual debía transmitir motivos religiosos mediante recursos emotivos dirigidos al espectador, en su estilo encontró la manera perfecta de mostrar su poderío económico y político.

- 📖 **La Arquitectura:** intentó ostentar una urbanización mediante la decoración exuberante y las líneas curvas en las columnas.
- 📖 **La Escultura:** se desarrolló en la ornamentación de las plazas y los jardines, la decoración del interior de las iglesias. Buscaba representar la figura humana con gran expresividad y movimiento, se resaltaron las posiciones asimétricas y oblicuas.
- 📖 **La Música:** fue una de las corrientes más importantes de la música occidental, se dio el nacimiento de la ópera y se creó la técnica de la armonía tonal, empleo el contraste sonoro.
- 📖 **La Danza:** se originó principalmente en la corte francesa, consistió en un arte coreográfico con movimientos elaborados, entre ellos el ballet cortesano.

La Ilustración

Se originó en Francia a finales del siglo XVII y culminó a finales del siglo XVIII, se caracterizó por la defensa que hizo de la razón frente a la fe y por la confianza en la ciencia y la educación, considerados medios para impulsar el progreso de la población.

Se conoce como Siglo de las Luces, ya que estas representaban a la razón, la cual era considerada como la principal fuente de conocimiento. Uno de los objetivos de los ilustrados era erradicar la superstición y la ignorancia.

Surgieron instituciones y proyectos que tuvieron como finalidad la clasificación de las producciones humanas, como las grandes bibliotecas, museos, academias de las lenguas y academias de las bellas artes. También podemos encontrar la elaboración de la Enciclopedia Francesa, a cargo de los filósofos franceses Denis Diderot y Jean D'Alambert.

El Arte Neo-clásico

Surgió durante el siglo XVIII una corriente artística y literaria que nació de la mano con la Ilustración. Tomó como modelo las formas clásicas de la Antigüedad grecolatina y de ahí obtiene su nombre.

Destacó por su estilo sencillo, claro y armónico, con carácter funcional y moralizante. El arte tenía la finalidad de divulgar las ideas, en lugar de entretener.

- ✓ **La Arquitectura:** se basó en los modelos arquitectónicos de Grecia y Roma, como las columnas clásicas, abandonó la ornamentación de los edificios barrocos y creó edificaciones cuyas partes eran simétricas y funcionales.
- ✓ **La Escultura:** se inspiró en los cánones clásicos del orden, equilibrio y proporción, prevalecen las obras sencillas con finas líneas marcadas y hechas en su totalidad de mármol.
- ✓ **La Pintura:** se caracterizó por la acentuación de la figura principal de la obra. Predominaron en ella las pinturas sobre hechos históricos, tales como la Revolución francesa, para poder así educar al espectador.

La Literatura Barroca

Adoptó una visión pesimista frente a la vida, sus manifestaciones confluyeron en ser altamente elaboradas en su estilo y poseer una forma descriptiva, se aleja de la armonía equilibrada del Renacimiento. Se incorporaron todo tipo de recursos literarios y estilísticos, entre ellos:

El contraste: se apoyó en contrastes frecuentes como, la naturaleza equívoca de la realidad, y buscan crear efectos sorprendentes en el lector. Por ello aparece conjuntamente lo feo y lo bello, también la grandeza espiritual y los más bajos instintos.

La exageración: se da en consecuencia a la inquietud de la época, es recurrente al uso de hipérboles, así como el empleo constante de recursos retóricos y juegos de palabras.

Temas y Géneros.

Se intensificaron temas tales como el carpe diem y el amor no correspondido. Los temas reflejaron el pesimismo de la época y el desequilibrio constante de la vida. Entre ellos se encuentra la apariencia engañosa, la fugacidad del tiempo, la complejidad y la compresión.

Se dividió en dos corrientes opuestas, el culteranismo y el conceptismo.

1. El Culteranismo: fue un estilo que buscó la belleza formal mediante el uso de cultismos y la creación de un lenguaje artificioso. Su máximo representante fue Luis de Góngora y es por eso que al culteranismo también se le conoce como gongorismo.
2. El Conceptismo: se caracterizó por expresiones concisas con una gran carga semántica, le dio gran importancia al léxico, prefirió la asociación ingeniosa entre palabras e ideas. Su máximo representante fue Francisco Quevedo.

representante fue Francisco Quevedo

asociación ingeniosa entre palabras e ideas. Su máximo

representante fue Francisco Quevedo

La Literatura Neo-clásica

Época en la que se trató de rescatar lo clásico y se tuvo la razón como fuente de conocimiento, se puso al servicio de las ideas ilustradas, con la finalidad didáctica de las artes, la principal función de la literatura fue difundir educación y cultura.

Se opuso al estilo, los temas y géneros cultivados por la literatura barroca, persiguió a claridad y la adecuación y rechazó la afectación y los excesos.

Promovió el gusto por el mundo grecorromano, los autores neo-clásicos se ajustaron las preceptivas clásicas, que impusieron reglas para cada género e imitaron a los principales autores grecolatinos.

La razón fue la causa primordial de esta corriente, las obras debían ser de carácter educativo, tuvo la función de reflejar las virtudes ciudadanas y excluir los elementos fantásticos e imaginativos, no había espacio para la expresión íntima del ser humano.

Temas y Géneros.

Fueron de carácter filosófico, político, cultural, económico y social. Servían para promover la investigación y el cuestionamiento del lector. Tuvieron un fuerte espíritu crítico, lo cual los llevó a ofrecer soluciones prácticas a problemas reales e importantes para la época. Los escritores literarios debían tener un fundamento claro, el ensayo se impuso como la forma de expresión más importantes de este movimiento, la fábula cobró importancia, debido a que su finalidad era transmitir preceptos morales.

La narrativa y el ensayo

En la Ilustración, la narrativa y el ensayo fueron los los géneros privilegiados, también se destacó la novela.

El Ensayo: por su espíritu crítico y por su afán didáctico, mediante el que los pensadores ilustrados podían transmitir todas sus ideas. Destacaron los escritores Jean-Jacques Rousseau, Voltaire y Montesquieu.

La Novela: se abrió campo para indagar en la psicología de los personajes, la novela permitió la crítica a la sociedad aristocrática y creó una temática centrada en la naturaleza y la libertad.

La Lírica

Debido a la estética del siglo XVIII, que estuvo basada en propósitos didácticos, la lírica fue un género poco fructífero, sin embargo, la fábula cobró importancia de nuevo, pues les permitió a los autores exponer, por medio de ejemplificaciones de animales, enseñanzas morales. Algunos poetas que destacaron fueron Jean de la Fontaine, Félix María Samaniego y Tomás de Iriarte.

CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA BARROCA

CARACTERÍSTICAS

- Nace como rechazo a la literatura del Renacimiento
- Recursos literarios abundantes.
- Exageración.
- Visión pesimista de la vida
- Apuestan por un tipo de arte sobrecargado y ornamentado.
- Búsqueda de las emociones en los espectadores.
- Influencia de la religión en la literatura barroca
- Innovaciones literarias: tercero, el soneto o la redondilla.

AUTORES

- Góngora. Su obra más destacada es Soledades.
- Quevedo. Su obra más destacada es Historia de la vida del buscón llamado Don Pablos.
- Tirso de Molina. Cabe destacar El burlador de Sevilla.
- Calderón de la Barca. Entre sus obras destaca La vida es sueño.

Características del Neoclasicismo

01

Arte basado en la razón y el progreso

02

Lenguaje sencillo para poder llegar a un mayor número de lectores

03

Retorno a los clásicos

04

Importancia de la razón frente a la emoción

05

Temas predominantes: el honor, las pasiones y el deber del ciudadano

06

Intención didáctica