

EJERCICIOS AUTOEVALUABLES: TEMA10

IDEOLOGÍA Y ESTILO EN LA LITERATURA BARROCA

1. Relaciona el texto siguiente con alguno de los rasgos que hemos citado como propios del Barroco.

~ *Vida, tragedia*

Ese es el mayor engaño –ponderó Critilo–. Sabe, pues, que aquel desdichado extranjero es el hombre de todos y todos somos él. Entra en este teatro de tragedias llorando. Comiéndale a cantar y encantar con falsedades. Desnudo llega y desnudo sale, que nada saca, después de haber servido a tan ruines amos. Recíbele aquel primer embustero, que es el Mundo. Ofrécele mucho y nada cumple. Dale lo que a otros quita, para volvérselo a tomar, con tal presteza, que lo que con una mano le presenta, con la otra se lo ausenta, y todo para en nada. Aquel otro que le convida a holgarse¹ es el Gusto, tan falso en sus deleites cuan cierto en sus pesares; su comida es sin sustancia, y su bebida venenosa. A lo mejor falta el fundamento de la Verdad y da con todo en tierra. Llega la Salud, que cuanto más le asegura más le miente. Aquellos que le dan prisa, son los Males; las Penas le dan vaya, y grita los Dolores, vil canalla toda de la Fortuna. Finalmente, aquel viejo, peor que todos, de malicia envejecida, es el Tiempo, que le da el traspié y le arroja en la sepultura, donde le deja muerto, solo, desnudo y olvidado. De suerte que, si bien se nota, todo cuanto hay, se burla del miserable hombre: el Mundo le engaña, la Vida le miente, la Fortuna le burla, la Salud le falta, la Edad se pasa, el Mal le da prisa, el Bien se le ausenta, los Años huyen, los Contentos no llegan, el Tiempo vuela, la Vida se acaba, la Muerte le coge, la Sepultura le traga, la Tierra le cubre, la Pudrición le deshace, el Olvido le aniquila; y el que ayer fue hombre hoy es polvo, y mañana nada.

Baltasar Gracián. *El Criticón*

2. Quevedo dirigió duros ataques contra Góngora y el culteranismo. En esta *Receta para hacer soledades en un día*, ¿en qué centra sus burlas?

Quien quiera ser Góngora en un día
la jeri (aprenderá) gonza siguiente:
fulgores, arrogar, joven, presiente,
candor, construye, métrica, armonía;
poco, mucho, sí, no, purpuracia,
neutralidad, conculca, erige, mente,
pulsas, ostenta, librar, adolescente,
señas, traslada, pira, frustra, harpía.
Gede, impide, cisuras, petulante,
palestra, liba, meta, argento, alterna,
si bien, disuelve, émulo, canoro.
Use mucho de líquido y de errante,
su poco de noturno y de caverna,
anden listos lívor, adunco y poro;
que ya toda Castilla
con sola esta cartilla
se abrasa de poetas babilones,
escribiendo sonetos confusiones;
y en la Mancha pastores y gañanes,
atestadas de ajo las barrigas
hacen ya soledades como migas.

¹ Disfrutar.

LÍRICA BARROCA

LUIS DE GÓNGORA

1. Lee el siguiente soneto de Góngora:

Mientras por competir con tu cabello,
oro bruñido² al sol relumbra en vano;
mientras con menosprecio en medio el llano
mira tu blanca frente el lilio bello;
mientras a cada labio, por cogello,
siguen más ojos que al clavel temprano;
y mientras triunfa con desdén lozano³
del luciente cristal tu gentil cuello,
¡goza cuello, cabello, labio y frente,
antes que lo que fue en tu edad dorada
oro, lilio, clavel, cristal luciente,
no sólo en plata o víola⁴ troncada
se vuelva, mas tú y ello juntamente,
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada!

Luis de Góngora

2. ¿Cuál es el tema del poema? ¿Qué estructura tiene el poema? ¿En cuántas partes lo dividirías?

3. ¿Qué partes del cuerpo se describen y con qué se comparan? ¿Qué orden se sigue en la descripción corporal? ¿Por qué crees que se altera ese orden a partir del primer terceto?

4. ¿Por qué crees que la correlación partes del cuerpo (4) – elementos de la naturaleza (4) se altera en el último verso (5)?

5. Indica algún caso de hipérbaton y anáfora en el poema.

² Sacar brillo a una cosa.

³ Orgullosa, altiva, en este caso.

⁴ Flor (violeta, más comúnmente llamada), al igual que el lilio.

FRANCISCO DE QUEVEDO

1. Lee el conocidísimo soneto de Francisco de Quevedo “Amor constante más allá de la muerte”:

Cerrar podrá mis ojos la postrera⁵
sombra que me llevare el blanco día;
y podrá desatar esta alma mía
hora a su afán ansioso lisonjera⁶;

mas no, de esotra parte, en la ribera,
dejará la memoria, en donde ardía:
nadar sabe mi llama la agua fría,
y perder el respeto a ley severa⁷.

Alma a quien todo un dios⁸ prisión ha sido,
venas que humor a tanto fuego han dado,
medulas⁹ que han gloriosamente ardido,

su cuerpo dejará, no su cuidado;
serán ceniza, mas tendrá sentido;
polvo serán, mas polvo enamorado.

2. Este poema retoma el tan cultivado tema del amor que traspasa las fronteras de la muerte. El alma, parte eterna y no perecedera del hombre, guarda en el más allá recuerdo de su amada. Sin embargo, Quevedo, en su poema, da una vuelta de tuerca más a la cuestión y propone algo que supera la simple memoria amorosa del espíritu. ¿En qué consiste?

3. Los tercetos deben entenderse como una correlación, de manera que el verso 12 es la continuación del 9, el 13 del 10 y el 14 del 11. Reconstruye ahora lo expresado por el poeta.

4. ¿Qué recursos literarios se emplean en estos versos? (Aparecerán subrayados los fenómenos en que debes fijarte)

- a) Cerrar podrá mis ojos la postrera
sombra que me llevare el blanco día
- b) mas no, de esotra parte, en la ribera,
dejará la memoria, en donde ardía:
- c) Alma a quien todo un dios prisión ha sido,
venas que humor a tanto fuego han dado,
medulas que han gloriosamente ardido,

⁵ Última.

⁶ Violento hipérbaton. El orden lógico del verso sería: “la hora lisonjera (la última hora será agradable) podrá desatar esta alma mía (pues se producirá la muerte, se separará el cuerpo del alma) a su afán ansioso (lo que al fin al cabo es la verdadera ansia del alma inmortal)”

⁷ Se juega con la referencia a los lugares mitológicos del río Leteo y de la laguna Estigia, cuyas aguas deben cruzar las almas de los muertos, lo que significa la pérdida de la memoria mortal.

⁸ El dios Amor.

⁹ En esta época, con acentuación grave.

LOPE DE VEGA

1. Lee los siguientes poemas de Lope de Vega:

A)

“Mira, Zaide, que te digo
que no pases por mi calle,
no hables con mis mujeres
ni con mis cautivos trates,

no preguntes en qué entiendo
ni quién viene a visitarme,
qué fiestas me dan contento
ni qué colores me aplacen.

Basta que son por tu causa
las que en el rostro me salen
corrida de haber mirado
moro que tan poco sabe.

Confieso que eres valiente,
que hiendes, rajas y partes,
y que has muerto más cristianos
que tienes gotas de sangre;

que eres gallardo jinete,
que danzas, cantas y tañes,
gentilhombre, bien criado
cuanto puede imaginarse;

blanco, rubio por extremo,
señalado entre linajes,
el gallo de los bravatos,
la nata de los donaires;

que pierdo mucho en perderte
y gano mucho en ganarte,
y que ni nacieras mudo
fuera posible adorarte;

mas por ese inconveniente
determino de dejarte,
que eres pródigo de lengua
y amargan tus liviandades;

habrá menester ponerte
la que quisiere llevarte
un alcázar en los pechos
y en los labios un alcaide.

Mucho pueden con las damas
los galanes de tus partes,
porque los quieren briosos,
que hiendan y que desgarren;

mas con esto, Zaide amigo,
si algún banquete les hacen
del plato de sus favores
quieren que coman y callen.

Costoso me fue el que heciste;
¡qué dichoso fueras, Zaide,
si conservarme supieras
como supiste obligarme!

Mas no bien saliste apenas
de los jardines de Atarfe,
cuando hiciste de la mía
y de tu desdicha alarde.

A un morillo mal nacido
he sabido que enseñaste
la trenza de mis cabellos
que te puse en el turbante.

No quiero que me la vuelvas,
ni que tampoco la guardes,
mas quiero que entiendas, moro,
que en mi desgracia la traes.

También me certificaron
cómo le desafiaste
por las verdades que dijo,
que nunca fueran verdades.

De mala gana me río
¡qué donoso disparate!,
no guardaste tu secreto
y quieres que otro lo guarde.

No puedo admitir disculpa,
otra vez torno a avisarte
que esta será la postrera
que te hable y que me hables.”

Dijo la discreta Zaida
al gallardo Abencerraje,
y al despedirse replica:
“Quien tal hace que tal pague”

B)

Celebró de Amarilis la hermosura
Virgilio en su bucólica divina,
Propertio de su Cintia, y de Corina
Ovidio en oro, en rosa, en nieve pura;

Catulo de su Lesbia la escultura
a la inmortalidad pórvido inclina;
Petrarca, por el mundo, peregrina,
constituyó de Laura, la figura;

yo, pues Amor me manda que presuma
de la humilde prisión de tus cabellos,
poeta montañés, con ruda pluma,

Juana, celebraré tus ojos bellos,
que vale más de tu jabón la espuma
que todas ellas, y que todos ellos.

2. ¿Cómo se llaman las estrofas de los dos poemas?

3. El poema B) pertenece al ciclo de las *Rimas de Tomé de Burguillos*. Se trata de un libro en el que Lope, escondido tras el seudónimo de Tomé de Burguillos, personaje ya anciano y desengañado, hace una parodia de los temas y modas literarias de la época. ¿Qué contraposición burlesca se lleva a cabo en este poema? ¿Mediante qué elementos se consigue esa contraposición? ¿Cómo se estructura el poema?

4. ¿Cuántas voces poéticas diferencias en el texto B)?

5. ¿En qué consiste la recriminación que Zaida formula en el texto A)?

6. ¿Cómo se llama el recurso literario de alteración de orden sintáctico que se esconde tras los versos del poema A): “un alcázar en los pechos / y en los labios un alcalde”? ¿En qué consiste exactamente?

NARRATIVA BARROCA

1. Lee la siguiente dedicatoria al lector del *Buscón* de Quevedo y contesta a estas cuestiones: ¿Qué intención tiene el autor al escribir el texto? ¿Qué obtendrá el lector con el libro?

Qué deseoso te considero, lector o oidor —que los ciegos no pueden leer—, de registrar lo gracioso de don Pablos, príncipe de la vida buscona. Aquí hallarás en todo género de picardía —de que pienso que los más gustan— sutilezas, engaños, invenciones y modos, nacidos del ocio, para vivir a la droga¹⁰, y no poco fruto podrás sacar de él si tienes atención al escarmiento; y, cuando no lo hagas, aprovéchate de los sermones, que dudo nadie compre libro de burlas para apartarse de los incentivos de su natural depravado. Sea empero lo que quisieres; dale aplauso, que bien lo merece; y cuando te rías de sus chistes, alaba el ingenio de quien sabe conocer, que tiene más deleite saber vidas de Pícaros, descritas con gallardía, que otras invenciones de mayor ponderación. Su autor, ya lo sabes; el precio del libro, no lo ignoras, pues ya lo tienes en tu casa, sino es que en la del librero lo hojeas, cosa pesada para él, y que se había de quitar con mucho rigor, que hay gorriones de libros, como de almuerzos, y hombre que saca cuento leyendo a pedazos y en diversas veces y luego lo zurce; y es gran lástima que tal se haga, porque éste murmura sin costarle dineros, poltronería bastarda y miseria no hallada del Caballero de la Tenaza¹¹. Dios te guarde de mal libro, de alguaciles y de mujer rubia¹², pedigüeña y carirredonda¹³.

2. Lee el siguiente fragmento de *El criticón* que es continuación del anterior: resúmelo, explica que función tiene respecto a la parte expositiva e indica qué características del barroco se desprenden de su lectura.

Y así dicen por cosa cierta, y yo la creo, que habiendo condenado en una república un insigne malhechor a cierto género de tormento muy conforme a sus delitos (que fue sepultarle vivo en una profunda hoya llena de sabandijas, dragones, tigres, serpientes y basiliscos¹⁴, tapando muy bien la boca porque pereciese sin compasión ni remedio), acertó a pasar por allí un extranjero, bien ignorante de tan atroz castigo, y sintiendo los lamentos de aquel desdichado, fuese llegando compasivo y, movido de sus plegarias, fue apartando la losa que cubría la cueva: al mismo punto saltó fuera el tigre con su acostumbrada ligereza, y cuando el temeroso pasajero creyó ser despedazado, vio que mansamente se le ponía a lamer las manos que fue más que besárselas. Saltó tras él la serpiente, y cuando la temió enroscada entre sus pies, vio que los adoraba; lo mismo hicieron todos los demás, rindiéndose humildes y dándole las gracias de haberles hecho una tan buena obra como era librarles de tan mala compañía cual la de un hombre ruin, y añadieron que en pago de tanto beneficio le avisaban huyese luego, antes que el hombre saliese, si no quería perecer allí a manos de su fiereza; y al mismo instante echaron todos ellos a huir, unos volando, otros corriendo. Estábase tan inmóvil el pasajero cuan espantado, cuando salió el último el hombre, el cual, concibiendo que su bienhechor llevaría algún dinero, arremetió para él y quitote la vida para robarle la hacienda, que éste fue el galardón del beneficio. Juzga tú ahora cuáles son los crueles, los hombres o las fieras [...]

¹⁰ Para vivir del embuste.

¹¹ Se refiere a su obra *Cartas del caballero de la tenaza*, en la que un caballero tacaño se defiende de una mujer pedigüeña.

¹² Se refiere a la condición mentirosa, como Judas.

¹³ Maliciosa

¹⁴ Animal fabuloso, al que se le atribuye la propiedad de matar con la vista.

LOPE DE VEGA

(Argumento: El Comendador don Fadrique se enamora de Casilda, recién casada con Peribáñez, rico labrador de Ocaña, y, aprovechando un viaje de éste a Toledo, la requiere de amores, lo que ocurre en la escena que reproducimos, pero ella lo rechaza. El Comendador no cesa en su empeño de conquistar a la bella labradora y deseoso de alejar a Peribáñez, lo nombra capitán de una tropa de campesinos y lo manda a la guerra. Esa misma noche, ayudado por un falso criado y por la prima de Casilda, el Comendador entra en casa de ésta, pero Peribáñez, que tenía fundadas sospechas sobre sus intenciones, regresa a tiempo de salvar a su esposa y de matar al noble. El rey ordena que se dé muerte al villano, pero, cuando éste prueba que obró en defensa de su honor, lo perdona y lo hace capitán.)

CASILDA, con un rebozo, asomándose a una ventana que da al portal.

COMENDADOR

Señora mía,
ya se va acercando el día,
y es tiempo de ir a segar.
Demás, que saliendo vos,
sale el sol, y es tarde ya.
Lástima a todos nos da
de veros sola, por Dios.
No os quiere bien vuestro esposo,
pues a Toledo se fue
y os deja una noche. A fe
que si fuera tan dichoso
el Comendador de Ocaña
(que sé yo que os quiere bien,
aunque le mostráis desdén
y sois con él tan extraña),
que no os dejara, aunque el Rey
por sus cartas le llamara;
que dejar sola esa cara
nunca fue de amantes ley.

CASILDA

Labrador de lejanas tierras,
que has venido a nuesa villa,
convidado del agosto,
¿quién te dio tanta malicia?
Ponte tu tosca antipara¹⁵,
del hombro el gabán derriba,
la hoz menuda en el cuello,
los dediles¹⁶ en la cinta.
Madruga al salir del alba,
mira que te llama el día,
ata las manadas¹⁷ secas
sin maltratar las espigas.

¹⁵ Polaina o prenda de vestir que cubre la pierna sólo por delante.

¹⁶ Forma antigua para “dedal”.

¹⁷ Porción de hierba, trigo, etc., que se puede coger con la mano.

Cuando salgan las estrellas
 a tu descanso camina,
 y no te metas en cosas
 de que algún mal se te siga.
 El Comendador de Ocaña
 servirá dama de estima,
 no con sayuelo de grana
 ni con saya de palmilla.
 Copete¹⁸ traerá rizado,
 gorguera de Holanda¹⁹ fina,
 no cofia de pinos tosca
 y toca de argentería.
 En coche o silla de seda
 los disantos irá a misa;
 no vendrá en carro de estacas
 de los campos a las viñas.
 Dirale en cartas discretas
 requiebros a maravilla,
 no labradores desdenes,
 envueltos en señorías.
 Olerale a guantes de ámbar,
 a perfumes y pastillas;
 no a tomillo ni cantueso,
 poleo y zarzas floridas.
 Y cuando el comendador
 me amase como a su vida
 y se diesen virtud y honra
 por amorosas mentiras,
 más quiero yo a Peribáñez
 con su capa la pardilla
 que al Comendador de Ocaña
 con la suya guarnecida.
 Más precio verle venir
 en su yegua la tordilla,
 la barba llena de escarcha
 y de nieve la camisa,
 la ballesta atravesada,
 y del arzón de la silla
 dos perdices o conejos,
 y el podenco de trailla²⁰,
 que ver al Comendador
 con gorra de seda rica,
 y cubiertos de diamantes
 los brahones²¹ y capilla;
 que más devoción me causa
 la cruz de piedra en la ermita
 que la roja de Santiago
 en su bordada ropilla.
 Vete, pues, el segador,
 mala fuese la tu dicha;
 que si Peribáñez viene,
 no verás la luz del día.

¹⁸ Pelo que se lleva levantado sobre la frente.

¹⁹ Adorno del cuello, hecho de lienzo muy fino.

²⁰ Correa.

²¹ Rosca o doblez que ceñía la parte superior del brazo en algunos vestidos antiguos.

COMENDADOR

Quedo, señora... ¡Señora!...
Casilda, amores, Casilda,
que soy el Comendador;
abridme, por vuestra vida.
Mirad que tengo que daros
dos sartas de perlas finas
y una cadena esmaltada
de más peso que la mía.

CASILDA

Segadores de mi casa,
no durmáis; que con su risa
os está llamando el alba.
¡Ea!, relinchos y grita;
que al que a la tarde viniere
con más manadas cogidas,
le mando el sombrero grande
con que va Pedro a las viñas.

2. La escena pertenece a la jornada II y constituye uno de los momentos culminantes de la obra. En el fragmento hablan dos personajes y se alude a un tercero. Teniendo en cuenta lo que conoces del argumento y lo que aquí has leído ¿con cuál o cuáles de los personajes de la galería de la comedia se corresponden cada uno de ellos? ¿Presentan alguna peculiaridad?

3. Lope pide la variedad métrica en la comedia para adecuar tipo de estrofa y situación dramática. Así, dice que la estrofa que le corresponde a alguien que se queja es una décima... Relee en el punto 6.1. (5) esta parte del *Arte Nuevo* y determina cuáles son las estrofas que utilizan Casilda y el Comendador y si se ajustan a la situación comunicativa en la que se encuentra cada uno.

4. Peribáñez destaca por su ambiente rústico idealizado. Casilda es la bella labradora fiel a su marido y éste el villano rico limpio de sangre y honrado. El mundo de los señores, representado por el Comendador, rompe esa armonía. Analiza en el parlamento de Casilda la presencia de estos dos mundos ¿Quién los representa?

5. El parlamento de Casilda incluye los cuatro versos del cantarcillo popular que probablemente inspirarían a Lope ¿Cuáles crees que son?

6. Enumera los rasgos característicos del teatro de Lope que puedes encontrar en el fragmento de Peribáñez.

CALDERÓN DE LA BARCA

1. Lee el siguiente texto perteneciente a *El alcalde de Zalamea*:

El villano, Pedro Crespo, alcalde de Zalamea, manda dar garrote a un capitán del ejército que ha violado a su hija, pese a no tener jurisdicción sobre él. Como siempre, el rey refrendará a Pedro Crespo y lo hará alcalde perpetuo de la villa.

CRESPO <i>[Vanse Isabel, Inés y Juan]</i>	Entraos allá dentro. <i>(a don Lope)</i> Mil gracias, señor os doy por la merced, que me hicisteis de excusarme una ocasión de perderme.
DON LOPE	¿Cómo habíais, decid, de perderos vos?
CRESPO	Dando muerte a quien pensara ni aun el agravio menor.
DON LOPE	¿Sabéis, voto a Dios, que es capitán?
CRESPO	Sí, ¡voto a Dios! y aunque fuera él general, en tocando a mi opinión, le matara.
DON LOPE	A quien tocara ni aun al soldado menor sólo un pelo de la ropa, por vida del cielo, yo le ahorcara.
CRESPO	A quien se atreviera a un átomo de mi honor, por vida también del cielo que también le ahorcara yo.
DON LOPE	¿Sabéis que estáis obligado a sufrir, por ser quien sois, estas cargas?
CRESPO	Con mi hacienda, pero con mi fama no. Al Rey la hacienda y la vida se ha de dar; pero el honor es patrimonio del alma, y el alma sólo es de Dios.
DON LOPE	¡Juro a Cristo, que parece que vais teniendo razón!
CRESPO	Sí, juro a Cristo, porque siempre la he tenido yo.

DON LOPE	Yo vengo cansado, y esta pierna, que el diablo me dio, ha menester descansar.
CRESPO	Pues ¿quién os dice que no? Ahí me dio el diablo una cama, y servirá para vos.
DON LOPE	Y ¿diola hecha el diablo?
CRESPO	Sí.
DON LOPE	Pues a deshacerla voy, que estoy, voto a Dios, cansado.
CRESPO	Pues descansad, voto a Dios.
DON LOPE (<i>aparte</i>)	(Testarudo es el villano; también jura como yo.)
CRESPO (<i>aparte</i>)	(Caprichoso es el don Lope; no haremos migas los dos.)

2. En el fragmento anterior del final de la jornada primera de *El alcalde de Zalamea*, Pedro Crespo, habla con el general D. Lope de Figueroa después de que éste haya ordenado a un capitán del ejército que ha molestado a la hija del alcalde que se marche de casa de éste. Señala cuáles son los versos en que se concentra el concepto del honor villano.

3. ¿Qué dos personajes aparecen en este fragmento? ¿Cuál es la calidad social de cada uno? ¿Cuál de los dos, pues, estaría obligado a ceder delante del otro? ¿En lo que toca a la firmeza de los caracteres hay diferencias entre los dos personajes?

4. Además del tema del honor, en esta escena se plantea otro conflicto ¿Cuál es? ¿Qué postura representa cada uno de los personajes?

EJERCICIOS AUTOEVALUABLES: TEMA10 SOLUCIONARIO

IDEOLOGÍA Y ESTILO EN LA LITERATURA BARROCA

1.

El texto no puede ser más barroco. Prácticamente al principio aparece el símil de la vida como teatro de tragedias, en donde el hombre entra llorando. Se constata su condición de extranjero (la visión del hombre como extranjero en el mundo es un rasgo de modernidad) y se afirma el engaño en el que va a vivir. En primer lugar, relacionando a los embaucadores: el Mundo, el Gusto, la Salud, la Fortuna y su canalla y el Tiempo, que aparece como destructor: le arroja en la sepultura, donde le deja muerto, solo, desnudo y olvidado. Lo miserable de la condición humana queda así establecido; el hombre es símbolo de la humanidad y todo cuanto hay se burla del miserable hombre. La rápida y trágica gradación final resulta especialmente patética. El pesimismo y la visión desengañada del mundo dominan el texto.

2.

En el léxico culterano. Lo que hace es reproducir una lista de vocablos que se tenían entonces por cultos y que ahora en su mayoría pertenecen al habla coloquial. Esto pone de manifiesto el valor del gongorismo en la renovación de la lengua española.

LÍRICA BARROCA

LUIS DE GÓNGORA

2.

El poema vuelve a incidir en el tópico clásico del *carpe diem*: se incita a disfrutar de la juventud antes de que el tiempo arruine la belleza y las fuerzas (tópico del *tempus fugit*).

La estructura responde a la tradicional organización de cuartetos descriptivos frente a tercetos más reflexivos. Los cuartetos se reservan para ensalzar la belleza corporal de la dama, mientras que los tercetos exhortan a la dama a aprovechar su tiempo.

3.

Se comparan, mediante una serie de hipérboles ponderativas:

- el cabello rubio con el color del oro pulido cuando el sol se refleja en él;
- la blancura de la frente con un lirio que destaca en una llanura;
- el rojo de los labios con un clavel recién florecido;
- la transparencia de la tez con la del cristal o la piedra preciosa.

Se sigue un orden descendente que va desde el punto más alto, representado por los cabellos, hasta la piel del cuerpo, focalizada en el cuello. No es un orden arbitrario, sino que responde a la tradición neoplatónica del amor: el amor se concibe como una unión espiritual que se completa posteriormente con el amor carnal, y la zona alrededor de los ojos será considerada, pues, la ventana a través de la cual accedemos al alma y, por tanto, al amor. Este orden natural de arriba-abajo se verá trastocado a partir del primer terceto (cuello, cabello, labio y frente) para simbolizar el desmoronamiento corporal que sobrevendrá con el paso del tiempo.

4.

El último verso es uno de los más conocidos de la literatura española. Su maestría se apoya posiblemente en varias circunstancias: en primer lugar, en el ritmo, que con la monotonía del esquema silábico átona-átona-tónica nos invita a pensar en la eternidad de la muerte; en la perfección de la gradación, que a cada paso hace aumentar el nivel de disgregación y desaparición de nuestros cuerpos; y por último, en el hecho de que a la muerte le concede Góngora 5 elementos frente a los cuatro que antes había descrito. La muerte resulta vencedora y el elemento que queda en solitario, por encima de los demás, es el más aterrador de todos: la nada.

5.

Casos claros de hipérbaton los hallamos en los cuartetos en la descripción de la belleza corporal de la dama: por ejemplo, “*mientras triunfa con desdén lozano / del luciente cristal tu gentil cuello*”. La anáfora más marcada del texto es la repetición de “*mientras*”, que ayuda a unificar los elementos de la descripción y a concederle a la belleza de la dama un matiz temporal.

FRANCISCO DE QUEVEDO

2.

Quevedo opta por sorprender al lector proponiendo que el recuerdo del amor pasado no sólo afectará al alma (parte inmortal) de la voz poética, sino también a lo que quede de su cuerpo (parte perecedera): “serán polvo, mas serán polvo enamorado”.

3.

Si tenemos en cuenta la correlación de versos, el poema habría que leerlo del siguiente modo:

v. 9 Alma a quien todo un dios prisión ha sido
v. 12 su cuerpo dejará, no su cuidado;

(el alma, que ha conseguido encerrar dentro de ella al dios Amor, abandonará el cuerpo, pero no su preocupación, no la fuente de su dolor: el amor)

v. 10 venas que humor a tanto fuego han dado,
v. 11 serán ceniza, mas tendrá sentido;

(venas, que con la sangre que fluye por ellas han alimentado el fuego del amor, se convertirán en ceniza con sentido, en ceniza enamorada)

v. 12 medulas que han gloriosamente ardido,
v. 13 polvo serán, mas polvo enamorado.

(la médula, que tanto amor ha sentido, será polvo enamorado que recuerda su pasado mortal)

Quevedo obliga mediante esta correlación a que el lector, si quiere comprender correctamente el poema, debe guardar en su memoria los versos anteriores. El lector debe recordar, igual que lo harán el alma y el cuerpo de la voz poética.

4.

a) En este caso, es posible señalar varios recursos:

1. Epíteto: “postrera sombra”, “blanco día”.
2. Metáfora: “sombra” y “día” para referirse a la muerte y la vida respectivamente.
3. Antítesis: oposición clara de “sombra” vs. “día”.
4. Hipérbaton: todo el verso podría ordenarse de una manera más lógica: “La postrera sombra que me llevare el blanco día podrá cerrar mis ojos”. Sin embargo, se opta por esta ordenación para resaltar ciertas palabras que se encuentran a principio o final de verso: cerrar, postrera, sombra, día. Fíjate en el pesimismo del verso, que acumula en posición destacada tres palabras referidas a la muerte por una única referida a la vida.
5. Encabalgamiento: se rompe la unidad sintáctica formada por adjetivo + sustantivo en el caso de “postrera / sombra” para subrayar el carácter de ruptura, de barrera, que efectivamente tiene la muerte.

b) En este verso se usa un hipérbaton clarísimo. El orden más lógico habría sido: mas no dejará la memoria de esotra parte en la ribera en donde ardía, es decir, que no dejará el recuerdo amoroso en la orilla o vida mortal. Consigue Quevedo, mediante el uso del hipérbaton, un verso con varias pausas interiores que subrayan el carácter de corte, de barrera, del río que da acceso a la vida inmortal.

c) En estos versos, se buscaba llamar la atención sobre la estructura paralelística que los ordena: sustantivo + subordinada adjetiva. Se remarca así el comportamiento idéntico de cuerpo (venas y medulas) y alma.

LOPE DE VEGA

2.

El poema A) es un soneto. El B) se trata de un romance, composición de tipo popular muy utilizada por Lope.

3.

En el poema se establece una contraposición burlesca entre las damas cantadas por los grandes poetas de la literatura antigua (Virgilio, Propertio, Ovidio, Catulo y Petrarca) y la rústica amada, Juana, de Tomé de Burguillos, simple “poeta montañés”. Si de las amadas clásicas se ensalza su hermosura y las virtudes de su figura, susceptible de ser copiada en mármol, a través del “oro” de sus cabellos, la “nieve” de su piel o el “rosa” de sus mejillas, de Juana (nombre de muchas composiciones populares) se pondera con “ruda pluma” la espuma del jabón con que lava. Frente a la idealización literaria, el realismo burlesco. Esta comparación, que se ríe de los estereotipos propios de los cánones literarios, se estructura en el poema a través de dos partes: dos cuartetos dedicados a las damas de los grandes poetas y dos tercetos para la alabanza realizada por Tomé de Burguillos.

4.

En el romance se diferencian dos voces poéticas distintas: una que se expresa en primera persona e identificamos con Zaida, y otra que funciona como una especie de narrador y surge en la última estrofa.

5.

Zaida acusa al moro Zaide de haber disfrutado de sus favores amorosos y no haber sabido ser reservado como buen caballero. Parece este romance un trasunto de los tumultuosos amores del propio Lope con Elena Osorio. Lope fue condenado por escribir sátiras infamantes (“eres pródigo de lengua”) contra Elena y su padre tras la ruptura en su relación.

6.

Se trata de un quiasmo. Consiste en presentar en orden inverso los miembros de dos secuencias.

NARRATIVA BARROCA

1.

Piensa que el lector está deseoso de leer las gracias de Pablos. Afirma que aplaudirá los chistes. Bromea sobre los que no compran libros, dice que hay gorriones de libros como de almuerzos. Quevedo está convencido de que ha escrito una obra divertida: tiene conciencia de estilo.

2.

Un hombre malvado fue encerrado en una cueva con bestias fieras. Un hombre compasivo oyó sus gritos y abrió la cueva. Cuando pensaba que se lo iban a comer las fieras, éstas le dieron las gracias y le avisaron de que ese hombre malvado le haría daño. El hombre no hizo caso y el hombre malvado lo mató nada más salir. Sirve esta anécdota como argumento; es un ejemplo para documentar la idea de Critilo de que los hombres son malvados, peores que las fieras y, por eso, no necesitan defensas naturales. Esta idea pesimista sobre el hombre es propia del Barroco, época de desencanto.

TEATRO

LOPE DE VEGA

2.

Los personajes son tres, dos presentes, el Comendador y Casilda, y uno aludido, que es Peribáñez.

- Comendador: es el poderoso, noble que puede provocar un conflicto social. De hecho, lo causa puesto que afrenta a Peribáñez, que lo tiene que matar.
- Casilda es la dama. Aquí está casada y, por tanto, el que vela por su honor es Peribáñez.
- Peribáñez: galán enamorado y también villano o labrador rico, que, como marido, debe velar por el honor de su mujer.

3.

En la primera intervención, el Comendador habla en redondillas (cinco con el mismo esquema métrico: 8a 8b 8b 8a). Según Lope, las redondillas son para las cosas del amor, así que, dado que el Comendador requiere de amores a Casilda, sí hay adecuación entre estrofa utilizada y situación comunicativa. Casilda, evidentemente, no utiliza estas estrofas sino el romance (larga tirada de versos que riman en asonante los pares dejando libres los impares), que según Lope piden las “relaciones” (exposiciones) y eso es lo que hay. Casilda habla a quien ella llama labrador, dejando claras las distancias, manifestando su desdén hacia el personaje. El Comendador contesta después en el mismo romance: sólo ofrece alhajas.

4.

Parlamento de Casilda:

- Apelación al “labrador”: serie de imperativos: *ponte, madruga, camina... trabaja y no te metas.*
- Desarrollo: Casilda enfrenta a dos mundos: el de los señores, representado por el Comendador y la dama que en correspondencia éste debe amar, y el rural, en el que todo es natural, perfumes, ropa...

Dama de estima	Labradora	Comendador	Peribáñez
Copete traerá rizado, gorgera de holanda fina, En coche o silla de seda requiebros a maravilla, Olerá a guantes de ámbar, a perfumes y pastillas	no con sayuelo de grana ni con saya de palmilla no cofia de pinos tosca y toca de argentería no vendrá en carros de estacas no labradores desdenes no a tornillo ni cantueso, poleo y zarzas floridas	que al Comendador de Ocaña con la suya guarnecida que ver al Comendador con gorra de seda rica, y cubiertos de diamantes los brahones y capilla; que más devoción me causa la cruz de piedra en la ermita que la roja de Santiago en su bordada ropilla	más quiero yo a Peribáñez con su capa la pardilla Más precio verle venir en su yegua la tordilla, la barba llena de escarcha y de nieve la camisa la ballesta atravesada y del arzón de la silla dos perdices o conejos y el podenco de trailla que más devoción me causa la cruz de piedra en la ermita

En el texto de Casilda destacan las evocaciones de objetos populares y cortesanos con los que se consigue una vez más el **contraste** barroco. El enfrentamiento más grave entre el poderoso y el humilde que se está preparando es paralelo al que hemos visto de los elementos populares frente a los cortesanos.

- Conclusión: Otra apelación al segador para que se vaya, que esta vez incluye una amenaza.

5.

*más quiero yo a Peribáñez
con su capa la pardilla
que al Comendador de Ocaña
con la suya guarnecida.*

6.

Encontramos:

1. El “decoro poético”. Casilda habla sencillamente, aunque su lenguaje está estilizado.
2. Uso del verso y de la métrica adecuada a la situación dramática.
3. Inclusión de cancioncillas populares.
4. Los personajes: el **poderoso**, noble provocador del conflicto, el **villano** o labrador rico y honrado y la **dama**.
5. Tema de **honra**.
6. Lengua: estilo llano, si bien hay alguna expresión “culto” en boca de Casilda precisamente, *no durmáis; que con su risa / os está llamando el alba*.

CALDERÓN DE LA BARCA

2.

*Al Rey la hacienda y la vida
se ha de dar; pero el honor
es patrimonio del alma,
y el alma sólo es de Dios.*

3.

Pedro Crespo, villano, don Lope de Figueroa, general y noble, porque lo eran los militares. En principio, Pedro Crespo, pero Calderón muestra todo un carácter, no hay diferencias con la firmeza del militar. Incluso repiten los mismos juramentos.

4.

Un conflicto de jurisdicción. Don Lope se niega a aceptar la posibilidad de que alguien pueda juzgar a un soldado y Pedro Crespo reclama su derecho a recuperar su honor.

TAREAS DE EXPRESIÓN ESCRITA: 10ª QUINCENA

Expresión escrita: la grafía x

Es muy habitual confundirse el sonido –ks- de la grafía x con el de la grafía s, sobre todo cuando este va en posición interior de palabra precediendo a una consonante. Es el caso de palabras tan comunes como: extraño, extravagante, extranjero, sexteto, exterior, extracto, exponer, extracción, explicar, expectación (pero no espectador), excursión, excusa, exclusivo, excitar, excéntrico, excavar, excelente, exceso, excepto, exhalar, experto, mixto, asfixia, textura, exuberante, exquisito...

Por supuesto, también suele ser frecuente la confusión inversa en palabras de uso habitual: estructura, estudiante, estrujar, estridente, estrés, estría, estremecer, estratosfera, estrato, estrategia, estraperlo, estrambótico, estafalario, estorbar, estalactita, esquilar, esqueleto, espontáneo, esplendoroso, espectáculo, esforzar, escéptico, inescrutable, estrabismo...

También deben tenerse en cuenta algunos pares de palabras de sonido muy semejante (parónimas):

- **Espirar:** Vbo. Expeler el aire aspirado / Despedir buen o mal olor
- **Expirar:** Vbo. Acabar la vida o un período de tiempo.

- **Estático:** Adj. Que no se mueve.
- **Extático:** Adj. Que está en éxtasis.

- **Contesto:** Vbo. Presente del verbo contestar
- **Contexto:** Sust. Circunstancias que rodean a un acto.

- **Espiar:** Vbo. Acechar, observar disimuladamente.
- **Expiar:** Vbo. Borrarr, pagar las culpas.

- **Seso:** Sust. Cerebro.
- **Sexo:** Sust. Condición que distingue al macho de la hembra.

- **Estirpe:** Sust. Linaje, tronco de familia.
- **Extirpe:** Vbo. Subjuntivo o imperativo de extirpar (quitar, extraer)

1. Completa con s o x según corresponda:

- a) Quería apropiarse e__pecialmente de un e__tracto de la esencia.
- b) En aquella e__cena el e__tranjero era partidario de la ane__ión de Hungría.
- c) La e__ageración lo e__asperaba.
- d) El mí__tico quedó sumergido en e__tasis.
- e) La presencia de un hombre e__traño en el lugar los tenía e__citados.
- f) Mientras e__peraba se e__tinguía su paciencia.
- g) ¡Qué bien huelen las flores de e__pliego !
- h) El perro está e__carbando en el jardín.
- i) Su reacción y su comportamiento resultaron tan ine__perados como ine__plicables.
- j) Las inundaciones se e__tendieron e__actamente por donde tú predijiste.
- k) Aquel payaso era e__travagante.
- l) Los peces tienen e__camas en el cuerpo.
- m) Han e__propiado varias fincas con una serie de e__cusas inde__criptibles.
- n) Tiene un rostro muy e__presivo y de__caradamente atractivo.
- ñ) Viene en el tren e__preso de la noche.
- o) Nuestro director es muy e__pléndido en Navidades.

TAREAS DE EXPRESIÓN ESCRITA: 10ª QUINCENA SOLUCIONARIO

Expresión escrita

1.

- a) especialmente; extracto
- b) escena; extranjero; anexión
- c) exageración; exasperaba
- d) místico; éxtasis
- e) extraño; excitados
- f) esperaba; extinguía
- g) espliego
- h) escarbando
- i) inesperado; inexplicable
- j) extendieron; exactamente
- k) extravagante
- l) escamas
- m) expropiado; excusas; indescriptibles
- n) expresivo; descaradamente
- ñ) expreso
- o) espléndido

GUÍA DE LECTURA: *FUENTEOVEJUNA* DE LOPE DE VEGA

EL TEATRO DE LOPE DE VEGA (1562-1635)

Lope es el fundador de una corriente literaria que llevará al teatro español a alcanzar una de sus mayores cimas expresivas. A través de la llamada “comedia nueva”, Lope consigue, sin rebajar sus producciones a la calidad de mero entretenimiento vulgar, conjugar la técnica y la artificiosidad dramática con el beneplácito del público. El teatro lopesco se convertirá en una clara muestra de acierto a la hora de obtener el favor de los espectadores. La clave se encuentra quizás en entretener haciendo que el espectador del XVII se identifique con las acciones que en escena se están produciendo. Las tramas, los personajes y los ambientes reflejan de alguna manera el sistema de creencias y vivencias del público, facilitando así la compenetración con las obras. No significa esto que se trate de un teatro realista, pues junto a la descripción costumbrista de la vida hispana se da también una clara proliferación de elementos idealistas y de estereotipos (como puede ser la gama de personajes prácticamente fija, por ejemplo, o el vestuario). Se trata, como propone Diego Marín, de una especie de “realismo ilusionista”, que representa la vida humana tal como al espectador le gustaría que fuese, más intensa, más diáfana y optimista de lo que es en la realidad ordinaria, pero no con recursos inverosímiles, sino basándose en la sociedad contemporánea y actualizando todos los asuntos a la española, incluso los divinos o exóticos.

La comedia nueva, tal y como Lope la defendió en su *Arte nuevo de hacer comedias*, se caracterizaba por una serie de rasgos que citamos en el documento correspondiente a la literatura barroca (unidad 10): uso exclusivo del verso; no sometimiento a las reglas de lugar, tiempo y acción de la preceptiva clásica; división en tres actos; decoro de los personajes; adaptación temática de los diferentes metros... Estas marcas compositivas son apreciables, sin duda alguna, en la obra que a continuación estudiaremos. Dentro de la extensísima producción de Lope de Vega, *Fuenteovejuna* pertenece al grupo de obras que se centran en recrear episodios históricos o legendarios de la tradición española. Una mención en una crónica o una cancioncilla que recuerda un momento particular pueden ser el chispazo que da pie a que se cree una amena trama. A este tipo pertenecen textos tan destacables como *Peribáñez y el comendador de Ocaña*, *El caballero de Olmedo* o *El mejor alcalde, el rey*. Por supuesto, Lope también compuso obras con otros muchos asuntos: mitológicos, religiosos, de invención propia...

Fuenteovejuna fue publicada en 1619 dentro de la llamada *Dozena parte de las comedias de Lope de Vega Carpio*, aunque posiblemente Lope la terminó ya unos años antes. Es, pues, una obra de madurez, en la que la maestría de Lope brilla a raudales.

ARGUMENTO

Fuenteovejuna es, como decíamos, una de las comedias más logradas y de mayor éxito de Lope de Vega. En ella se recrea un suceso histórico: la sublevación de toda una villa, Fuenteovejuna, en respuesta a los desmanes e injusticias cometidos por Fernán Gómez de Guzmán, comendador de la orden de Calatrava y señor del lugar. Los habitantes, todos a una, invaden la casa del Comendador y acaban con su vida. Este hecho provocará la actuación de la justicia real. Los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, enviarán a un juez para que busque a los culpables e imponga el consiguiente castigo; sin embargo, ni las pesquisas ni los tormentos del funcionario

real logran que nadie se desdiga de una misma versión: todo el pueblo es culpable de haberse defendido de los abusos de un tirano. Finalmente, el rey hace uso de su clemencia al perdonar el delito popular. La obra se encuentra, sin embargo, muy lejos de representar una invitación a la sedición. No se puede olvidar que el grito que movía a todo el pueblo durante el asalto a la casa del comendador era una defensa del orden monárquico, garantía de justicia: “¡Vivan Isabel y Fernando y mueran los tiranos!”.

A esta acción principal hay que sumar un segundo episodio que aparece entretelado con la rebelión y el juicio de Fuenteovejuna. Se trata de la recuperación de Ciudad Real, que había sido tomada por las tropas de la orden de Calatrava. Durante la Edad Media, en la época de la Reconquista, se crearon una serie de instituciones con el fin de combatir contra los musulmanes y afianzar el territorio conquistado. Se trata de las llamadas Órdenes militares, entre las que la de Calatrava o la de Santiago eran las principales. La peligrosa función de esta serie de organizaciones era recompensada por la corona con notables privilegios e importantes donaciones de territorio, donde cada orden imponía su propia jurisdicción. El creciente poder de estas órdenes militares, de las que a veces dependían vastísimas zonas, llegó a verse como una amenaza para el poder real, de modo que se trató de asegurar lugares clave bajo la jurisdicción de la corona para ejercer de contrapeso. Ciudad Real era uno de esos lugares. En este segundo nudo temático, de nuevo se hace hincapié en la codicia y el abuso de autoridad del comendador Fernán Gómez de Guzmán, quien convence al inexperto maestro de la orden de Calatrava para que se rebele al poder real y tome Ciudad Real. El Rey también perdonará en este caso al joven maestro, que redimirá sus culpas mostrando su valor en la posterior conquista del reino de Granada. La obra funciona en sus dos acciones como un alegato contra la tiranía y el abuso de autoridad que rompen el orden social, a la vez que como una defensa del sistema político del momento, en el que el rey hace el papel de garante máximo de la justicia y la paz.

Lope tomó estos asuntos posiblemente de la lectura de crónicas y fuentes históricas que documentaban esta serie de episodios.

TEMAS

En la exposición del argumento ya se han apuntado algunos de los temas más importantes de la obra, como pueden ser la defensa del orden monárquico, los abusos de la tiranía, etc. Debemos insistir, de todos modos, en dos temas relevantes para todo el teatro lopesco:

- El tema del **honor**. Los desmanes y abusos del Comendador suponen un agravio para el honor de los habitantes de la villa de Fuenteovejuna, lo que exige la sublevación para así poder repararlo. De nuevo se expone en el teatro barroco el enfrentamiento entre dos formas antitéticas de concebir el honor: por un lado, una concepción más apegada a la tradición y más elitista, por la que el honor es un atributo exclusivo del linaje y la cuna, representada ésta a través de la figura del Comendador; por otro, una visión más abierta, que defiende el honor como algo inseparable de una vida virtuosa y que puede ser común a cualquier individuo.

- El tema del **amor**. Lope, tal y como también dramatiza por ejemplo en *Peribáñez y el comendador de Ocaña*, contrapone dos visiones del amor: la atracción exclusivamente física y lujuriosa, que no respeta la virtud (la que siente el comendador por Laurencia y otras mujeres de la villa), y el amor espiritual, limpio, representado por Laurencia y Frondoso.

PERSONAJES

Los personajes de *Fuenteovejuna* no responden por entero a la tipología característica de la comedia nacional, pues ni Laurencia ni Frondoso asumen completamente el molde de la dama y el galán, ni Mengo, por ejemplo, sigue del todo las pautas marcadas para la “figura del donaire” o gracioso –véase su firme actitud durante la investigación del juez pesquisidor o su valeroso comportamiento al defender a Jacinta.

Laurencia y Frondoso serán la pareja de amantes: ella, muchacha independiente y celosa de su honor que se enamora de la valentía de su pretendiente cuando éste hace frente al Comendador; él, joven cuyo destino se verá unido al de los vecinos de su pueblo en un mismo desafío. Cerrando el triángulo amoroso, hallamos al personaje quizás mejor trazado: el Comendador Fernán Gómez de Guzmán. Su carácter altivo, y su actitud lujuriosa y tiránica, lo convierten en el personaje que utiliza todos los medios a su alcance para llegar a donde su deseo le dicta. Su oposición al rey (a través, como ya vimos, del joven e inexperto Maestre Rodrigo Téllez) y los agravios cometidos sobre sus vasallos lo hacen merecedor del castigo recibido.

Otros personajes aparecen caracterizados, sin embargo, de una manera menos definida. Su presencia responde a su función concreta de engranaje dentro del marco general de la trama. Es el caso del juez pesquisidor, de Manrique del joven maestre Rodrigo Téllez o los propios Reyes Católicos, símbolo a la vez de orden y de magnanimidad.

Sin embargo, el gran acierto de Lope en esta obra puede que haya sido la creación del personaje colectivo del pueblo de Fuenteovejuna. Es un amplio número de personajes que funciona como una unidad a la hora de ejecutar la venganza sobre el comendador y aceptar el papel de la justicia real. Es, quizás, el verdadero protagonista de la obra, razón por la cual Lope pudo haber escogido el nombre del lugar como título para una de sus más logradas obras.

TÉCNICAS DRAMÁTICAS

- Como sucede en la mayoría de las obras del teatro clásico español, el momento de mayor tensión de una obra coincide con el desenlace, ubicado, claro está, al final del tercer acto. Lope sabe, de todos modos, distribuir la acción, de manera que al final de cada acto sitúa momentos climáticos (la defensa de Laurencia por parte de Frondoso y la aparición del Comendador en la boda) para mantener en vilo la atención del espectador.

- Tal y como Lope preconizaba, inserta también en esta obra elementos musicales y de baile que dan variedad y amenidad a la acción, por ejemplo, durante la boda de Laurencia y Frondoso. Por otro lado, en este caso concreto, sirven para subrayar lo idílico de un entorno natural (al modo de la literatura pastoril), como lo es Fuenteovejuna, hasta que surge la figura del malvado que rompe el orden de las cosas.

- Lope huye de la representación de las partes más truculentas, permitiendo que sea el espectador quien las imagine. Es el caso, por ejemplo, de la escena del tormento que lleva a cabo la justicia para hallar al culpable o la propia muerte del Comendador, que ocurren fuera de la escena y a las que sólo tenemos acceso a través de las palabras de los personajes.

ESTILO

Lope defendía en su *Arte nuevo de hacer comedias* la necesidad de respetar las normas del decoro, por las cuales la lengua de cada personaje debe adaptarse a su posición social y a la situación comunicativa en la que se ve inmerso. Así, en *Fuenteovejuna* se aprecia una clara distancia lingüística entre la forma de expresarse los Reyes y el Comendador, más culta y grave dada su cuna, y la de los vecinos del pueblo. En general, los habitantes de Fuenteovejuna muestran una lengua marcada por rasgos que denotan popularidad o, en ocasiones, vulgaridad: refranes y dichos populares, juramentos y maldiciones, formas incorrectas, aspiración de la f-inicial...

LOPE DE VEGA: *FUENTE OVEJUNA*

GUÍA DE LECTURA

EL TEATRO DE LOPE DE VEGA (1562-1635)

Lope es el fundador de una corriente literaria que llevará al teatro español a alcanzar una de sus mayores cimas expresivas. A través de la llamada “comedia nueva”, Lope consigue, sin rebajar sus producciones a la calidad de mero entretenimiento vulgar, conjugar la técnica y la artificiosidad dramática con el beneplácito del público. El teatro lopesco se convertirá en una clara muestra de acierto a la hora de obtener el favor de los espectadores. La clave se encuentra quizás en entretener haciendo que el espectador del XVII se identifique con las acciones que en escena se están produciendo. Las tramas, los personajes y los ambientes reflejan de alguna manera el sistema de creencias y vivencias del público, facilitando así la compenetración con las obras. No significa esto que se trate de un teatro realista, pues junto a la descripción costumbrista de la vida hispana se da también una clara proliferación de elementos idealistas y de estereotipos (como puede ser la gama de personajes prácticamente fija, por ejemplo, o el vestuario). Se trata, como propone Diego Marín, de una especie de “realismo ilusionista”, que representa la vida humana tal como al espectador le gustaría que fuese, más intensa, más diáfana y optimista de lo que es en la realidad ordinaria, pero no con recursos inverosímiles, sino basándose en la sociedad contemporánea y actualizando todos los asuntos a la española, incluso los divinos o exóticos.

La comedia nueva, tal y como Lope la defendió en su *Arte nuevo de hacer comedias*, se caracterizaba por una serie de rasgos que citamos en el documento correspondiente a la literatura barroca (unidad 10): uso exclusivo del verso; no sometimiento a las reglas de lugar, tiempo y acción de la preceptiva clásica; división en tres actos; decoro de los personajes; adaptación temática de los diferentes metros... Estas marcas compositivas son apreciables, sin duda alguna, en la obra que a continuación estudiaremos. Dentro de la extensísima producción de Lope de Vega, *Fuenteovejuna* pertenece al grupo de obras que se centran en recrear episodios históricos o legendarios de la tradición española. Una mención en una crónica o una cancioncilla que recuerda un momento particular pueden ser el chispazo que da pie a que se cree una amena trama. A este tipo pertenecen textos tan destacables como *Peribáñez y el comendador de Ocaña*, *El caballero de Olmedo* o *El mejor alcalde, el rey*. Por supuesto, Lope también compuso obras con otros muchos asuntos: mitológicos, religiosos, de invención propia...

Fuenteovejuna fue publicada en 1619 dentro de la llamada *Dozena parte de las comedias de Lope de Vega Carpio*, aunque posiblemente Lope la terminó ya unos años antes. Es, pues, una obra de madurez, en la que la maestría de Lope brilla a raudales.

ARGUMENTO

Fuenteovejuna es, como decíamos, una de las comedias más logradas y de mayor éxito de Lope de Vega. En ella se recrea un suceso histórico: la sublevación de toda una villa, Fuenteovejuna, en respuesta a los desmanes e injusticias cometidos por Fernán Gómez de Guzmán, comendador de la orden de Calatrava y señor del lugar. Los habitantes, todos a una, invaden la casa del Comendador y acaban con su vida. Este hecho provocará la actuación de la justicia real. Los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, enviarán a un juez para que busque a los culpables e imponga el consiguiente castigo; sin embargo, ni las pesquisas ni los tormentos del funcionario real logran que nadie se desdiga de una misma versión: todo el pueblo es culpable de haberse defendido de los abusos de un tirano. Finalmente, el rey hace uso de su clemencia al perdonar el delito popular. La obra se encuentra, sin embargo, muy lejos de representar una invitación a la sedición. No se puede olvidar que el grito que movía a todo el pueblo durante el asalto a la casa del comendador era una defensa del orden monárquico, garantía de justicia: “¡Vivan Isabel y Fernando y mueran los tiranos!”.

A esta acción principal hay que sumar un segundo episodio que aparece entretejido con la rebelión y el juicio de Fuenteovejuna. Se trata de la recuperación de Ciudad Real, que había sido tomada por las tropas de la orden de Calatrava. Durante la Edad Media, en la época de la Reconquista, se crearon una serie de instituciones con el fin de combatir contra los musulmanes y afianzar el territorio conquistado. Se trata de las llamadas Órdenes militares, entre las que la de Calatrava o la de Santiago eran las principales. La peligrosa función de esta serie de organizaciones era recompensada por la corona con notables privilegios e importantes donaciones de territorio, donde cada orden imponía su propia jurisdicción. El creciente poder de estas órdenes militares, de las que a veces dependían vastísimas zonas, llegó a verse como una amenaza para el poder real, de modo que se trató de asegurar lugares clave bajo la jurisdicción de la corona para ejercer de contrapeso. Ciudad Real era uno de esos lugares. En este segundo nudo temático, de nuevo se hace hincapié en la codicia y el abuso de autoridad del comendador Fernán Gómez de Guzmán, quien convence al inexperto maestre de la orden de Calatrava para que se rebele al poder real y tome Ciudad Real. El Rey también perdonará en este caso al joven maestre, que redimirá sus culpas mostrando su valor en la posterior conquista del reino de Granada. La obra funciona en sus dos acciones como un alegato contra la tiranía y el abuso de autoridad que rompen el orden social, a la vez que como una defensa del sistema político del momento, en el que el rey hace el papel de garante máximo de la justicia y la paz.

Lope tomó estos asuntos posiblemente de la lectura de crónicas y fuentes históricas que documentaban esta serie de episodios.

TEMAS

En la exposición del argumento ya se han apuntado algunos de los temas más importantes de la obra, como pueden ser la defensa del orden monárquico, los abusos de la tiranía, etc. Debemos insistir, de todos modos, en dos temas relevantes para todo el teatro lopesco:

- El tema del **honor**. Los desmanes y abusos del Comendador suponen un agravio para el honor de los habitantes de la villa de Fuenteovejuna, lo que exige la sublevación para así poder repararlo. De nuevo se expone en el teatro barroco el enfrentamiento entre dos formas antitéticas de concebir el honor: por un lado, una concepción más apegada a la tradición y más elitista, por la que el honor es un atributo exclusivo del linaje y la cuna, representada ésta a través de la figura del Comendador; por otro, una visión más abierta, que defiende el honor como algo inseparable de una vida virtuosa y que puede ser común a cualquier individuo.

- El tema del **amor**. Lope, tal y como también dramatiza por ejemplo en *Peribáñez y el comendador de Ocaña*, contrapone dos visiones del amor: la atracción exclusivamente física y lujuriosa, que no respeta la virtud (la que siente el comendador por Laurencia y otras mujeres de la villa), y el amor espiritual, limpio, representado por Laurencia y Frondoso.

PERSONAJES

Los personajes de *Fuenteovejuna* no responden por entero a la tipología característica de la comedia nacional, pues ni Laurencia ni Frondoso asumen completamente el molde de la dama y el galán, ni Mengo, por ejemplo, sigue del todo las pautas marcadas para la “figura del donaire” o gracioso –véase su firme actitud durante la investigación del juez pesquisidor o su valeroso comportamiento al defender a Jacinta.

Laurencia y Frondoso serán la pareja de amantes: ella, muchacha independiente y celosa de su honor que se enamora de la valentía de su pretendiente cuando éste hace frente al Comendador; él, joven cuyo destino se verá unido al de los vecinos de su pueblo en un mismo desafío. Cerrando el triángulo amoroso, hallamos al personaje quizás mejor trazado: el Comendador Fernán Gómez de Guzmán. Su carácter altivo, y su actitud lujuriosa y tiránica, lo convierten en el personaje que utiliza todos los medios a su alcance para llegar a donde su deseo le dicta. Su oposición al rey (a través, como ya vimos, del joven e inexperto Maestre Rodrigo Téllez) y los agravios cometidos sobre sus vasallos lo hacen merecedor del castigo recibido.

Otros personajes aparecen caracterizados, sin embargo, de una manera menos definida. Su presencia responde a su función concreta de engranaje dentro del marco general de la trama. Es el caso del juez pesquisidor, de Manrique del joven maestre Rodrigo Téllez o los propios Reyes Católicos, símbolo a la vez de orden y de magnanimidad.

Sin embargo, el gran acierto de Lope en esta obra puede que haya sido la creación del personaje colectivo del pueblo de Fuenteovejuna. Es un amplio número de personajes que funciona como una unidad a la hora de ejecutar la venganza sobre el comendador y aceptar el papel de la justicia real. Es, quizás, el verdadero protagonista de la obra, razón por la cual Lope pudo haber escogido el nombre del lugar como título para una de sus más logradas obras.

TÉCNICAS DRAMÁTICAS

- Como sucede en la mayoría de las obras del teatro clásico español, el momento de mayor tensión de una obra coincide con el desenlace, ubicado, claro está, al final del tercer acto. Lope sabe, de todos modos, distribuir la acción, de manera que al final de cada acto sitúa momentos climáticos (la defensa de Laurencia por parte de Frondoso y la aparición del Comendador en la boda) para mantener en vilo la atención del espectador.

- Tal y como Lope preconizaba, inserta también en esta obra elementos musicales y de baile que dan variedad y amenidad a la acción, por ejemplo, durante la boda de Laurencia y Frondoso. Por otro lado, en este caso concreto, sirven para subrayar lo idílico de un entorno natural (al modo de la literatura pastoril), como lo es Fuenteovejuna, hasta que surge la figura del malvado que rompe el orden de las cosas.

- Lope huye de la representación de las partes más truculentas, permitiendo que sea el espectador quien las imagine. Es el caso, por ejemplo, de la escena del tormento que lleva a cabo la justicia para hallar al culpable o la propia muerte del Comendador, que ocurren fuera de la escena y a las que sólo tenemos acceso a través de las palabras de los personajes.

ESTILO

Lope defendía en su *Arte nuevo de hacer comedias* la necesidad de respetar las normas del decoro, por las cuales la lengua de cada personaje debe adaptarse a su posición social y a la situación comunicativa en la que se ve inmerso. Así, en *Fuenteovejuna* se aprecia una clara distancia lingüística entre la forma de expresarse los Reyes y el Comendador, más culta y grave dada su cuna, y la de los vecinos del pueblo. En general, los habitantes de Fuenteovejuna muestran una lengua marcada por rasgos que denotan popularidad o, en ocasiones, vulgaridad: refranes y dichos populares, juramentos y maldiciones, formas incorrectas, aspiración de la f-inicial...