

Etimología y cosmovisión

La palabra “barroco” proviene del término portugués “barrueco”, que en el siglo XVI designaba a una perla de forma irregular. Los estudios contemporáneos designan al Barroco como un movimiento artístico y cultural posterior al Renacimiento y que surgió y se desarrolló en España entre 1570 y 1670.

En este siglo se produce un cambio rotundo de cosmovisión ya que se pasa del ideal de armonía y perfección a la profunda crisis de ideas producto de diversos sucesos históricos, políticos, religiosos y científicos.

Comparación entre el Renacimiento y el Barroco

RENACIMIENTO

- Equilibrio y armonía entre forma y contenido
- Revalorización de lo clásico grecolatino
- Uso medido de los recursos de estilo
- Lenguaje llano: naturalidad
- Arte: expresión de la alegría de vivir

BARROCO

- Desequilibrio e inestabilidad entre forma y contenido
- Revalorización de lo medieval sin olvido de lo clásico
- Clarooscuro que provoca la dificultad
- Multiplicación y acumulación de recursos de estilo
- Renovación lingüística mediante la incorporación de cultismos y neologismos.
- Arte: expresión del desengaño vital

Este movimiento estético es producto de una sociedad en estado crítico ya que las certezas que habían sostenido al mundo occidental se derrumban. Entre las causas encontramos:

- **El Cisma del Cristianismo y la Reforma de Lutero:** las críticas al Clero y a la organización de la Iglesia Católica que se venían observando desde el siglo XIV culminan en el XVI con la Reforma luterana y la Contrarreforma católica. Esto no solo impacta de sobremanera en lo social a través de guerras religiosas y persecuciones ideológicas (En España, por ejemplo, de la mano de la Inquisición) sino que también trae aparejados cambios en el modo de pensar y sentir la realidad: se tambalea el firme universo construido sobre la razón y la fe, que aparecen reemplazados por el caos y la herejía. Ahora hay más de una manera de creer en Dios.
- **Descubrimientos en el ámbito científico:** la revolución copernicana había abierto la primera brecha en la idea bíblica y aristotélica del universo, pero no fue aceptada definitivamente hasta que Kepler y Galileo Galilei confirmaron sus descubrimientos. Se produjo entonces un gran avance en el campo científico pero también fue un factor de incertidumbre por cuanto el hombre empieza a saber ahora que ya no es el centro del universo sino el habitante de un planeta más que gira en el espacio

• **Viajes, descubrimientos y conquistas:** produjeron que Europa se viera a sí misma como un pequeño continente, uno más en la gran extensión de tierra que formaba el universo.

La realidad entonces ya no es tan sencilla ni tan matemáticamente representable como los griegos y la Iglesia lo habían propuesto. Por lo tanto ya no puede mantenerse la confianza en la razón, en la fe y por ende la felicidad fruto de estado de certezas y seguridad. De esta manera se vuelve más aguda la conciencia del dolor y de la angustia. La concepción antropocéntrica del movimiento anterior aparece reemplazada por un vacío, un mundo donde todo parece tambaleante y estable y donde el sentimiento generalizado es la angustia existencial.

Como consecuencia de este panorama en crisis el barroco se manifestará en el arte a través de la desmesura, lo extravagante, la superposición y acumulación de elementos, los contrastes bruscos de colores, la técnica del claroscuro, las ondulaciones y las curvas, etc.

La característica principal de este movimiento es la complicación. El arte barroco es oscuro, difícil de entender, rebuscado y exuberante.

Artes plásticas: “Siglo de oro español”

Al siglo XVII, momento en que se desarrolla gran parte del Barroco en España, se conoce con el nombre de “Siglo de oro español” ya que como en todas las épocas de crisis, hay un enorme y magnífico desarrollo de la actividad artística y creadora porque el hombre necesita expresar los conflictos del mundo. Las manifestaciones de las artes plásticas son dramáticas, desmesuradas, el ideal de belleza ya no tiene que ver con la moderación sino que se pone el acento en lo desmesurado e incluso en lo feo.

En la **arquitectura** predomina el exceso de ornamentos y el dinamismo del conjunto, columnas retorcidas, frentes sucesivamente cóncavos y convexos, escaleras monumentales, etc.

En lo que respecta a la **pintura** se hace más frecuente la presencia de frescos ilusionistas en los cielorrasos, que semejaban una bóveda celeste que se perdía en el infinito. También aparece el dinamismo, representado a través de figuras retratadas durante una acción violenta o un esfuerzo, con el mínimo apoyo sobre la tierra.

Los cuadros no se iluminan de manera uniforme, sino en las zonas más significativas y con una luz cruda que deja en penumbra o en sombras el resto, lo que proporciona una impresión de dramatismo y violencia.

La **escultura** es profusa porque sirve de ornamentación a la arquitectura, aunque también abundan las figuras independientes que comparten con la pintura los movimientos de rotación de los cuerpos, los ropajes desordenados por el viento y los juegos de luces y sombras.

Y en lo que concierne a la disciplina que nos compete, la **literatura**, ella también es expresión del conflicto existencial del Barroco. Los autores más destacados del siglo de oro español son:

- Narrativa: Miguel de Cervantes Saavedra con su famoso “Don Quijote de la Mancha”
- Lírica: Francisco de Quevedo y Luis de Góngora. Cada uno de estos autores desarrolla en España una corriente poética, Quevedo da origen al Conceptismo y Góngora al Culteranismo.
 - Culteranismo: mantuvo la temática y la tradición renacentistas. Retomó temas de la Antigüedad Clásica y se caracterizó por el hermetismo y la oscuridad. Como recurso se destacó la metáfora.
 - Conceptismo: a diferencia del Culteranismo se preocupó más por el contenido que por la forma poética. Los recursos más destacados fueron la antítesis y el hipérbaton.
- Teatro: Lope de Vega y Calderón de la Barca

Los rasgos más sobresalientes de esta estética en las obras literarias son:

- ✓ El arte acumulativo que impresiona los sentidos y la imaginación
- ✓ Tendencia hacia lo exagerado y desmedido a través del uso reiterado de la hipérbole
- ✓ La violencia dinámica a través de la sucesión de imágenes e ideas
- ✓ El cultivo del contraste a través de la antítesis: lo hermoso/ lo feo, lo religioso/lo sensual, lo trágico/lo cómico, lo estilizado/lo grotesco, etc.
- ✓ La presencia de la artificiosidad y el rebuscamiento que producen una literatura para minorías

- ✓ La falta de equilibrio en el carácter de los temas y en el empleo de los recursos expresivos, que conduce a la deformación caricaturesca de la realidad o a la idealización estilizada de seres vulgares.

Barroco en América

En América, en Barroco coincide con la finalización de la conquista y la incipiente organización institucional en colonias. Se formaron los virreinos (el fundamento jurídico español se cristalizó en las Leyes de Indias, según las cuales los españoles controlaban el gobierno pero respetaban las autonomías locales) alrededor de los cuales comenzó a surgir una nueva sociedad con una cultura propia en la que convivían españoles, indígenas y negros.

La literatura de la época colonial pone de manifiesto la estabilización progresiva de dos mundos diametralmente opuestos. La hibridez generada por la fusión de dos culturas permite sostener que el mestizaje es uno de los rasgos fundamentales de Latinoamérica. Este rasgo distintivo americano se manifiesta en dos planos:

- Plano etnográfico: se produce la fusión de españoles y aborígenes cuyo resultado es la aparición del nuevo habitante americano. También aparecen los criollos.
- Plano discursivo: Se manifiesta a través de la pluralidad de voces. Aparecen las voces de los aborígenes, los españoles, los criollos, los mestizos, etc. Esto se manifiesta mediante el uso de la polifonía.

Lenguaje del Barroco

El lenguaje del Barroco es artificial, sobrecargado, elude lo natural ya que al artista le gusta que se perciba su trabajo en la obra. Para ello utiliza:

- Arcaísmos (palabras antiguas)
- Helenismos (palabras en griego y en latín)
- Neologismos (palabras nuevas)
- Cultismos (palabras de uso poco frecuente)
- Asociaciones insólitas

Y entre los recursos expresivos se destacan:

- a) **Hipérbaton**: Alteración del orden sintáctico de la oración. (s +v +o).

Ej: El soldado pudo contar la historia/ **Contar la historia pudo el soldado.**

- b) **Hipérbole**: Consiste en una descripción exageradamente aumentada o disminuía de algo.

Ej: Su belleza era el don máspreciado del universo.

- c) **Encabalgamiento**: Se produce cuando la oración que se inició en una estrofa termina en la estrofa siguiente.

Ej: Y no estimo hermosura que, vencida,
es despojo civil de las edades,
ni riqueza me agrada fementida,
teniendo por mejor, en mis

verdades,

consumir vanidades de la vida
que consumir la vida en vanidades

- d) **Anáfora**: Se produce cuando dos o más versos sucesivos comienzan con la misma palabra.

Ej: es un vano artificio del cuidado,
es una flor al viento delicada,
es un resguardo inútil para el hado

- e) **Paralelismo**: Se produce cuando dos o más versos tienen la misma estructura sintáctica.

Ej: es un vano artificio del cuidado,
es una flor al viento delicada,
es un resguardo inútil para el hado:

es una necia diligencia errada,
es un afán caduco y, bien mirado,
es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.

- f) **Antítesis**: Utilización de conceptos opuestos.

Ej: Bien-Mal/ Vida-Muerte, etc.

- g) **Retruécano**: Consiste en un juego de palabras.

Ej: La que peca por la paga
la que paga por pecar

- h) **Polifonía**: Consiste en la presencia de distintas voces. En el caso del Barroco Latinoamericano se observa la voz del europeo, del aborigen, del mestizo, etc.

Los dos autores más representativos del Barroco hispanoamericano son el Inca Garcilaso de la Vega y Sor Juana Inés de la Cruz.

Inca Garcilaso de la Vega

La vida de este historiador y escritor mestizo estuvo marcada desde temprana edad por su doble origen. En el Cuzco, pasó su infancia bajo la predominante influencia de su familia materna, en contacto íntimo con la lengua quechua y las tradiciones indígenas. También creció en el seno de la sociedad colonial que se iba organizando en tierra peruana, con los aprendizajes propios del hijo de un conquistador acaudalado: las letras y las armas. Como resultado de este proceso llegó a dominar tanto el quechua como el español. Su origen mestizo, su condición bilingüe y su talento como escritor le depararon la gloria de ser reconocido como el primer gran historiador peruano y como símbolo del encuentro entre dos razas y dos culturas.

El Inca Garcilaso de la Vega por su origen mestizo (hijo de un capitán español y de una princesa incaica) se encontró frente a un gran dilema: buscar el reconocimiento intelectual y la aceptación de la familia paterna sin dejar de reivindicar la sangre de su madre y de sus antepasados incas, en un medio en el que se desconocían los derechos de los indígenas.

Como respuesta a este dilema Garcilaso escribió los “Comentarios Reales”. En esta obra Garcilaso refutó la versión oficial de la conquista y por este motivo fue acusado de deformar la realidad histórica.

Los “Comentarios Reales” escritos en 1609 constituyen un tratado histórico organizado en nueve libros conformados por breves capítulos. En el primer libro se explica el origen del nombre “Perú”, la vida y las costumbres de los pueblos preincaicos y el nacimiento fabuloso del primer Inca Marco Capác. Luego los demás libros se suceden respetando el eje cronológico de la sucesión de reyes y ofrecen una valiosa información acerca de la lengua, la religiosidad, los hábitos sociales y familiares y los usos y costumbres incaicos para finalmente llegar al libro noveno y narrar la vida del duodécimo y último rey inca Huiana Capac y la llegada de los españoles.

La obra está conformada además por una dedicatoria a la princesa Doña Catalina de Portugal, duquesa de Braganza, un proemio al lector y una advertencia acerca de la lengua general de los indios del Perú.

En síntesis, cada libro detalla hábitos, costumbres, comidas, vestimentas, prácticas medicinales y todo tipo de información destinada a que sus lectores valoren el alto grado de civilización alcanzada por el Imperio incaico.

Sor Juana Inés de la Cruz

Juana Inés de Asbaje nació en Nepantla, México en 1651. Desde pequeña se destacó por su inteligencia. A los tres aprendió a leer y escribir y a los nueve quiso ingresar a la universidad vestida de hombre.

Famosa por su belleza, a los trece años ingresó a la corte virreinal como dama de compañía de la virreina. Dentro de la corte, deslumbró a todos por su sabiduría. Unos años más tarde abandonó la corte para ingresar al convento de las Carmelitas descalzas. Seis meses más tarde se cambió al de San Gerónimo donde permaneció hasta su muerte en 1695.

Juana es conocida como la “musa americana”. Fue un personaje controvertido de una época ya que reunía en sí las antinomias de ser mujer, mestiza, monja y erudita. Por esta razón fue criticada, discriminada e incomprensida por la sociedad de su época.

Su producción literaria se divide en dos partes:

- Ámbito teológico o religioso: Escrito generalmente en prosa, aborda temas religiosos y sagrados. Pertenecen a este grupo “Primero sueño”, “El divino Narciso”, “Carta a Sor Filotea de la Cruz”, etc.
- Ámbito profano: Escrito generalmente en verso y aborda temas como: el amor, la fugacidad de la vida, lo perecedero de la belleza, la situación de la mujer en la sociedad, etc. Pertenecen a este grupo “Redondillas” y “Sonetos”.

ACTIVIDADES:

1- Luego de haber leído detenidamente responde

- a) ¿Qué instituciones concentran el poder durante la época colonial en América?
- b) ¿Qué acciones realizan sobre los criollos?
- c) ¿Qué poseía la Corte? Al criollo ¿qué le sucedía?
- d) Y la Iglesia ¿qué hacía?
- e) Nombra algunas características de la Literatura Barroca en Hispanoamérica

2- Lee atentamente el siguiente soneto de Sor Juana Inés de la Cruz:

¿En perseguirme, mundo, qué interesas?

¿En perseguirme, mundo, qué interesas?

¿En qué te ofendo, cuando sólo intento
poner bellezas en mi entendimiento
y no mi entendimiento en las bellezas?

Yo no estimo tesoros ni riquezas,
y así, siempre me causa más contento
poner riquezas en mi entendimiento
que no mi entendimiento en las riquezas.

Yo no estimo hermosura que vencida
es despojo civil de las edades
ni riqueza me agrada fementida,

teniendo por mejor en mis verdades
consumir vanidades de la vida
que consumir la vida en vanidades.

- a. ¿Qué le reprocha al mundo la poetisa?
- b. ¿Qué denuncia del ambiente de la época?
- c. ¿A qué aspira la autora?
- d. ¿Con qué figura del discurso expresa sus aspiraciones?
Subráyalo en el poema. (La poetisa utiliza esta figura 3 veces
en el poema)
 - a. Metáfora
 - b. Paralelismo
 - c. Antítesis
 - d. Retruécano

3- Leamos la famosa redondilla de Sor Juana que, como afirma Octavio Paz, “fue una ruptura histórica y un comienzo: por primera vez en la historia de nuestra literatura una mujer habla en nombre propio, defiende su sexo y, con gracia e inteligencia, usando las mismas armas que sus detractores, acusa a los hombres por los vicios que ellos achacan a las mujeres”.

- a- ¿Qué trama tiene este poema? Subraya la que corresponde:
Narrativa – descriptiva – argumentativa
- b- La poetisa plantea su tesis (opinión) en la primera estrofa.
Escribe una reformulación con tus propias palabras.
- c- Investiga y responde: ¿Por qué menciona a Thais y a Lucrecia?
- d- Identifica en la redondilla las siguientes figuras: antítesis, metáforas y retruécanos.
- e- Indica con una oración breve la crítica concreta que se les hace a los hombres en cada estrofa

Hay varias producciones que intentan dar cuenta de cómo era México en el siglo XVII y cómo lo vive esta escritora. Una de ellas, es “Juana Inés” y se encuentra disponible en la plataforma de Netflix, si pueden ver por lo menos el primer capítulo los ambientará muy bien.

2- La “Respuesta Sor Filotea”

La Iglesia, por otra parte, aliada al poder de la Corte, controla la actividad intelectual de la Colonia, Sor Juana pertenece al clero, pero su situación de mujer la coloca en una posición de inferioridad con respecto al acceso al conocimiento y a la posibilidad de expresar sus opiniones. La monja escribe la “Carta Atenagórica” (digna de Atenea, la diosa griega de la sabiduría) en donde critica el sermón de un sacerdote, el padre Antonio Vieyra. El Obispo de Puebla, ocultándose bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz, la amonesta con otra carta que le provoca mucho temor a la escritora. Ella le contesta mediante la “Respuesta a Sor Filotea de la Cruz” en la que expresa sus argumentos para defenderse.

Leamos el siguiente fragmento de la “Respuesta a Sor Filotea de la Cruz”:

"Muy ilustre Señora, mi Señora: no mi voluntad, sino mi poca salud y mi justo temor han suspendido tantos días mi respuesta. ¿Qué mucho si, al primer paso, encontraba para tropezar mi torpe pluma dos imposibles? El primero (y para mí más riguroso) es saber responder a vuestra doctísima, discretísima, santísima y amorosísima carta. [...] El segundo imposible es saber agradecer tan excesivo como no esperado favor, de dar a las prensas

mis borrones: merced tan sin medida que aún se le pasara por alto a la esperanza más ambiciosa y al deseo más fantástico. [...] ¿Por ventura soy más que una pobre monja, la más mínima criatura del mundo y la más indigna de ocupar vuestra atención? [...]

No es afectada modestia, Señora, sino ingenua verdad al de toda mi alma, que, al llegar a mis manos, impresa, la carta que vuestra propiedad llamó Atenagórica, prorrumpí (con no ser esto en mí muy fácil) en lágrimas de confusión, [...] Porque quien hizo imprimir la Carta, tan sin noticia mía, quien la intituló, quien la costeó, quien la honró tanto (siendo de todo indigna por sí y por su autora), ¿qué no hará. que no perdonará? [...]

Digo que recibo en mi alma vuestra santísima amonestación de aplicar el estudio a Libros Sagrados, que aunque viene en traje de consejo, tendrá para mi sustancia de precepto, [...] el no haber escrito mucho de asuntos sagrados no ha sido desafición, ni de aplicación la falta, sino sobra de temor y reverencia debida a aquellas Sagradas Letras, para cuya inteligencia yo me conozco tan incapaz y para cuyo manejo soy tan indigna. [...] ¿Pues cómo me atrevería yo a tomarlo en mis indignas manos, repugnándolo el sexo, la edad y sobre todo las costumbres? Y así confieso que muchas veces este temor me ha quitado la pluma de la mano y ha hecho retroceder los asuntos hacia el mismo entendimiento de quien querían brotar; el cual inconveniente no topaba en los asuntos profanos, pues una herejía contra el arte no la castiga el Santo Oficio, sino los discretos con risa y los críticos con censura. Yo no quiero ruido

con el Santo Oficio, que soy ignorante y tiemblo de decir y alguna proposición malsonante o torcer la genuina inteligencia de algún lugar.

1 ¿Quién es la "Señora" a la que se dirige Sor Juana?

2 ¿Con qué palabras y expresiones la adula? ¿Qué revela con esa actitud?

3 La autora minimiza su capacidad intelectual Subrayemos las palabras con que lo hace. ¿Qué podemos inferir de esta actitud?

4 La imposibilidad de opinar sobre las Sagradas Letras, el temor de Sor Juana, sus

disculpas, ¿qué denuncian de su época?

Conectando textos:

Alfonsina Storni, poetisa argentina, (1892-1938) retoma la problemática de la mujer planteada por Sor Juana Inés de la Cruz. Si bien fue una escritora del siglo XX, también ella debió luchar para insertarse en el mundo intelectual en el que los hombres constituían la mayoría. Esta escritora reivindicó el papel de la mujer como sujeto pensante a la vez que emocional.

1- Lee atentamente el poema "Tú me quieres blanca"

a. ¿Qué características se relacionan con el adjetivo blanco/a?

b. b- ¿Qué reproches le hace la voz que habla a quien se dirige?

c. ¿Cuál es el sentido de este poema? Tengan en cuenta para ello todo lo visto hasta aquí.

d. ¿Qué relación encuentran entre este poema y las Redondillas de Sor Juana? Justifiquen su respuesta

e. Señalen en el poema anáforas, paralelismos y metáforas.

f. Según el poema. ¿Qué debe hacer el hombre para purificarse?

g. Confecciona el campo semántico con las palabras que aluden a la pureza que se le exige a la mujer.

Tú me quieres blanca de Alfonsina Storni

Tú me quieres alba, me
quieres de espumas, me
quieres de nácar.
Que sea azucena Sobre
todas, casta. De perfume
tenue.
Corola cerrada.

Ni un rayo de luna filtrado me
haya. Ni una margarita se
diga mi hermana. Tú me
quieres nivea, tú me quieres
blanca, tú me quieres alba.

Tú que hubiste todas las
copas a mano, de frutos y
mieles los labios morados. Tú
que en el banquete cubierto
de pámpanos dejaste las
carnes festejando a Baco. Tú
que en los jardines negros del
Engaño vestido de rojo
corriste al Estrago.

Tú que el esqueleto
conservas intacto no sé
todavía por cuáles milagros,

me pretendes blanca (Dios te
lo perdone), me pretendes
casta (Dios te lo perdone),
¡me pretendes alba!
Huye hacia los bosques, vete
a la montaña; límpiame la
boca; vive en las cabañas;
toca con las manos la tierra
mojada; alimenta el cuerpo
con raíz amarga; bebe de las
rocas; duerme sobre
escarcha; renueva tejidos con
salitre y agua:

Habla con los pájaros y lévate
al alba. Y cuando las carnes
te sean tornadas, y cuando
hayas puesto en ellas el alma
que por las alcobas se quedó
enredada, entonces, buen
hombre, preténdeme blanca,
preténdeme nivea,
preténdeme casta.

ANGELES MASTRETTA

En este caso nos encontramos nuevamente con una escritora mexicana, quien publicó el libro “Mujeres de ojos grandes” que se compone de relatos cortos y conmovedores, que tienen como eje las vidas de distintas mujeres.

- Lea el cuento de la Tía Cristina en la página 11:
(https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_Contemporanea/Autores_M/MASTRETTA/Mal.pdf)
- Caracterice el prototipo de mujer de la época.
- Seleccione otro cuento y caracterice los personajes de las “tías” y explique por qué son subversivas para la época. Qué actitudes y decisiones tienen.
- Qué significado tiene el título del libro “Mujeres de ojos grandes” para ud. (tenga en cuenta la época).

PUBLICIDADES DEL SIGLO XX

El siglo XX se caracteriza por el boom de la mercancía y las

telecomunicaciones, veamos las siguientes publicidades:

- ¿Cómo se visualiza la mujer en las publicidades?
- ¿Cómo se publicita el producto, con qué imágenes? ¿Aparecen los miembros de una familia en productos relacionados al hogar, por qué?
- ¿Qué prototipo de mujer promueven las publicidades?

1- Ahora escuchemos un poco de música:

- Busque en youtube la canción "Mujer florero" (<https://youtu.be/GWkiG9plkx8>) es de una banda de los 90 "Ella baila sola". El tono de la canción es la ironía ¿qué es ser una mujer florero?
- Busque en youtube la canción "Ella" de la cantante española Bebe.
- ¿Qué prototipo de mujer se interpreta en estas dos canciones? Ojo! Cambia el paradigma y el prototipo.