

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 14 – ENERO DE 2009

“LA POESÍA Y EL TEATRO DEL XVII”

AUTORÍA YOLANDA CASADO GUERRERO
TEMÁTICA LITERATURA
ETAPA 1º DE BACHILLERATO

Resumen

Con “La poesía y el teatro del XVII” pretendo hacer un pequeño recorrido por estos dos géneros literarios tal y como se abordarían dentro del aula de un grupo de primero de bachillerato, teniendo en cuenta las características, autores y obras más importantes del periodo.

Palabras clave

Culteranismo
Conceptismo
Góngora
Quevedo
Lope de Vega
Tirso de Molina
Calderón de la Barca

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

1. POESÍA Y TEATRO DEL XVII

El Siglo XVII es una época de esplendor, de florecimiento artístico y literario en la que encontramos gran parte de las obras y autores más representativos de nuestro patrimonio cultural. Por eso es fundamental que el alumno estudie este periodo con gran interés, no sólo para conocer parte de nuestra cultura, sino también para valorar la importancia que ésta ha tenido en el desarrollo del hombre.

La poesía y el teatro del barroco son dos de los géneros principales de este periodo. Dentro de la poesía destacan el culteranismo y el conceptismo como corrientes principales, encabezadas por dos de las figuras más importantes de nuestra literatura, Góngora y Quevedo. Por su parte, el teatro constituye un pilar fundamental de la sociedad del XVII, es el lugar de encuentro de todos ellos, donde ven reflejados aspectos como el honor o la honra, que tanta importancia tenía para la época. Destacan como figuras importantes Lope, con su renovación teatral, y Calderón.

Partiendo de todos estos aspectos y del currículo oficial de la materia y de la etapa con la que queremos trabajar (Primero de Bachillerato), es necesario establecer una serie de contenidos básicos, que permitan al alumno abordar esta materia en profundidad. Así, se establecen los siguientes contenidos:

- Contexto histórico-cultural del siglo XVII
- La poesía del barroco
- Autores del teatro barroco: Lope, Tirso y Calderón
- Góngora frente a Quevedo
- Del corral al palco. El teatro del XVII
- Las obras del periodo
- La figura del donjuán
- El placer de la lectura

Lógicamente, con estos contenidos lo que pretendo es que el alumno sea capaz de alcanzar determinados objetivos básicos para un curso de primero de bachillerato. Entre ellos podemos destacar:

- Conocer las características sociales y culturales del Siglo XVII
- Identificar los rasgos principales de la poesía barroca y conocer el enfrentamiento entre conceptistas y culteranos

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

- Reconocer las características del teatro del XVII
- Conocer los autores más importantes del teatro del barroco
- Identificar los rasgos más importantes de estos autores
- Valorar la importancia de la figura del donjuán en nuestra literatura
- Despertar el gusto por la lectura

La manera más adecuada de trabajar todos estos contenidos y de alcanzar los objetivos propuestos es a través de una metodología activa, significativa y constructivista en la que el alumno es el protagonista, pasando el profesor a ocupar el papel de un simple guía que proporciona modelos, pautas o herramientas necesarias para realizar con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto, la herramienta fundamental para que el alumno alcance los objetivos propuestos ha de ser la realización de actividades diversas que le permita investigar, indagar y resolver determinadas cuestiones sobre el tema estudiado, en este caso, la poesía y el teatro del XVII.

Las actividades que propongo para que el alumno conozca en profundidad todo lo que se refiere a estos aspectos son las siguientes:

- Actividad inicial

La unidad comienza con una actividad inicial de reconocimiento, que consiste en la pregunta, por parte del profesor, de distintos conceptos claves: ¿Qué es el conceptismo y el culteranismo? ¿Quién es Góngora y Quevedo? ¿Cómo es el teatro del XVII? ¿Quiénes son Lope, Tirso y Calderón? Esto nos permitirá conocer el nivel de partida de nuestros alumnos y saber qué tipos de actividades o de contenidos debemos abordar a lo largo de la unidad.

- Actividades de desarrollo y consolidación

Para situar al alumno en el periodo estudiado, el profesor comenzará con una actividad docente de exposición en la que explicará de forma esquemática los aspectos históricos y sociales más importantes del momento.

- El siglo está marcado por la decadencia política y económica
- Reinan Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Se gobierna mediante los validos (primeros ministros)
- España pierde su hegemonía en Europa

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

- Se sublevaron Cataluña y Portugal
- La sociedad española entra en crisis
- La agricultura, la industria y el comercio se empobrecen
- Crece la miseria y aumenta la delincuencia
- La nobleza y el clero aumentan su poder

Todo esto crea un gran malestar, descontento, angustia y desengaño. Ahora se tendrá una concepción negativa del mundo y de la vida que contrasta con el idealismo renacentista.

A continuación, y una vez que se conocen estos datos básicos, se pasará al desarrollo de las actividades por parte de los alumnos. En primer lugar, se comenzará con una actividad de aprendizaje de elaboración y aplicación donde el alumno tendrá que buscar información sobre la vida y obras de Góngora y Quevedo, utilizando las nuevas tecnologías o los métodos tradicionales. Tras la puesta en común de toda la información encontrada por los alumnos, el profesor explicará cómo es la poesía del XVII y cuáles son sus rasgos más importantes. Lógicamente, se hará hincapié en la existencia de dos corrientes principales, conceptismo y culteranismo, y en las semejanzas y diferencias existentes entre ambas.

CULTERANISMO	CONCEPTISMO
Corriente literaria que cultiva la forma de las palabras dejando en un segundo plano su contenido. Pretende crear un mundo de belleza, impresionando para ello los sentidos con los más variados estímulos de luz, color, sonido y con un lenguaje ampuloso y culto.	Corriente literaria que profundiza en el sentido o concepto de las palabras. Se puede definir como una agudeza mental que da preferencia a las ideas con el fin de impresionar la inteligencia o el deseo de decir mucho con pocas palabras.
Recursos	Recursos
- Abuso de la metáfora con el fin de crear un mundo de belleza absoluta: Puertas de rubíes en lugar de labios. - Uso frecuente de cultismos: palabras tomadas del latín o del griego: Argentar en lugar de platear; tórrido, umbroso, áureo... - Abuso del hipérbaton. Consiste en alterar el orden de una oración, con lo que se llega a hacer difícil su comprensión: Un	- Frecuentes metáforas, no con el fin de embellecer, como el culteranismo, sino para impresionar la inteligencia: Lumbre por pecado. - Juegos de palabras: utilización de una misma palabra con significados diferentes: "Salió de la cárcel con tanta honra, que le acompañaron doscientos cardenales, sino que a ninguno

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

<p>torrente es su barba impetuoso, en lugar de: su barba es un torrente impetuoso.</p> <p>- Uso de palabras parónimas. Es decir, palabras de un sonido parecido y diferente significado; con lo que logran impresionar y llamar la atención sobre nuestros sentidos: Nubes-naves.</p>	<p>llamaban eminencia". (Quevedo.)</p> <p>- Estilo breve y conciso, que se logra mediante la elipsis o eliminación de palabras. Aplican el refrán: "Lo bueno, si breve, dos veces bueno".</p> <p>- Antítesis de palabras, frases o ideas, con el fin de impresionar y agudizar la mente: "Mi negra capa, ya blanca por los pecados".</p>
Máximo representante	Máximo representante
Luis de Góngora	Francisco de Quevedo

Una vez que el alumno conoce estos datos, se pasará al comentario y análisis de distintos textos de estos autores, siempre asesorados y guiados por el profesor. Estos textos serán:

- De Góngora:

1. La dulce boca

La dulce boca que a gustar convida
 un humor entre perlas destilado,
 y a no invidiar aquel licor sagrado
 que a Júpiter ministra el garzón de Ida,

¡amantes! no toquéis si queréis vida:
 porque entre un labio y otro colorado
 Amor está de su veneno armado,
 cual entre flor y flor sierpe escondida.

No os engañen las rosas que al Aurora
 diréis que aljofaradas y olorosas
 se le cayeron del purpúreo seno.

Manzanas son de Tántalo y no rosas,
 que después huyen dél que incitan ahora
 y sólo del Amor queda el veneno.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

2. A una rosa

Ayer naciste, y morirás mañana.
Para tan breve ser, ¿quién te dio vida?
¿Para vivir tan poco estás lucida?
Y, ¿para no ser nada estás lozana?

Si te engañó su hermosura vana,
bien presto la verás desvanecida,
porque en tu hermosura está escondida
la ocasión de morir muerte temprana.

Cuando te corte la robusta mano,
ley de la agricultura permitida,
grosero aliento acabará tu suerte.
No salgas, que te aguarda algún tirano;

dilata tu nacer para la vida,
que anticipas tu ser para tu muerte.
Ya besando unas manos cristalinas,
ya anudándose a un blanco y liso cuello,

ya esparciendo por él aquel cabello
que Amor sacó entre el oro de sus minas,
ya quebrando en aquellas perlas finas
palabras dulces mil sin merecello,

ya cogiendo de cada labio bello
purpúreas rosas sin temor de espinas,
estaba, oh, claro sol invidioso,
cuando tu luz, hiriéndome los ojos,

mató mi gloria y acabó mi suerte.
Si el cielo ya no es menos poderoso,
porque no den los suyos más enojos,
rayos, como a tu hijo, te den muerte.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

- De Quevedo:

1. Venganza del amor a hermosura presumida

Quando tuvo, Floralba, tu hermosura
Quantos ojos te vieron en cadena,
Con presunción, de honestidad agena
Los despreció soberbia tu locura
Persuadiote el espejo conjetura
De eternidades en la edad serena,
Y que a su plata el oro en tu melena
Nunca del tiempo trocaría la usura.
Ves que la que antes eras, sepultada
Yaces en la que vives, y quejosa
Tarde te acusa vanidad burlada.
Mueres doncella, y no de virtuosa,
Sino de presumida y despreciada.
Eres vieja, esotro fuiste hermosa.

2. Roma sepultada

Buscas en Roma a Roma ¡oh peregrino!
y en Roma misma a Roma no la hallas:
cadáver son las que ostentó murallas
y tumba de sí propio el Aventino.

Yace donde reinaba el Palatino
y limadas del tiempo, las medallas
más se muestran destrozo a las batallas
de las edades que Blasón Latino.

Sólo el Tibre quedó, cuya corriente,
si ciudad la regó, ya sepultura

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

la llora con funesto son doliente.

¡Oh Roma en tu grandeza, en tu hermosura,
huyó lo que era firme y solamente
lo fugitivo permanece y dura!

3. Descuido del vivir a quien la muerte llega impensada

Vivir es caminar breve jornada,
y muerte viva es, Lico, nuestra vida,
ayer al frágil cuerpo amanecida,
cada instante en el cuerpo sepultada.

Nada que, siendo, es poco, y será nada
en poco tiempo, que ambiciosa olvida;
pues, de la vanidad mal persuadida,
anhela duración, tierra animada.

Llevada de engañoso pensamiento
y de esperanza burladora y ciega,
tropezará en el mismo monumento.

Como el que, divertido, el mar navega,
y, sin moverse, vuela con el viento,
y antes que piense en acercarse, llega.

También se presentará textos de Quevedo como “Quevedo contra Góngora” o “Epitafio al mismo” para que vean el enfrentamiento entre los dos poetas más importantes del periodo (culteranismo frente a conceptismo).

Por otra parte, en cuanto al teatro, comenzaremos con la proyección de una película, *Shakespeare in love*, donde se recoge los rasgos del teatro barroco. Para que el alumno pueda sacar conclusiones acertadas, se entregará una ficha (que ellos deberán ir rellenando) donde aparezcan conceptos como el papel de la mujer, la puesta en escena, el público,... Una vez finalizada la película, los alumnos, conjuntamente con el profesor, realizarán una puesta en común, estableciéndose entonces las características del teatro del XVII y viéndose las diferencias con el teatro actual,

C/ Recogidas Nº 45 - 6ºA 18005 Granada csifrevistad@gmail.com 8

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

especialmente en lo que se refiera al lugar de representación, la vida de los actores, el público y los temas. Para ello se aprovechará la realización de una actividad extraescolar: la visita al teatro, que les permitirá ver la representación de una adaptación de la obra de Tirso, *El Burlador de Sevilla*.

Una vez que conocen el teatro del XVII, los alumnos tendrán que buscar información sobre sus autores (Lope, Tirso y Calderón) y destacar sus rasgos más importantes, centrándose especialmente en la renovación teatral de Lope (su *Arte Nuevo*). Para ello se reunirán en grupos de cuatro y utilizarán todo el material que estimen necesario (tanto nuevas tecnologías como medios tradicionales). Posteriormente habrá una exposición breve de esos trabajos, que permitirá extraer, tras un análisis conjunto, los rasgos más relevantes.

Para afianzar todos estos rasgos, el alumno realizará una actividad de aprendizaje de aplicación, que consistirá en el comentario de fragmentos de algunas de las obras más importantes (*Fuente Ovejuna*, *El alcalde de Zalamea* y *El Burlador de Sevilla*), identificando los rasgos que antes ellos han descubierto en su propio análisis del teatro del periodo y en la búsqueda de información sobre estos autores.

Aprovechando la representación teatral de Tirso que han visto en la actividad extraescolar, los alumnos realizarán un pequeño trabajo en grupos de cuatro sobre la figura del donjuán, para que sean capaces de valorar la importancia y repercusión de este personaje en la literatura española.

Por último, se realizará la lectura y recitación de distintos poemas de Góngora y Quevedo elegidos por los alumnos, así como la representación de pequeños fragmentos teatrales de los autores estudiados (también seleccionados por los alumnos) con el único propósito de despertar el interés y el gusto por la lectura.

Por otro lado, quiero señalar que dentro del aula debemos tener presentes siempre la totalidad de nuestros alumnos, es decir, debemos tener en cuenta, durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con qué alumnos trabajamos y cuáles son sus características. Lógicamente, esto implica tener presente lo que conocemos como Atención a la Diversidad. Es cierto que esta se aplica especialmente en la Educación Secundaria Obligatoria, pero también la hay en bachillerato. Aquí se concreta en una oferta abierta y flexible de contenidos capaces de responder a los distintos intereses, aptitudes y necesidades que se producen en el alumnado a lo largo de la etapa. Por tanto, conlleva la realización de actividades diferenciadas. Entre ellas hay unas orientadas a apuntalar en el alumno unos aprendizajes mínimos (actividades de refuerzo); y otras, a desarrollar en profundidad aquéllos a ya poseen (actividades de ampliación).

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

- Actividades de Refuerzo

Además de todos los datos explicados en clase, el profesor entregará, a aquellos alumnos que lo necesiten, una fotocopia con los rasgos más característicos de la poesía de barroco, así como los de sus autores principales, Góngora y Quevedo. El alumno tendrá que resumirlos y hacer un esquema con ellos, pues esto le permitirá acercarse un poco más a esta poesía. Una vez que los alumnos posean esta información comentarán, con la ayuda del profesor, el tema y la forma de expresión de distintos poemas del periodo, ya que son dos de los aspectos más relevantes de la poesía del XVII. Los poemas sobre los que trabajarán los alumnos serán, además de la antología con la que cuenta el resto de alumnos, “Ándeme yo caliente y ríase la gente” y “Mientras por competir con tu cabello...”, de Góngora; y “Cerrar podrá mis ojos la postrera...” y “Miré los muros de la patria mía...”, de Quevedo.

En cuanto al teatro, al igual que en la poesía, deberán realizar un resumen y esquema de los rasgos más característicos a partir de unas fotocopias entregadas por el profesor. Esto le permitirá realizar un pequeño comentario donde tendrán que explicar cuál es el tema, cómo son los personajes, si hay referencia al espacio y al tiempo y cómo es el lenguaje empleado. Los textos empleados serán distintos fragmentos de *Fuente Ovejuna* y *El alcalde de Zalamea*.

- Actividades de Ampliación

Los alumnos tendrán que buscar, empleando las nuevas tecnologías o los métodos tradicionales, datos sobre otros poetas del periodo, estableciendo a continuación una comparación con Góngora y Quevedo (semejanzas y diferencias que pueda haber entre ellos).

En cuanto al teatro, entrarán en contacto con otras obras de Lope y Calderón, como *Peribáñez y el Comendador de Ocaña*, *El Caballero de Olmedo*, *La dama duende* y *El gran teatro del mundo*, comentando sus rasgos más relevantes y comparándolos con los de las obras vistas anteriormente.

Por último, y ya para finalizar, simplemente quiero señalar que, como mencioné en la introducción, lo que pretendo con este trabajo es adentrar al alumno en la literatura del siglo XVII, que conozca sus rasgos, autores y obras más importantes, siguiendo siempre un proceso de enseñanza-aprendizaje activo, constructivo y dinámico donde las actividades juegan un papel muy importante y donde el desarrollo personal del individuo se tiene en cuenta, ya que la educación debe ser adaptada a las características y al nivel de adquisición de conocimientos de nuestros alumnos. Lo que se pretende

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

es que el alumno experimente por sí mismo, pues sólo así conseguirá un aprendizaje significativo capaz de hacerlo cambiar y evolucionar dentro de la sociedad.

2. BIBLIOGRAFÍA

- Alborg, J.L. (1970). *Historia de la literatura española*. Madrid: Gredos.
- Díez Borque, J.M. (1976). *Antología de la literatura española*. Madrid: Guadiana de Publicaciones.
- Rozas, J.M. (1990). *Estudios sobre Lope de Vega*. Madrid: Cátedra
- Ruiz Ramón, F. (1967). *Historia del teatro español*. Madrid: Alianza editorial.

Autoría

- Nombre y Apellidos: Yolanda Casado Guerrero
- Centro, localidad, provincia: I.E.S. Vega de Mar, San Pedro de Alcántara, Málaga
- E-mail: ycasad02@hotmail.com