

CONCEPTOS

1. Visión panorámica: prosa religiosa y moral, de ideas. Los géneros narrativos
 - a. La prosa didáctica
 - b. La prosa histórica
 - c. La prosa religiosa
 - d. La prosa de ficción
 - ✓ La novela sentimental
 - ✓ La novela de caballerías
 - ✓ La novela pastoril
 - ✓ La novela morisca
 - ✓ La novela bizantina
2. La novela picaresca. El nacimiento de la novela moderna: la figura del antihéroe
3. Cervantes y *El Quijote*

1.-VISIÓN PANORÁMICA: PROSA RELIGIOSA Y MORAL, DE IDEAS. LOS GÉNEROS NARRATIVOS

En los Siglos de Oro se produce un florecimiento de la prosa en sus diferentes modalidades: la didáctica, la histórica, la religiosa y la prosa de ficción.

a. La prosa didáctica. Los escritores erasmistas defendieron una literatura útil y verdadera, que sirviera para educar, y criticaron las obras de ficción, a las que consideraban mentirosas e inmorales. Por ello se pone de moda el género del “diálogo”, modelo literario que sirve para presentar los problemas capitales de esta época en el terreno religioso-moral. Ocupan también lugar importante los problemas del idioma, que apuntan a la defensa y afirmación de la lengua vulgar y a fijar sus características. Destacamos *La perfecta casada*, de Fray Luis de León, y *Diálogo de la lengua*, de Juan de Valdés. Durante el siglo XVII, la prosa se convirtió en vehículo para la propagación del pensamiento político, filosófico y moral de la época. Con este propósito la cultivaron Quevedo, Gracián y Saavedra Fajardo. La gran obra de este género es *El Criticón*, de Baltasar Gracián, una extensa alegoría de la vida humana en forma novelesca. Sin embargo, existe un predominio absoluto de la literatura de creación.

b. La prosa histórica. La incesante actividad y el protagonismo de España en esta época fomentaron la creación de obras históricas. Durante la primera mitad del XVI la Historia se polariza en torno a dos temas principales: la conquista y colonización de América y la política del Emperador. Entre los historiadores de Indias destacó Bernal Díaz del Castillo, autor de la *Verdadera historia de los sucesos de la conquista de Nueva España*.

c. La prosa religiosa. En la segunda mitad del XVI existe una literatura ascético-mística, cuyo mejor exponente es Santa Teresa de Jesús. Aparte del *Libro de su Vida*, del *Libro de las Revelaciones* y del *Libro de las fundaciones*, de tema autobiográfico, en los que relata su evolución espiritual y las

peripecias que rodearon su empresa reformista, y además de otras composiciones de contenido doctrinal, como *Camino de Perfección*, su gran obra es *Libro de las Moradas o Castillo interior*. En él expone sus experiencias espirituales con la ayuda de una sugestiva alegoría. Ese castillo es el alma, y en él hay siete moradas. El paso de una a otra se logra a través de los ejercicios ascéticos, hasta llegar a la última, en la que tiene lugar el encuentro místico con Dios.

d. La prosa de ficción. Gracias al apoyo de la imprenta, la novela se difunde con gran rapidez. Además, se convierte en un entretenimiento, en un medio de evasión de los problemas cotidianos y de la realidad socio-política de España. Las numerosas publicaciones y el auge de diferentes tipos de novelas evidencian el aumento del público, que se interesa cada vez más por este género. En casi toda Europa florecen los mismos tipos de novela e, incluso, las obras que tienen mayor éxito se traducen de unas lenguas a otras. Confluyen dos tendencias, la **realista** y la **idealista**, que se manifiestan en diferentes tipos de novela.

Dentro de la **tendencia idealista** hay que destacar géneros que, si bien surgen en el siglo XV, adquieren gran importancia en el siguiente. Nos referimos a la novela sentimental y a la de caballerías. Junto a éstos surgen otros nuevos, como la novela pastoril, la novela morisca o la novela bizantina.

- ✓ La novela sentimental narra historias amorosas de final trágico, centrándose en el análisis del sentimiento amoroso y sus consecuencias. Deriva de las teorías provenzales del amor cortés, de ahí que los sentimientos parezcan artificiosos y poco convincentes. Un ejemplo es *Cárcel de amor*, de Diego de San Pedro.
- ✓ La novela de caballerías narra las aventuras guerreras y amorosas de un caballero de orígenes inciertos, situando la acción en épocas y lugares remotos, con personajes fantásticos (monstruos, gigantes,...). Las novelas de caballerías son el melodrama de la época, de tal modo que las lee todo tipo de público (alcanzaron una extraordinaria difusión tanto en ambientes populares como cortesanos) y llegan a tenerse, en ocasiones, por historias verdaderas. La confusión realidad-ficción provoca severas censuras a sus escritores y al propio género. Estas ideas extendidas en la sociedad renacentista española se recogen en la primera parte de *El Quijote*. Dos obras sirven como modelo: *Amadís de Gaula* y *Tirant lo Blanch (Tirante el Blanco)*.
- ✓ La novela pastoril viene a ser derivación y complemento de la novela de caballerías. Narra los asuntos amorosos de unos refinados pastores en un marco natural e idílico, como *Los siete libros de la Diana*, de Jorge de Montemayor. Otras novelas compuestas a finales de siglo son *La Galatea*, de Cervantes, y *La Arcadia*, de Lope de Vega.
- ✓ La novela morisca enlaza no solo con lo caballescero sino con el tema “fronterizo” durante la Reconquista, tan vivamente conservado por los romances. Los personajes suelen ser cristianos y musulmanes que rivalizan en virtud y honor. Un ejemplo es *Historia del Abencerraje y de la hermosa Jarifa*.

- ✓ La novela bizantina nace en España de una confluencia de la novela sentimental y caballeresca y a imitación del relato griego Teágenes y Cariclea escrito por Heliodoro (siglo III). Narra las fantásticas aventuras de dos enamorados que, separados por el azar durante algún tiempo, logran al fin reunirse. A este género pertenece *Los trabajos de Persiles y Sigismunda*, de Miguel de Cervantes.

2.- LA NOVELA PICARESCA. EL NACIMIENTO DE LA NOVELA MODERNA: LA FIGURA DEL ANTIHÉROE

Con la aparición de *La vida de Lazarillo de Tormes*, de sus fortunas y adversidades en 1554, surge en España un nuevo género que alcanza su máxima expresión durante el siglo XVII: **la novela picaresca**, que no solo pretende ser un simple medio de evasión de la realidad circundante, sino también de denuncia o, al menos, de espejo de la sociedad. Una sociedad en declive, agravado éste por las guerras, el abandono del campo y la emigración de la población rural a las ciudades, la decadencia de los hidalgos empobrecidos que despreciaban el trabajo, la vuelta de soldados inválidos y aventureros venidos de América, que provocan la llegada a las ciudades de gente dispuesta a buscar acomodo de cualquier forma. A todo ello, hay que añadir la difícil situación religiosa (reformistas, conversos, inquisidores...).

El Lazarillo representa, pues, el primer síntoma de crisis del idealismo renacentista. De autor desconocido, se le ha querido relacionar con algún judío converso debido a los ataques contra el clero y los cristianos viejos.

Por otro lado, se presentan por primera vez las vulgaridades de la vida ordinaria, las bajas pasiones, la necesidad o el dolor, que sistemáticamente quedaban ausentes en los géneros de la época. Así, al pastor idealizado y al héroe caballeresco se les opone un personaje antiheroico y ásperamente real: el pícaro. Se advierte en la novela una inversión de valores, de tal modo que el honor del escudero va acompañado del hambre, y el milagro fingido del vendedor de bulas produce la devoción que la verdad no consigue. El engaño y la mentira producen casi siempre beneficios. De esta forma Lázaro se convierte en una especie de anti-héroe, defensor de un antihonor, que permite el amancebamiento de su mujer con el arcipreste porque le proporciona una vida desahogada y un estómago siempre lleno.

Los rasgos principales que configuran este género son:

- ✓ El protagonista es un pícaro, un desheredado, hijo de padres sin honra. No tiene oficio concreto, lo que le lleva a ser criado de muchos amos. En muchas ocasiones sobrevive mendigando o robando. Es un cínico porque para él las cosas de este mundo no valen lo que cuesta conseguirlas y pesimista porque siempre ve la miseria de lo humano.
- ✓ La voz narrativa: presentan siempre un narrador en primera persona, son autobiográficas, ya que el autor de la novela considera que sólo el mismo personaje puede ser el biógrafo de una vida tan insignificante y miserable.

- ✓ Se estructura en diversas partes ("Tratados") unidas por la presencia del protagonista, que narra sus aventuras y desventuras de forma lineal. Por otro lado, tiene una estructura abierta (carece de final).
- ✓ El argumento: La obra es en realidad una larga epístola que el "autor" envía a un corresponsal anónimo (a quien trata de "Vuestra Merced"). Dividida en siete tratados, cuenta en primera persona la historia de Lázaro González Pérez, un niño de origen muy humilde nacido en el río Tormes, que quedó huérfano de su padre, un molinero ladrón llamado Tomé González. Su madre, Antona Pérez, amancebada con un negro, Zaide, que le da a Lázaro un hermanastro mulato, lo pone al servicio de un ciego bastante cruel, el primero de sus amos, que lo despertará a la maldad del mundo y le enseñará que tiene que ser astuto para sobrevivir.

Pasa luego a servir a un tacaño clérigo de Maqueda, que lo mata de hambre, y después a un hidalgo arruinado cuyo único tesoro son sus recuerdos de hidalguía y de dignidad. Lázaro simpatiza con él, ya que aunque no tiene nada que darle, por lo menos lo trata bien. El escudero termina por abandonar la ciudad y el chico se encuentra de nuevo solo en el mundo. Tras varios amos: un fraile mercedario, un vendedor de bulas, un capellán, un maestro de hacer panderos y un alguacil, se hace aguador.

Por último consigue el cargo de pregonero gracias al arcipreste de la iglesia toledana de San Salvador y se casa una de sus criadas. Sin embargo, su mujer lo engaña con el religioso y Lázaro es objeto de burlas por parte del pueblo. Tras una vida de penurias en las que ha visto qué es verdaderamente el honor, termina la carta, un alegato autojustificativo, en el que afirma que ha alcanzado la felicidad, aunque para ello ha debido perder su honra, ya que hace oídos sordos a los rumores de infidelidad de su mujer para mantener su posición.

Aunque puede afirmarse que con el *Lazarillo* la picaresca aparece ya definitivamente fijada en sus rasgos esenciales, se produce en su desarrollo y decadencia una diversificación de aspectos y matices propios de la personalidad de cada autor y del momento que viven. Así la sátira benévola del *Lazarillo* nada tiene que ver con la agria y amarga mordacidad de las obras posteriores. El humor de esta novela se sustituye por un profundo pesimismo que se corresponde con la psicología desconfiada y resentida del protagonista. Además, el realismo deja paso, en ocasiones, a una imagen deformada de la realidad. Por otra parte, el lenguaje llano y espontáneo del *Lazarillo* queda a veces reemplazado por la expresión compleja y retorcida del Barroco. Finalmente, bajo la influencia de Mateo Alemán (*Vida del pícaro Guzmán de Alfarache*), en gran parte de las novelas picarescas del siglo XVII el relato se interrumpe a menudo con largas disertaciones morales, que analizan la conducta ruin y antiheroica del pícaro.

El Lazarillo (junto con *El Quijote*) constituye el germen de la novela moderna, por tratar asuntos de la realidad contemporánea y porque por primera vez nos ofrece un protagonista que se va forjando a lo largo de la obra.

3.- CERVANTES Y EL QUIJOTE

EL AUTOR

Miguel de Cervantes Saavedra nació, según su partida de bautismo, en Alcalá de Henares en 1547. Debido al oficio de su padre, que era barbero-cirujano, y a las dificultades económicas, pasó su infancia y parte de su juventud en distintas ciudades: Valladolid, Córdoba, Cabra, Sevilla, Madrid... Fue discípulo del escritor erasmista López de Hoyos.

En 1569 se trasladó a Italia, al servicio del cardenal Acquaviva. Poco después ingresó en el ejército y en 1571 participó en la batalla de Lepanto donde resultó herido en el pecho y quedó impedido de la mano izquierda (de lo cual siempre se sentirá orgulloso).

En 1575, cuando regresaba a la Península, su galera fue apresada por los corsarios berberiscos y Cervantes (junto a su hermano) llevado a Argel. Comienza así un largo y duro cautiverio de cinco años. Finalmente, en 1580 fue liberado gracias al rescate pagado por los frailes Trinitarios.

Tras su regreso a Madrid, comenzó una etapa muy dura en la vida de Miguel de Cervantes. Probó suerte en diversos trabajos y solicitó un puesto en las Indias, pero no le fue concedido. En 1584 se casó con Catalina de Salazar y Palacios. El matrimonio vivió en Esquivias hasta 1587, año en que se trasladaron a Sevilla. Allí ocupó un puesto de comisario real de abastos (recaudador de impuestos) para la Armada Invencible. Fue encarcelado dos veces: la primera en 1592, en Córdoba, por haber vendido trigo sin autorización; la segunda en 1597, en Sevilla, al quebrar el banco donde había depositado todo lo recaudado. Fue durante esa segunda estancia en la cárcel cuando, según palabras del autor, "se engendró" *El Quijote*.

En 1604 Cervantes se trasladó a Valladolid. Allí fue encarcelado de nuevo, en 1605, por un asunto oscuro en relación con la muerte de un hombre. Pero tanto él como su familia fueron absueltos. En 1606 se estableció definitivamente en Madrid, donde, separado de su mujer, desarrolla una intensa actividad literaria. Su fama es grande en España y en el extranjero, pero esto nunca se tradujo en desahogo económico. Murió el 23 de abril de 1616.

Como escritor, cultivó la poesía, el teatro y la novela. Su obra poética, oscurecida por la de sus contemporáneos, ha llegado a nosotros incluida en sus obras en prosa. Escribió una serie de obras teatrales de cierto éxito siguiendo las normas clásicas del Renacimiento, que pronto abandonó para seguir las directrices de Lope de Vega. Lo más destacable de su obra teatral son los entremeses, breves piezas con tema humorístico, acción sencilla y personajes populares, que se representaban en los descansos de las comedias largas. Pero Cervantes destacó fundamentalmente en el género narrativo. Asimiló los modelos anteriores, como la novela pastoril (*La Galatea*), la novela bizantina (*Los trabajos de Persiles y Sigismunda*), la novela corta (*Novelas Ejemplares*), etc.

EL QUIJOTE

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, obra cumbre de la literatura, fue publicada en dos partes, una en 1605 y la otra en 1615. En el prólogo de la primera parte afirma que su obra “es una invectiva contra los libros de caballerías” y que su finalidad es “poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias” de este género. Sin embargo, fue mucho más allá, llegando a crear una obra sin precedentes, con unos valores humanos de alcance universal y una voluntad crítica que trasciende la simple ridiculización de un género literario que ya por aquel entonces se encontraba en plena fase de decadencia.

✓ Estructura

La Primera Parte consta de cincuenta y dos capítulos. En ella se narran las dos primeras salidas de don Quijote: en la primera, es armado caballero por un ventero y regresa a casa tras haber sido apaleado. En la segunda, don Quijote y su escudero Sancho recorren La Mancha hasta Sierra Morena, protagonizando ininterrumpidamente una serie de aventuras. Además se intercalan narraciones breves que no tienen relación con la trama principal.

La Segunda Parte consta de setenta y cuatro capítulos y narra la tercera salida de don Quijote y Sancho. En esta ocasión se dirigen a Aragón y a Cataluña. Buena parte de la narración transcurre en el palacio de unos duques donde se hacen realidad los sueños de ambos protagonistas. La aparición en 1614 de una segunda parte apócrifa (el Quijote de Avellaneda) aceleró la terminación de esta Segunda Parte y obligó a Cervantes a introducir algunas modificaciones en la trayectoria de sus protagonistas, que ya no se dirigen a Zaragoza sino a Barcelona. Allí es vencido por el caballero de la Blanca Luna (en realidad su vecino Sansón Carrasco) y regresan a casa. Allí muere don Quijote después de haber recobrado la cordura.

✓ Personajes

Dos son los personajes centrales de la obra: don Quijote y Sancho Panza. Don Quijote es un modesto hidalgo de un pueblo manchego, Alonso Quijano, que loco debido a la lectura de libros de caballerías, decide convertirse él mismo en un caballero andante, lo cual le convierte en un personaje fundamentalmente cómico, anacrónico en la España del XVII. Sin embargo, fuera de su locura caballeresca muestra buen juicio, tolerancia y generosidad.

Sancho Panza es el escudero que en los libros de caballerías acompañaba al protagonista. Tiene su origen en un modelo folclórico y literario, pero evoluciona a lo largo de la obra integrándose en el mundo de ficción caballeresca de su amo y encarnando la sátira de los libros de caballerías.

Con estas figuras Cervantes integra dos aspectos, hasta entonces antagónicos e irreductibles, que constituyen pilares básicos del ser humano: el ser y el parecer, la realidad y el ensueño, la

locura y la cordura, el drama y la comedia. Estos dos modos de ser se influyen mutuamente y se complementan hasta llegar incluso a un intercambio de personalidades al final de la obra.

A estos personajes los acompañan otros secundarios representativos de la sociedad de la época. Todos ellos se ven influidos por los rasgos de los protagonistas.

✓ **Lenguaje y etilo**

El lenguaje del *Quijote* es un acabado resumen de la variedad de estilos del Renacimiento. En él se combina el estilo elevado con el propio de la parodia burlesca, el habla culta con la popular (acorde con la condición social de los personajes), etc. Así el diálogo es uno de los mayores logros estilísticos. También el humor y la ironía están muy presentes en la obra.

Parte de la complejidad de esta novela se basa en el narrador y en el juego de perspectivas del que se sirve Cervantes. La obra comienza ofreciendo la historia de don Quijote, basada en los datos que el propio autor ha recogido en los archivos de la Mancha. En el capítulo ocho se acaba el documento y se continúa más tarde a partir de un manuscrito de un autor arábigo llamado Cide Hamete Benengeli que un morisco traduce. Por último, es especialmente significativa la presencia de recursos propios de la tradición oral. Esto contribuye a la creación de un lector entendido y cómplice, a quien dirige prólogos, preliminares y su obra.

✓ **Interpretación**

Además de ser una novela de humor y de plantear ideas de alcance universal, *el Quijote* es también un libro de crítica y teoría literaria y un gran retrato social de la vida española de su tiempo. Cervantes parodia la ilusión caballeresca y pastoril, la utopía humanista típica del siglo XVI, que es ya una respuesta inútil a los problemas de la España del momento.