

LA POESÍA LÍRICA RENACENTISTA

1. Definición de Renacimiento.

Es un período artístico y literario que en España abarca el siglo XVI. El Renacimiento se caracteriza por el **rechazo** del arte y de la literatura inmediatamente anteriores (el arte y la literatura medieval) y por la **búsqueda de la inspiración** en las obras literarias y artísticas la antigüedad clásica. El desarrollo del Renacimiento fue posible gracias a los humanistas. El **humanismo** era una corriente de pensamiento que se originó en Italia en el siglo XIV y que sostenía que la educación de los jóvenes tenía que basarse en el estudio de los textos clásicos. De ese modo, los humanistas dieron a conocer muchas obras clásicas que habían caído en el olvido. Entre los humanistas italianos destacan las figuras de Dante Alighieri, de Boccaccio y de Francesco Petrarca, poeta florentino al que los poetas renacentistas españoles tomaron como modelo en cuanto a los temas y al estilo.

2. Características de la lírica renacentista.

2.1. Características temáticas.

Los temas más comunes son:

- a. El **amor**, presentado por el poeta como un análisis de los propios sentimientos. Para los renacentistas, el amor es una pasión positiva, que hace mejor al que lo siente, pues lo eleva espiritualmente (de acuerdo con una teoría de moda en la época, que se llamaba neoplatonismo). Entre los elementos más característicos de los poemas amorosos encontramos:
 - La descripción de la mujer, que sigue el canon de belleza renacentista (cabellos rubios, piel blanca, ojos claros) y cuya belleza se asocia con elementos de la naturaleza.
 - Un tópico de aparición muy frecuente, el del “carpe diem”, que consiste en que el yo poético aconseja al receptor que disfrute la vida antes de que se acabe su juventud y belleza.
- b. La **naturaleza**, que se presenta idealizada de acuerdo siguiendo el tópico del “locus amoenus” y que es considerada como el escenario más adecuado para el desarrollo de las escenas amorosas. Abundan los poemas bucólicos, que son poemas de escenario natural en el que los personajes se presentan como pastores.
- c. La **mitología**. Es también frecuente que en los poemas se haga alusión a figuras mitológicas o que se desarrollen escenas propias de esas historias, sobre todo, de las historias mitológicas de tema amoroso. Así, por ejemplo, encontramos frecuentemente historias mitológicas como las de **Apolo y Dafne** (*Dafne es una ninfa que se convierte en laurel, tras pedir a los dioses que la ayuden a escapar de Apolo, que estaba locamente enamorado de ella y que estaba a punto de alcanzarla*), **Orfeo y Eurídice** (*tras la muerte de Eurídice, a causa de la picadura de una serpiente, Orfeo consigue entrar en el infierno, a donde va a rescatarla, gracias al poderoso efecto que produce en todos su música. Los dioses le devuelven a su amada a condición de que no se vuelva a mirarla hasta que esté fuera del infierno, pero cuando están cerca de la salida él no puede contenerse y la mira, y por eso la pierde definitivamente*), **Venus y Adonis** (*Venus está enamorada de Adonis, pero este continuamente quiere ir de cacería y en una de esas ocasiones lo mata un jabalí*) o **Hero y**

Leandro (*Son dos enamorados a los que sus familias no les permiten verse. Leandro pasa todas las noches un estrecho para encontrarse a escondidas con Hero, la cual pone en la torre de su casa un farol para que Leandro pueda orientarse en la oscuridad. Una noche en la que se desata una gran tormenta, el farol se apaga y Leandro se ahoga. El agua arroja a Leandro a la orilla. Hero ve a su amante muerto y, desesperada, se tira desde lo alto de su casa y muere*).

- d. Otros temas de la poesía renacentista son el tema de la **amistad** y el **elogio cortesano** (elogio dirigido a algún personaje importante).
- b) Por último, hay que indicar que **en la segunda mitad del siglo** aparecen **nuevos temas**, que se basan en la Biblia y en filósofos clásicos. Así, encontramos el tema **religioso** y el tema **moral**. En estas composiciones es frecuente el uso de tópicos como el de la “aurea mediocritas” (elogio de la vida moderada, contentándose con pocas cosas y sin ambicionar riquezas ni lujos) y el del “beatus ille” (elogio de la vida retirada en el campo, lejos de los poderosos y de los conflictos de la vida urbana).

2.2. Características formales.

Los rasgos más importantes son:

- El uso del **encabalgamiento**, que se emplea mucho más que en la Edad Media, proporcionando al verso mayor variedad rítmica y una sonoridad más suave, al difuminar los límites entre los versos.
- El uso de las **formas métricas** procedentes de la **poesía italiana**, entre las que podemos destacar:
 - a. El **endecasílabo**, que se convierte en el verso de uso más común (con anterioridad, éste había sido empleado por el marqués de Santillana, en el siglo XV). Hasta el siglo XVI los versos más usados en la poesía castellana eran el dodecasílabo y el octosílabo.
 - b. Las siguientes **formas estróficas**:
 - i. El **soneto**: composición formada de dos cuartetos y dos tercetos.
 - ii. La **octava real**: composición formada por ocho versos endecasílabos con rima consonante, con el orden: ABABABCC.
 - iii. La **silva**: serie de versos de número no predeterminado, en la que se combinan a gusto del poeta versos endecasílabos y heptasílabos, el cual organiza también libremente la rima (que es consonante)
 - iv. La **estancia**: Es un tipo de estrofa. En la primera estrofa el poeta decide el número de versos, cómo se combinan los versos endecasílabos y heptasílabos y cómo se distribuye la rima (consonante); el resto de las estrofas tiene que tener las mismas características que la primera.
 - v. Los **tercetos encadenados**: serie de estrofas de tres versos con rima consonante organizada de la siguiente forma: ABA BCB CDC DED, etc.

2.3. Características de estilo.

En cuanto al estilo la poesía renacentista se caracteriza por la búsqueda de la **naturalidad** y la sencillez expresiva, y de la **elegancia**, obtenida por medio de la cuidadosa selección de los términos empleados. Los recursos retóricos más comunes son el epíteto (normalmente aplicado a elementos de la naturaleza), la metáfora y el hipérbaton.

2.4. Períodos de la lírica renacentista

En el renacimiento español se distinguen dos períodos:

1. El renacimiento “pagano”. Ocupa la primera mitad del siglo XVI, es decir, en su mayor parte el reinado de Carlos I. Es el período en el que se introduce la poesía italianizante. La figura más importante es el poeta Garcilaso de la Vega. Con el término “pagano” hacemos alusión a que en la poesía no aparece el tema religioso y son muy frecuentes las referencias al mundo de la mitología clásica.
2. El renacimiento “cristiano”. Ocupa la segunda mitad del siglo XVI (el reinado de Felipe II). En este período se produce la adaptación de las formas renacentistas a la temática religiosa. La causa de este cambio se debe a la Contrarreforma, es decir, a la reacción de la iglesia católica romana contra los movimientos protestantes, que supuso la intensificación del papel de la religión en todas los campos de la sociedad. La Biblia se convierte en fuente de inspiración y encontramos en la literatura frecuentemente temas morales y religiosos.

En lo referente a la religión, en la literatura de este período se diferencian dos corrientes:

- a) la **ascética**: consiste en la búsqueda de la perfección espiritual por medio de la renuncia a los placeres y a los bienes terrenales.
- b) la **mística**: trata de la unión del alma con Dios; el místico cree que su alma se separa de su cuerpo y se une con Dios. Para conseguir la unión mística el religioso debe pasar por tres etapas llamadas vías:
 - vía **purgativa**: que consiste en la purificación del cuerpo por medio de la eliminación de todo placer o deseo
 - vía **iluminativa**: es una sabiduría espiritual que se adquiere una vez purificado el cuerpo
 - vía **unitiva**: el alma se separa del cuerpo y logra la unión con Dios (éxtasis).

Las dos primeras vías son propias de la ascética y se pueden lograr por medio de la voluntad del religioso. La tercera vía, la propia de la mística, es un don de Dios y no depende de la conducta del religioso.

Esto no significa que en la segunda mitad del siglo desaparezca la poesía de temática amorosa; el sevillano Fernando de Herrera es el poeta de temática amorosa más importante de la segunda mitad del siglo XVI.

3. Poetas renacentistas.

3.1. Garcilaso de la Vega.

3.1.1. Vida.

Garcilaso nació en Toledo en 1501 y murió en 1536. Pertenecía a una familia noble y era un militar que estaba al servicio del rey Carlos I. En 1525 se casó con Elena de Zúñiga, pero en 1526 conoció a una dama portuguesa, Isabel Freyre, de la que se enamoró, lo que desde el punto de vista de la poesía es importante, pues a ella le dedica la mayor parte de sus poemas amorosos.

En 1532 lo mandaron a Nápoles, donde conoció a los escritores italianos más importantes de la época. Es a partir de este año cuando Garcilaso escribe sus obras más importantes. En 1536 murió en el asalto a una fortaleza en Francia.

3.1.2. Temas.

El tema fundamental de la poesía de Garcilaso es el amor, expresado como sufrimiento por la ausencia o la **falta de correspondencia** de la amada o como pena por su **muerte**. Además, el tema del amor aparece ligado a la naturaleza, que o bien se humaniza y se compadece del dolor del yo poético o bien le produce más dolor al recordarle los momentos felices que pasó con su amada. Otros temas de su poesía son por ejemplo el de la **amistad** o el **elogio cortesano**.

3.1.3. Evolución poética.

En su obra se observa la siguiente evolución:

1. En sus poemas más antiguos predomina un tono desgarrado y apasionado, y la influencia mayor es la de la poesía cancioneril (sobre todo, Garcilaso se inspira en Ausias March, poeta valenciano del siglo XV). En esta etapa su poesía presenta recursos retóricos típicos de la poesía de cancionero como el políptoton, la derivación, la paradoja, etc.
2. Su poesía de madurez, en la que adquiere la plenitud de su estilo, que abarca desde 1532 hasta su muerte. En este período, en el que escribe la mayoría de sus obras, el tono apasionado y desgarrado del que hablábamos antes es sustituido por un tono más melancólico y dulce y el poeta que más le influye es Petrarca. El estilo se vuelve, a su vez, más sencillo y natural.

3.1.4. Obra. Las églogas.

Garcilaso es el poeta más importante de este período. Ello se debe no solo a su calidad poética sino también a que fue él quien introdujo en España nuevas formas métricas, las italianas. Sus poemas no se publicaron hasta después de su muerte, en 1543, junto con los de su amigo Juan Boscán.

Su obra es bastante breve: 40 sonetos, 5 canciones (de la canción 5ª procede la estrofa denominada “lira”), 3 églogas, 2 elegías y una epístola, además de algunos poemas escritos al estilo de la poesía de cancionero. Dentro de su obra podemos destacar los sonetos, porque significan la introducción de este tipo de composición en la poesía castellana, y las églogas.

Las églogas son poemas de temática bucólica, es decir, que presentan las historias amorosas de pastores en un entorno de naturaleza idealizada (naturaleza que presenta los rasgos del tópico del “locus amoenus”). Garcilaso escribió tres églogas:

Égloga I: escrita en estancias. Presenta el lamento de dos pastores: Salicio, que se queja de la crueldad y del rechazo de Galatea; Nemoroso, que lamenta la muerte de Elisa. Los críticos piensan que Garcilaso ha reunido en este poema de momentos diferentes de su propia vida; con Salicio hace referencia al rechazo de Isabel Freyre, y con el pastor Nemoroso, a la muerte de esta.

Égloga II: escrita en tercetos encadenados y estancias. Se compone de dos partes: La primera parte presenta la historia de Albanio, que, rechazado por la pastora Camila, se vuelve loco e intenta suicidarse, lo que evitan unos amigos suyos. La segunda parte consiste en un elogio de la casa de Alba.

Égloga III: escrita en octavas reales. Presenta a unas ninfas que en la orilla del río Tajo bordan unas historias de amor desgraciadas. Tres de estas son historias mitológicas: las de Adonis y Venus, Apolo y Dafne, y Orfeo y Eurídice. La última historia es la de Nemoroso y Elisa.

3.1.5. Estilo.

El estilo de Garcilaso se caracteriza por su naturalidad y sencillez expresiva. En cuanto a los recursos retóricos, los más característicos son el epíteto (que usa sobre todo para describir paisajes naturales), las metáforas, el hipérbaton y las personificaciones.

3.2. Fray Luis de León.

3.2.1. Vida.

(1520?-1591) Nació en Belmonte (Cuenca). Ingresó en la orden de los agustinos. Fue catedrático de Teología en la Universidad de Salamanca. Era una persona apasionada y que no temía el enfrentamiento con otros en defensa de sus ideas; por ello, tenía bastantes enemigos, alguno de los cuales lo denunció anónimamente ante la Inquisición. Fue encarcelado y permaneció en prisión cinco años, tras lo cual puesto en libertad sin siquiera haber sido llevado a juicio. Se le acusaba de haber traducido al castellano una parte de la Biblia, el *Cantar de los cantares*, lo que había sido prohibido por la Contrarreforma.

3.2.2. Obra en verso. Temas, fuentes y poemas destacados.

Su obra poética es breve, se compone de:

- obras originales (23 poemas)
- traducciones de poemas clásicos e italianos.

Su poesía fue publicada por primera vez en 1631 por Quevedo. Este la publicó presentándola como modelo de cómo debía escribirse poesía.

Los temas fundamentales de la poesía de fray Luis son, por un lado, el deseo de alcanzar un estado de paz interior y serenidad y, por otro, el deseo de unirse con Dios. Las **fuentes** en las que se inspira son los poetas clásicos **Horacio** y **Virgilio**, la **Biblia**, y las corrientes filosóficas del **neoplatonismo** (que afirma que la contemplación de la belleza de la naturaleza eleva el espíritu) y del **estoicismo** (que defiende que para alcanzar la serenidad personal y la felicidad hay que renunciar a los placeres y a las ambiciones).

Entre sus poemas originales podemos destacar:

- “*A la vida retirada*”, que presenta el tópico del “*beatus ille*”.
- “*A Francisco Salinas*” (que era un amigo suyo, compositor y guitarrista), en donde la belleza de la música que toca Salinas le lleva a desear conocer la música que dirige el funcionamiento del universo (la música “*tocada*” por Dios).
- “*Noche serena*”: la contemplación de la belleza del cielo le lleva a desear unirse con Dios.

3.2.3. Estilo de su poesía.

Su estilo se caracteriza sobre todo por el tono apasionado y por la selección expresiva, es decir, la búsqueda de la expresión o de las palabras más adecuadas para expresar sus sentimientos y pensamientos. Entre los recursos retóricos que emplea podemos destacar las metáforas (relacionadas con la naturaleza), los recursos relacionados con la repetición (reduplicaciones, paralelismos, anáforas), el hipérbaton, y el empleo de cultismos. También es muy característico de fray Luis el uso del encabalgamiento.

3.2.4. Prosa.

Dentro de sus obras en prosa podemos destacar:

- *La perfecta casada*, expone cómo debe ser la conducta de la mujer casada.
- *De los nombres de Cristo*, es un análisis de los nombres que recibe Dios en la *Biblia*.

3.3. San Juan de la Cruz.

3.3.1. Vida.

(1542-1591) Nació en Fontiveros (Ávila). Estudió en la universidad de Salamanca, donde le dio clase fray Luis de León, pero abandonó los estudios para ingresar en la orden de los carmelitas. Disconforme con las reglas de esta orden, emprendió junto con santa Teresa de Jesús su reforma, creando así una nueva orden religiosa la de los carmelitas descalzos. A causa del enfrentamiento que mantuvo con los frailes de la orden primitiva, fue encarcelado dos veces. San Juan, como santa Teresa, era un místico, o sea, un religioso que experimentaba la unión de su alma con Dios.

3.3.2. Poesía.

Su obra poética, que es de contenido místico, se compone de:

1. Poemas menores: se trata de coplas (poesías de estilo popular), canciones a lo divino (adaptaciones de poemas profanos renacentistas a la temática religiosa), romances y glosas (poema en el que las sucesivas estrofas son una serie de variantes del contenido de la primera estrofa).
2. Poemas mayores. Son sus poemas más importantes. Son los siguientes:
 - a) *Llama de amor viva*: expresa el júbilo que le produce el encuentro amoroso del alma con Dios.
 - b) *La noche oscura del alma*: cuenta cómo el alma se separa del cuerpo, parte en la búsqueda de Dios y finalmente se encuentra con él y se consuma la unión amorosa. Este poema recoge las tres vías de los místicos:
 - c) *El cántico espiritual*: La amada, el alma, busca en la naturaleza a Dios (la naturaleza, cuya belleza es reflejo de la de Dios, se describe en los términos del “locus amoenus”) y finalmente se produce el encuentro.

3.3.3. Estilo de la poesía de san Juan de la Cruz.

Uno de los rasgos de estilo más importantes de la poesía de san Juan es el empleo de símbolos, de los que se sirve para intentar expresar lo que para los místicos es inefable, o sea, imposible de expresar. Entre los símbolos podemos destacar la amada, el esposo, la casa, la noche, la luz, etc. Otros recursos muy característicos son la antítesis, la paradoja y el oxímoron. También es destacable el tono exclamativo con el que expresa su felicidad por la unión con Dios.

3.3.4. Prosa.

Escribió cuatro libros, que son comentarios en prosa de sus tres poemas mayores.