

TEMA COMPLETO POESÍA DEL SIGLO XVI

ÍNDICE DEL TEMA:

1. CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL
2. CARACTERÍSTICAS DE LA POESÍA DEL RENACIMIENTO
3. PRIMERA PARTE DEL SIGLO XVI: GARCILASO DE LA VEGA
4. SEGUNDA PARTE DEL SIGLO XVI: MÍSTICA Y ASCÉTICA. FRAY LUIS DE LEÓN, SAN JUAN DE LA CRUZ Y SANTA TERESA DE JESÚS.
5. ANEXO: TEXTOS DE LOS AUTORES

1. CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL

Economía y política: las relaciones de producción son abiertamente **capitalistas**: el modelo de campesino medieval, que pagaba al señor parte del fruto de su trabajo, **es sustituido por el trabajador, que ya no es dueño del producto de su esfuerzo, sino que trabaja a cambio de un salario.** El **dinero** adquiere un valor importante y, con ello, las **ciudades** experimentan un **gran auge**, como centros de producción, intercambio y comercio. España mantiene una posición hegemónica como consecuencia del **descubrimiento de América** pero su inmersión en diversas guerras trajo consigo una mala administración económica y una situación de quiebra.

Sociedad: Se configura un estado centralista y poderoso, **que elimina fronteras comerciales interiores y unifica la legislación y los impuestos.** El trono fue ostentado por las tres primeras generaciones de los Austrias: Carlos V, Felipe II y Felipe III. Por debajo de la monarquía absoluta se sitúa la aristocracia, cuyas categorías inferiores las **ocupaban hidalgos y caballeros.** La **burguesía es la clase social ascendente**, que se acerca a los centros de poder mediante la compra de tierras y la venta de rentas. En la escala inferior se sitúan el pueblo, campesinos y artesanos. Además, dentro de esta **esfera destaca el auge de la picaresca, mendicidad y bandolerismo.**

Cultura y religión:

El término **Renacimiento** se utiliza desde el siglo XIX para definir el período cultural y social posterior a la Edad Media. Alude al **renacer de los clásicos** y a la veneración por los autores grecolatinos.

Humanismo. Movimiento cultural iniciado en Italia que, considerando al hombre el centro del universo, dedica sus esfuerzos al estudio de las letras humanas. **Considera que la cultura, las letras y las ciencias son el motor de desarrollo de la sociedad** (tanto en política como en economía). Las **universidades de Alcalá, Palencia y Salamanca** se convirtieron en centros humanísticos de primera orden.

En esta época **florece los mecenas**, protectores de artistas y escritores. **El arte se libera de la tutela religiosa y adquiere una autonomía** que será una de las características principales del arte moderno. La literatura representa valores como el individualismo, genio creador, mecenazgo, prestigio y distinción social...

Religión. Europa se agita por la **escisión del catolicismo y protestantismo.** Este último proponía como ideal la vuelta a la pureza evangélica y **defendía una religiosidad individual;**

por lo tanto, una religiosidad basada en la moral personal del individuo. Además, en España el erasmismo ejerce gran influencia en importantes figuras de la época. Postulaba una religiosidad interior y espiritual, al margen de las ceremonias exteriores y de la hipocresía social. Censuraba la veneración popular, alentada por la Iglesia, de reliquias y de santos.

En España, tras el Concilio de Trento, se produce una gran persecución contra cualquier foco ideológico que no se atuviera a la ortodoxia de la **Contrarreforma**. Por ello, la limpieza de sangre era un requisito fundamental.

Esto trajo consigo la **decadencia del erasmismo y del humanismo a mediados de siglo**: se prohibieron los estudios fuera de las universidades españolas y se **publicó el primer Índice de libros prohibidos**. De este modo, aunque la imprenta supuso una herramienta eficaz para la propagación y distribución de obras, estas eran vistas en muchas ocasiones como un peligro potencial por las ideas que contenían.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA POESÍA DEL RENACIMIENTO

Renacen los principales temas y motivos de la Antigüedad Clásica y se buscan como **modelos** literarios poetas italianos como Dante y Petrarca. Este último dedica gran parte de su obra a la temática amorosa, inspirado por sus sentimientos hacia Laura (en vida y en muerte).

3 Lee el siguiente texto sobre el tema del amor en el Renacimiento y responde a las preguntas.

Dulce reposo de mi entendimiento;
dulce placer fundado sobre bueno;
dulce saber, que de saber soy lleno,
pues tengo de mi bien conocimiento.

Dulce gozar de un dulce sentimiento,
viendo mi cielo estar claro y sereno,
y dulce revolver sobre mi seno,
mi dulce concluir, que estoy contento.

Dulce gustar de un no sé qué sin nombre,
que Amor dentro en mi alma poner quiso,
cuando mi mal sanó con gran renombre.

Dulce pensar que estoy en paraíso,
sino que, en fin, me acuerdo que soy hombre,
y en las cosas del mundo tomo aviso.

Juan Boscán, soneto LXVII

Análisis del contenido

- a Escribe el tema del texto.
- b El poeta expresa un gran bienestar emocional. ¿Por qué?
- c ¿Hay algo que limita su sensación de estar en el paraíso, es decir, de felicidad total? ¿Qué es?

Estructura externa

- d ¿El poema es una estrofa o un poema estrófico? ¿Por qué? ¿Cómo se llama?

Lengua literaria

- e La expresión *dulce pensar* es una sinestesia porque: **1** aparece muchas veces al comienzo del verso; **2** le atribuye al pensamiento una cualidad que no le corresponde, ya que la sensación de lo dulce se percibe por el sentido del gusto y no por la inteligencia.

Experiencia personal

- f El autor del texto manifiesta un intenso sentimiento de felicidad. ¿Crees que la felicidad depende exclusivamente del amor?

TEMAS:

- AMOR: por una parte, se resalta la belleza de la mujer que, por influencia del neoplatonismo y del petrarquismo, representa la divinidad. Por otra parte, el poeta se siente desgraciado por el rechazo de la mujer, su muerte o por no sentirse correspondido.
- NATURALEZA: también es símbolo de la belleza de la creación divina. Aparece ligada al tema amoroso. Destaca el paisaje idílico, sobre todo en la poesía pastoril, por influencia del poeta Virgilio (literatura clásica).

TÓPICOS:

- *Descriptio Puellae*: descripción de la belleza de la mujer.
- *Donna Angelicata*: mujer angelical. Se exalta un modelo de belleza concreto por influencia del petrarquismo (piel blanca, ojos claros, cabello rubio...)
- *Collige, Virgo, rosas*: aprovechar la juventud.
- *Carpe Diem*: aprovechar el momento presente.
- *Locus amoenus*: naturaleza idílica.
- *Beatus ille*: felices aquellos que abandonan el mundo y sus afanes para vivir en la naturaleza.

- MITOLOGÍA: se recuperan los antiguos mitos de Grecia y Roma. Se toma como referencia <i>Las bucólicas</i> de Virgilio. - NEOPLATONISMO: considera el mundo como reflejo de la belleza divina (la belleza material procede de la espiritual). Deriva en el tema RELIGIOSO y AMOROSO.	- <i>Aurea mediocritas</i>: huir de los extremos y mantenerse en el punto medio.
MÉTRICA: - Verso endecasílabo con nuevos ritmos (11 sílabas), tomado de Petrarca, y heptasílabo (7 sílabas), en sustitución de los versos octosílabos de la Edad Media. - Estrofas y composiciones métricas más destacadas: soneto (formado por dos cuartetos y dos tercetos), octava real (abababcc), lira (7ª11B7a7b11B), silva y estancia (en las églogas de Garcilaso).	LENGUAJE Y FIGURAS LITERARIAS: - Lenguaje equilibrado, armonioso, elegante, alejado de la popularidad de la Edad Media. Por otra parte, es elaborado, con abundancia de figuras literarias, que aportan musicalidad. - Figuras literarias comunes: metáfora, hipérbole, hipérbaton, epítetos, encabalgamientos, personificación, aliteraciones, apóstrofes (¡Oh!), interrogaciones y exclamaciones retóricas, paradoja, símbolos (poesía religiosa)

2 Lee el siguiente texto sobre el tema de la naturaleza en el Renacimiento y responde a las preguntas.

Con mi llorar las piedras enternecen
su natural dureza y la quebrantan;
los árboles parece que se inclinan;
las aves que me escuchan, cuando cantan,
con diferente voz se condolesen,
y mi morir cantando me adivinan.
Las fieras que reclinan
su cuerpo fatigado
dejan el sosegado
sueño por escuchar mi llanto triste.
Tú sola contra mí te endureciste,
los ojos aun siquiera no volviendo
a lo que tú hiciste.
Salid, sin duelo, lágrimas corriendo.

Garcilaso de la Vega, *Égloga I*

Análisis del contenido

- Escribe el tema del texto.
- Identifica en el texto los elementos de la naturaleza y explica cómo estos reaccionan al oír el llanto del poeta.
- CM** ¿Crees, como Garcilaso, que el sonido provocado por el llanto de una persona puede influir en el medio ambiente? Consulta el enlace y resume en ocho líneas cómo pueden afectar a las plantas y a las aves, según los estudios científicos, los ruidos producidos por el hombre.
- ¿Reacciona la mujer amada de la misma forma que la naturaleza? ¿Por qué?
- CA** Relaciona este texto con el romance del conde Arnaldos (pág. 238) en cuanto a la capacidad que tienen ciertas personas de influir en la naturaleza.

Estructura interna

- ¿En cuántas partes puede dividirse el texto atendiendo a su contenido? Explica por qué.

Estructura externa

- Demuestra que esta estrofa es una estancia.

3. PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI. GARCILASO DE LA VEGA.

PRIMERA ETAPA DEL RENACIMIENTO

Primer Renacimiento, italianizante y pagano. Corresponde al reinado de Carlos I. Se caracteriza por su vitalismo, por el hedonismo y por la revolución formal que suponen el italianismo y el clasicismo. Se corresponde con la primera generación de autores y puede situarse entre 1526-1541. Englobaría a Boscán, Garcilaso, Hurtado de Mendoza, Cetina, Acuña y otros. Estos acusan las **huellas de Petrarca** y de los poetas autóctonos, como el valenciano Ausiàs March.

La aparición del **Cancionero de 1554** marcaría la división. Con todo, desde finales de los años 20 hasta mitad de siglo se produce la aclimatación de las nuevas formas y contenidos procedentes de Italia. Fecha clave será 1543, año en que se publican póstumamente **las obras de Boscán y de Garcilaso, los dos pioneros en la poesía renacentista italianizante.** La rápida difusión de sus obras, especialmente las de Garcilaso contribuirá al triunfo de la nueva poesía donde además de géneros y versos se introduce una sensibilidad poética diferente.

GARCILASO DE LA VEGA

a) Petrarquismo:

La obra de Petrarca (1304-1374) ejerció una de las más extraordinarias influencias de la historia de la literatura. Su poesía se nutre a su vez de la corriente provenzal y cortesana, con lo que recoge abundantes conceptos de la tradición trovadoresca: vasallaje del poeta a la dama, el amor concebido como servicio, profundo sufrimiento que purifica el espíritu, etc. Son conceptos pasados por el tamiz del *dolce stil nuovo*, escuela poética que se desarrolla en la Florencia de finales del siglo XIII y que **concibe a la mujer como mitad ángel, mitad ser humano.**

El petrarquismo añade la **complacencia en la introspección del yo más íntimo** (análisis de los sentimientos del poeta), la humanización de la amada, sin menoscabo de su condición divina, pero fuente de perfecciones físicas continuamente exaltadas. Otra de las novedades es la **intervención lírica de la naturaleza, alma viva del mundo.**

Soneto a Laura

Paz no encuentro ni puedo hacer la guerra,
y ardo y soy hielo; y temo y todo aplazo;
y vuelo sobre el cielo y yazgo en tierra;
y nada aprieto y todo el mundo abrazo.

Quien me tiene en prisión, ni abre ni cierra,
ni me retiene ni me suelta el lazo;
y no me mata Amor ni me deshierra,
ni me quiere ni quita mi embarazo.

Veo sin ojos y sin lengua grito;
y pido ayuda y parecer anhelo;
a otros amo y por mí me siento odiado.

Llorando grito y el dolor transito;
muerte y vida me dan igual desvelo;
por vos estoy, Señora, en este estado.

Francesco Petrarca

SONETO XXIII

En tanto que de rosa y azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
enciende al corazón y lo refrena;

y en tanto que el cabello, que en la vena
del oro se escogió, con vuelo presto,
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena;

coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto, antes que el tiempo airado
cubra de nieve la hermosa cumbre.

Marchitará la rosa el viento helado,
todo lo mudará la edad ligera,
por no hacer mudanza en su costumbre.

Garcilaso de la Vega

b) Vida y personalidad:

De noble familia, Garcilaso de la Vega nació en Toledo, hacia 1500 y estudió los *Studia Humanitatis* (gramática, retórica, historia, poesía, filosofía). Siempre al lado de Carlos I, participa en diversas empresas bélicas. En 1531 fue desterrado a una isla del Danubio (Italia) por haber asistido al matrimonio secreto –no autorizado por el emperador– de un sobrino suyo. Pasa luego a Nápoles, donde puede entrar en contacto con el floreciente panorama artístico de Italia y la corriente del *Dolce Stil Nuovo*. Su estancia en Italia fue decisiva porque allí se relacionó con importantes humanistas, leyó y estudió a los clásicos y escribió sus mejores versos. Allí descubrió a los autores italianos contemporáneos y redescubrió a los clásicos Virgilio y sus *Bucólicas*, Ovidio y sus *Metamorfosis*, Horacio y sus *Odas*. Reanudada su vida de soldado, fue herido en la cabeza y murió pocos días después en Niza, en octubre de 1536, a los 35 años de edad.

Garcilaso **se casó** en 1525 **con doña Elena de Zúñiga**, matrimonio que no le trajo la felicidad. Un año después, conoció a **doña Isabel Freyre, dama portuguesa** de la emperatriz María de Portugal, **de quien se enamoró perdidamente** y que había de tener gran influencia en su obra poética y que murió al dar a luz a su tercer hijo. Es la «Elisa» de sus versos, anagrama de Isabel.

Garcilaso ha pasado a la posteridad como la más perfecta encarnación del ideal del hombre renacentista, tal como lo había definido Castiglione: soldado, cortesano y poeta.

b) Obra:

Publicación: Las obras de Garcilaso fueron publicadas en 1543 insertándolas en un cuarto libro **añadido a los tres de Boscán**. Sólo en 1569, después de 18 ediciones de la obra conjunta de los dos introductores del italianismo, se publicó en Salamanca la primera edición aparte de la obra poética de Garcilaso.

Conjunto: su obra poética consta de tres églogas, dos elegías, una epístola poética, cuatro canciones, una oda, 38 sonetos, y unas pocas composiciones breves a la manera tradicional (en octosílabos). Escribió también tres odas en latín.

Temas: La obra de Garcilaso gira preferentemente **en torno al amor**. La pasión inspirada por **doña Isabel Freyre** motivó los más bellos y sentidos versos del poeta. El amor, es pues, el tema predominante y desde una concepción marcadamente neoplatónica y con evidentes huellas de la tradición petrarquista: la pasión es profunda melancolía, delicada ternura, sutil **análisis de los estados afectivos**. En cuanto a los motivos, destaca **el amor no correspondido**, la muerte de la mujer amada.

El otro gran tema que llena los versos de la poesía de Garcilaso es la presencia de la **naturaleza, sobre todo en las églogas, donde actúa como confidente** que consuela a los pastores en sus quejas. Es una **naturaleza idílica**, poéticamente estilizada. La naturaleza es el modelo de toda perfección. El paisaje de España, y más concretamente el de su Toledo natal (en las orillas del Tajo) constituye el fondo de sus descripciones bucólicas. De este modo, el paisaje en sí mismo es ya materia de belleza, tema esencial, protagonista en la poesía de Garcilaso.

Otro tema es la **mitología**, cuyas referencias pueblan constantemente su obra. Así, encontramos alusiones mitológicas en sus églogas, o en su soneto sobre Hero y Leandro.

Estilo: esta poesía se caracteriza por su **musicalidad**, su elegancia, la suave cadencia de sus versos, la claridad, la medida y la sobriedad, lejos de toda afectación y toda retórica. Su lenguaje es aparentemente sencillo, fluido y natural. Busca el equilibrio clásico entre la pasión y la contención. El tono de su poesía es dulce, triste y melancólico como revelan el uso de los adjetivos antepuestos.

Destacan las siguientes figuras literarias: **metáfora**, símil, **hipérbole**, **hipérbaton**, **antítesis**, aliteración, **epíteto**, paradoja, apóstrofe.

ÉGLOGAS

ÉGLOGA 1: Aquí intervienen dos pastores: **Salicio, quien lamenta los desdenes de Galatea; y Nemoroso, quien llora la muerte de Elisa.**

Estas dos historias amorosas frustradas se han asociado con dos momentos de la relación de Garcilaso con Isabel Freyre: la primera representaría el casamiento de Isabel con otro hombre, por lo que encarna el despecho del enamorado; la segunda corresponde a la muerte de Isabel al dar a luz y resume la honda ternura producida por su pérdida ya definitiva.

Compuesta en **estancias**, presenta un tono intimista, sincero y personal.

ÉGLOGA 2: Es la primera que escribió Garcilaso y es la más extensa de las tres. Compuesta en tercetos, consta de dos partes: en la primera, el pastor Albanio refiere sus amores por Camila, y en la segunda, Nemoroso hace una apología (discurso de alabanza), bajo forma alegórica, de la Casa de los duques de Alba.

ÉGLOGA 3: Describe un paisaje del Tajo, bellamente idealizado, al que acuden diversas ninfas que tejen en ricas telas algunas escenas mitológicas. La égloga termina con un diálogo de los pastores Tirreno y Alcino, que cantan la belleza de Flérida y de Filis, a las que aman respectivamente.

SONETOS

Los 38 sonetos giran, comúnmente, en torno al **tema del amor**. Merece destacarse el soneto V "**Escrito está en mi alma vuestro gesto**", el soneto X que empieza con: "O dulces prendas, por mi mal halladas"; el soneto XIII "**A Dafne ya los brazos le crecían**" (en endecasílabos heroicos); el soneto XXIII "**En tanto que de rosa y azucena**", o el soneto XXIX "pasando el mar Leandro el animoso..."

Los sonetos garcilasianos, **tras el fallido intento del Marqués de Santillana**, (en sus *sonetos fechos al itálico modo* en el siglo XV) significan la definitiva aclimatación de esta estrofa en la literatura española. Son generalmente de índole amorosa, algunos próximos aún al estilo y tópicos de la lírica de cancionero, otros portadores ya de la nueva sensibilidad renacentista

ODA A LA FLOR DE GNIDO

Su oda "A la Flor de Gnido", **está dirigida a una dama** hermosísima del Barrio de Gnido, en Nápoles, **de quien se había enamorado su amigo** Mario Galeota. Como la dama se mostrase esquiva, Garcilaso trató de interesarla en favor de su amigo.

Es muy reseñable esta oda porque la palabra con que termina el **primer verso**, «si de mi baja *lira*», **ha dado nombre a este tipo de estrofa (la lira)**, utilizada entonces por primera vez en castellano.

4. POESÍA DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI. MÍSTICA Y ASCÉTICA.

Ascética y mística son dos estadios en el camino de perfección espiritual que suponen un grado distinto de acercamiento a la divinidad.

<https://www.youtube.com/watch?v=eTdkQz4T124>

MÍSTICA	ACÉTICA
La mística parte de la ascética, pero supone un nivel superior, reservado a algunas almas escogidas a las que Dios concede gracias especiales. La mayoría de los místicos concuerdan en presentarnos su vida como un proceso de perfección espiritual a través de <u>distintas vías</u>: - PURGATIVA (purificación: oración y meditación) - ILUMINATIVA (perfeccionamiento: iluminación, conocimiento y amor a Dios) - UNITIVA (plenitud: unión del alma y Dios) Desde el <u>punto de vista literario</u>, la mística ofrece una mayor riqueza y complejidad. El místico quiere transmitirnos sus experiencias, pero no encuentra las palabras adecuadas porque pertenecen al terreno de lo inefable. Recurre entonces a un lenguaje repleto de símbolos, metáforas y toda clase de imágenes que quedan fuera de lo estrictamente racional. El gozo que nubla los sentidos se expresa mediante un <u>lenguaje amoroso</u>: el encuentro de los enamorados se equipara a la unión del alma con Dios.	La ascética busca a la elevación moral por medio de oraciones, penitencias, meditaciones y de la negación de lo material. Se trata de un camino de perfección y purificación que depende de la propia voluntad, del esfuerzo individual. La ascética solo alcanza los <u>dos primeros estadios de acercamiento del alma a Dios, es decir, el purgativo y el iluminativo.</u>
San Juan de la Cruz Santa Teresa de Jesús	Fray Luis de León

- TABLA RESUMEN DE LOS 3 AUTORES:

FRAY LUIS DE LEÓN	SAN JUAN DE LA CRUZ	SANTA TERESA DE JESÚS
DATOS DE SU VIDA: fraile, dio clases en Salamanca, estuvo 5 años en la cárcel por traducir el <i>Cantar de los Cantares</i> .	DATOS DE SU VIDA: Jaén, reformador de la orden de las carmelitas, amigo de santa Teresa de Jesús, sufrió persecuciones (9 meses en una celda).	DATOS DE SU VIDA: Nació en Ávila. Fundó la congregación de las Carmelitas descalzas.
TÍTULO OBRAS: <i>Oda a la vida retirada/ Oda a Francisco Salina/ Del mundo y su vanidad</i> .	TÍTULO OBRAS: <i>Noche oscura, Cántico espiritual, Llama de amor viva</i> . Basadas en el <i>Cantar de los cantares</i> (Biblia)	TÍTULO OBRAS: <i>Vivo sin vivir en mí/ Nada te turbe</i> .
TEMAS: <i>beatus ille</i> , retiro personal, deseo de unión con Dios, mundo como destierro del alma, naturaleza, desprecio del mundo.	TEMAS: esposa: alma/ esposo: Dios. Diálogo. UNIÓN DEL ALMA CON DIOS	TEMAS: Experiencias místicas: unión del alma con Dios.
CARACTERÍSTICAS FORMALES: estilo serio, temática moral, liras, interrogaciones y exclamaciones, símbolos.	CARACTERÍSTICAS FORMALES: musicalidad, símbolos, lira, exclamaciones, diálogos, lenguaje expresivo, imágenes eróticas.	CARACTERÍSTICAS FORMALES: Estilo sencillo, autobiografía.

- DESARROLLO DE LOS TRES AUTORES:

FRAY LUIS DE LEÓN:

VIDA Nació en Cuenca en el seno de una familia de ascendencia judía. Fue un fraile agustiniano que estudió en la Universidad de Salamanca, donde obtuvo una cátedra. Fue detenido por la Inquisición acusado de haber traducido al castellano el texto bíblico del <i>Cantar de los cantares</i>, a pesar de las prohibiciones de la Iglesia. En esta persecución influyeron sus raíces judías y sus luchas contra la orden de los dominicos. Estuvo 5 años en la cárcel y, tras ser declarado inocente, retomó su actividad en la universidad. Contribuyó a la aceptación del castellano como lengua oficial de la península mediante sus traducciones del griego, latín e italiano.
OBRA Se conocían los manuscritos de sus obras hasta que en 1631 Quevedo editó su poesía y su prosa. Sus poemas son la expresión más directa de sus contradicciones y conflictos. Entre ellos destacan las ODAS PRIMER PLANO: Se caracteriza por la vocación contemplativa, la armonía del mundo y la visión del orden universal, fieles reflejos de la perfección de Dios.

SEGUNDO PLANO: Se caracteriza por el deseo vehemente de retiro y olvido de las penas del mundo, partiendo de un contacto directo con la naturaleza.

TERCER PLANO: Se caracteriza por un sentimiento y deseo del más allá, la nostalgia del cielo y de Dios.

Su obra también suele dividirse en estas tres etapas: antes de la prisión, durante la prisión, después de la prisión.

ESTILO

La estrofa más empleada es la **lira**. Esa predilección no se debe a capricho o azar; obedece al propósito de romper con el amplio periodo petrarquesco, en busca de una mayor concisión y agilidad expresiva. De este modo, su poesía y es sobria y concentrada, elimina todo lo superfluo.

Frecuentes interrogaciones y exclamaciones como recursos expresivos.

Símbolos que reflejan sus más íntimas vivencias y anhelos: el mar, la noche, la luz, el cielo, el aire, la música...

TEMAS

Poesía como medio de elevación del espíritu, anhelo de unión con Dios, mundo como destierro doloroso, falso y engañoso, deseo de soledad, desprecio de los placeres del mundo, belleza de la naturaleza, música...

SAN JUAN DE LA CRUZ

VIDA

El poeta místico por excelencia nació como Juan de Yepes y Álvarez en Fontiveros (Ávila) en 1542, en el seno de una familia humilde. Desde la infancia se vio obligado a desempeñar diversos oficios. A los 21 años ingresó en la orden del Carmelo. Estudió Filosofía y Teología en Salamanca, donde debió de conocer a Fray Luis. Su personalidad es muy peculiar, pues desde muy joven elegirá voluntariamente vivir alejado de las riquezas y de la comodidad, llevando una vida muy austera.

En su trayectoria vital, fue decisivo **su encuentro con santa Teresa de Jesús, en cuya empresa reformadora de la Orden de los carmelitas colaboró activamente**. Sufrió toda clase de persecuciones por parte de los carmelitas "calzados", que se oponían a los "descalzos" o reformados. Desde 1568, **fundó varios conventos** en Castilla y Andalucía, siempre en medio de graves conflictos. Estas tensiones llegaron a su punto culminante cuando en 1577 **los "calzados" lo raptaron y encerraron en Toledo en una estrechísima celda** de la que logró escapar nueve meses más tarde. Fue durante su estancia en prisión cuando escribió sus tres poemas místicos fundamentales, llenos de intensidad e imágenes eróticas.

Lenguaje expresivo, plagado de **metáforas e imágenes eróticas** (traslada el tema amoroso al plano religioso: alma=esposa; Dios= esposo), exclamaciones, diálogos, enumeraciones, paradojas...

La estrofa más empleada en sus poemas es la **lira**,

OBRA:

Cántico espiritual, el más extenso (40 liras) e interesante, es una versión del *Cantar de los cantares* atribuido a Salomón. El influjo bíblico se advierte en el bello exotismo del léxico. Se trata de una composición dramática, ya que la Esposa busca al Esposo y va preguntando por él a las criaturas y a la naturaleza. Por fin lo encuentra, sostienen un amoroso diálogo y se produce la unión. Este proceso representa los tres estados del alma hasta alcanzar su unión con Dios. Las fuentes de este poema, al igual que la del resto de sus obras, cabe buscarlas en el *Cantar de los Cantares*.

Noche oscura del alma a lo largo de las ocho liras que conforman el poema muestra cómo esta se une con el Amado. Aparece representada bajo la figura de una mujer que abandona su casa a altas horas para acudir a una cita amorosa. Se corresponde, pues, con una composición narrativa. Consta solo de 8 liras, que desarrollan el tránsito a la unión con Dios siguiendo las tres etapas de la vida espiritual purgativa (estr.1-2), iluminativa (3-5) y unitiva (6-8).

Llama de amor viva es un breve canto de júbilo por el goce de la unión (4 estrofas abCabC). Para designar los efectos del amor, el poeta recurre a imágenes eróticas, exclamaciones y juegos de contrarios: "¡Oh cauterio suave! / ¡Oh regalada llama!". Estos recursos representan el gruto del alma que arde en el amor divino.

SANTA TERESA DE JESÚS:

Nació en Ávila en una familia noble y fundó la Orden de las Carmelitas Descalzas. A pesar de todas las reformas que emprendió, encontró muchos obstáculos a causa de la desconfianza de la jerarquía eclesiástica por su ascendencia judía y su condición de mujer.

En las poesías de Santa Teresa destacan los siguientes temas: la unión con el Amado; la hermosura de Dios; la identidad del alma en Dios; la entrega total a la voluntad divina.

Santa Teresa carece de pretensiones artísticas. Escribe tan solo para orientar a sus monjas en el camino de la perfección espiritual, pero su prosa alcanza gran valor literario. Su lenguaje, con los rasgos propios del habla coloquial castellana, es el más acabado ejemplo de la norma de sencillez y naturalidad que impera en el siglo XVI.

5. ANEXO. TEXTOS DE LOS AUTORES:

TEXTOS DE GARCILASO:

V

Escrito está en mi alma vuestro gesto,
y cuanto yo escribir de vos deseo;
vos sola lo escribiste, yo lo leo
tan solo, que aun de vos me guardo de esto.

En esto estoy y estaré siempre puesto,
que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo,
de tanto bien lo que no entiendo creo,
tomando ya la fe por presupuesto.

Yo no nací sino para quereros;
mi alma os ha cortado a su medida:
por hábito del alma misma os quiero.

Cuanto tengo confieso yo deberos;
por vos nací, por vos tengo la vida,
por vos he de morir y por vos muero.

XXXII

Estoy continuo en lágrimas bañado,
rompiendo el aire siempre con suspiros;
y más me duele nunca osar deciros
que he llegado por vos a tal estado,

que viéndome do estoy y lo que he andado
por el camino estrecho de seguiros,
si me quiero tornar para huiros,
desmayo viendo atrás lo que he dejado;

si a subir pruebo en la difícil cumbre,
a cada paso espántame en la vida
ejemplos tristes de los que han caído.

Y sobre todo, fáltame la lumbre

de la esperanza con que andar solía
por la oscura región de vuestro olvido

ÉGLOGA I

Al Virrey de Nápoles

El dulce lamentar de dos pastores, 11A

Salicio juntamente y Nemoroso, 11B

he de contar, sus quejas imitando, 11 C

cuyas ovejas al cantar sabroso 11 B

estaban muy atentas, los amores, 11A

de pacer olvidadas, escuchando. 11C

Tú, que ganaste obrando 7C

un nombre en todo el mundo 7D

y un grado sin segundo, 7D

agora estés atento, solo y dado 11 E

el ínclito gobierno del estado 11E

albano; agora vuelto a la otra parte, 11F

resplandeciente, armado, 7E

representando en tierra el fiero Marte; 11F

agora, de cuidados enojosos

y de negocios libre, por ventura

andes a caza, el monte fatigando

en ardiente jinete, que apresura

el curso tras los ciervos temerosos,

que en vano su morir van dilatando;

espera, que en tornando

a ser restituido

al ocio ya perdido,

luego verás ejercitar mi pluma

por la infinita innumerable suma

de tus virtudes y famosas obras,

antes que me consuma,

faltando a ti, que a todo el mundo sobras.

En tanto que este tiempo que adivino
viene a sacarme de la deuda un día,
que se debe a tu fama y a tu gloria
(que es deuda general, no sólo mía,
mas de cualquier ingenio peregrino
que celebra lo digno de memoria),
el árbol de victoria,
que ciñe estrechamente
tu gloriosa frente,
dé lugar a la hiedra que se planta
debajo de tu sombra, y se levanta
poco a poco, arrimada a tus loores;
y en cuanto esto se canta,
escucha tú el cantar de mis pastores.

Saliendo de las ondas encendido,
rayaba de los montes a la altura
el sol, cuando Salicio, recostado
al pie de un alta haya en la verdura,
por donde un agua clara con sonido
atravesaba el fresco y verde prado,
él, con canto acordado
al rumor que sonaba
del agua que pasaba,
se quejaba tan dulce y blandamente
como si no estuviera de allí ausente
la que de su dolor culpa tenía;
y así, como presente,
razonando con ella, le decía:

Salicio:

¡Oh, más dura que mármol a mis quejas,
y al encendido fuego en que me quemo
más helada que nieve, Galatea!,
estoy muriendo y aun la vida temo;
témola con razón, pues tú me dejas,
que no hay, sin ti, el vivir para qué sea.

Vergüenza he que me vea

ninguno en tal estado,

de ti desamparado,

y de mí mismo yo me corro agora.

¿De un alma te desdeñas ser señora,
donde siempre moraste, no pudiendo
de ella salir un hora?

Salid sin duelo, lágrimas, corriendo.

[...]

Aquí dio fin a su cantar Salicio,

y suspirando en el postrero acento,
soltó de llanto una profunda vena.

Queriendo el monte al grave sentimiento
de aquel dolor en algo ser propicio,
con la pesada voz retumba y suena.

La blanca Filomena,

casi como dolida

y a compasión movida,

dulcemente responde al son lloroso.

Lo que cantó tras esto Nemoroso

decidlo vos, Piérides, que tanto

no puedo yo, ni oso,

que siento enflaquecer mi débil canto.

Nemoroso:

Égloga primera. Nemoroso¹⁸

Corrientes aguas, puras, cristalinas,
árboles que os estáis mirando en ellas,
verde prado, de fresca sombra lleno,
aves que aquí sembráis vuestras querellas,
hiedra que por los árboles caminas,
torciendo el paso por su verde seno:
yo me vi tan ajeno
del grave mal que siento,
que de puro contento
con vuestra soledad me recreaba,
donde con dulce sueño reposaba,
o con el pensamiento discurría
por donde no hallaba
sino memorias llenas de alegría.

Y en este mismo valle, donde agora
me entristezco y me canso, en el reposo
estuve ya contento y descansado.
¡Oh, bien caduco, vano y presuroso!
Acuérdome, durmiendo aquí alguna hora,
que, despertando, a Elisa vi a mi lado.
¡Oh, miserable hado!
¡Oh, tela delicada,
antes de tiempo dada
a los agudos filos de la muerte!
Más conveniente fuera aquesta suerte
a los cansados años de mi vida,
que es más que el hierro fuerte,
pues no la ha quebrantado tu partida.

¿Dó están agora aquellos claros ojos
que llevaban tras sí, como colgada,

mi alma doquier que ellos se volvían?
¿Dó está la blanca mano delicada,
llena de vencimientos y despojos
que de mí mis sentidos le ofrecían?
Los cabellos que vían
con gran desprecio al oro,
como a menor tesoro,
¿adónde están? ¿Adónde el blando pecho?
¿Dó la columna que el dorado techo
con presunción graciosa sostenía?
Aquesto todo agora ya se encierra,
por desventura mía,
en la fría, desierta y dura tierra.

TEXTOS DE FRAY LUIS DE LEÓN:

ODA A DON LOARTE:

Cuando contemplo el cielo 7a
de innumerables luces adornado, 11B
y miro hacia el suelo 7a
de noche rodeado, 7b
en sueño y en olvido sepultado, 11B

el amor y la pena
despiertan en mi pecho un ansia ardiente;
despiden larga vena
los ojos hechos fuente;
Loarte y digo al fin con voz doliente:

«Morada de grandeza,
templo de claridad y hermosura,
el alma, que a tu alteza
nació, ¿qué desventura
la tiene en esta cárcel baja, oscura?

DEL MUNDO Y SU VANIDAD

*No condeno del mundo
la máquina, pues es de Dios hechura;
en sus abismos fundo
la presente escritura,
cuya verdad el campo me asegura.*

*Inciertas son sus leyes,
incierta su medida y su balanza,
sujetos son los reyes,
y el que menos alcanza,*

a miserable y súbita mudanza.

*No hay cosa en él perfecta;
en medio de la paz arde la guerra,
que al alma más quieta
en los abismos cierra,
y de su patria celestial destierra.*

*Es caduco, mudable,
y en sólo serlo más que peña firme;
en el bien variable,
porque verdad confirme
y con decillo su maldad afirme.*

*Largas sus esperanzas
y, para conseguir, el tiempo breve;
penosas las mudanzas
del aire, sol y nieve,
que en nuestro daño el cielo airado mueve.*

*Con rigor enemigo
las cosas entre sí todas pelean,
mas el hombre consigo;
contra él todas se emplean,
y toda perdición suya desean.*

ODA 1. VIDA RETIRADA

*¿Qué descansada vida
la del que huye del mundanal ruido,
y sigue la escondida
senda, por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido;*

*Que no le enturbia el pecho
de los soberbios grandes el estado,
ni del dorado techo
se admira, fabricado
del sabio Moro, en jaspe sustentado!*

*No cura si la fama
canta con voz su nombre pregonera,
ni cura si encarama
la lengua lisonjera
lo que condena la verdad sincera.*

*¿Qué presta a mí contento
si soy del vano dedo señalado;
si, en busca deste viento,
ando desalentado
con ansias vivas, con mortal cuidado?*

*¡Oh monte, oh fuente, oh río,!
¡Oh secreto seguro, deleitoso!
Roto casi el navío,
a vuestro almo reposo
huyo de aqueste mar tempestuoso.*

*Un no rompido sueño,
un día puro, alegre, libre quiero;
no quiero ver el ceño
vanamente severo
de a quien la sangre ensalza o el dinero.*

*Despiértenme las aves
con su cantar sabroso no aprendido;
no los cuidados graves
de que es siempre seguido
el que al ajeno arbitrio está atenido.*

*Vivir quiero conmigo,
gozar quiero del bien que debo al cielo,
a solas, sin testigo,
libre de amor, de celo,
de odio, de esperanzas, de recelo.*

ODA A FRANCISCO SALINAS
Catedrático de Música de la Universidad de Salamanca

El aire se serena
y viste de hermosura y luz no usada,
Salinas, cuando suena
la música estremada,
por vuestra sabia mano gobernada.

A cuyo son divino
el alma, que en olvido está sumida,
torna a cobrar el tino
y memoria perdida
de su origen primera esclarecida.

Y como se conoce,
en suerte y pensamientos se mejora;
el oro desconoce,
que el vulgo vil adora,
la belleza caduca, engañadora.

Traspasa el aire todo
hasta llegar a la más alta esfera,
y oye allí otro modo
de no perecedera
música, que es la fuente y la primera.

Ve cómo el gran maestro,
aquesta inmensa cítara aplicado,
con movimiento diestro
produce el son sagrado,
con que este eterno templo es sustentado.

TEXTOS DE SAN JUAN DE LA CRUZ:

1. Comienzo del *Cantar de los Cantares* (de Salomón)

Título

1:1 El Canto más hermoso, de Salomón.

Preludio

La Amada

1:2 ¡Que me bese ardientemente con su boca!
Porque tus amores son más deliciosos que el vino;
1:3 sí, el aroma de tus perfumes es exquisito,
tu nombre es un perfume que se derrama:
por eso las jóvenes se enamoran de ti.
1:4 Llévame contigo: ¡corramos!
El rey me introdujo en sus habitaciones:
¡gocemos y alegrémonos contigo,
celebrems tus amores más que el vino!
¡Cuánta razón tienen para amarte!

Primer canto

La hermosura de la Amada

1:5 Soy morena, pero hermosa,
hijas de Jerusalén,
como los campamentos de Quedar,
como las carpas de Salmá.
1:6 No se fijen en mi tez morena:
he sido tostada por el sol.
Los hijos de mi madre se irritaron contra mí,
me pusieron a cuidar las viñas,
¡y a mi propia viña no la pude cuidar!

Ansiosa interpelación al Amado ausente

1:7 Dime, amado de mi alma,
dónde llevas a pastar el rebaño,
dónde lo haces descansar al mediodía,
para que yo no ande vagando
junto a los rebaños de tus compañeros.

Respuesta de los pastores

Expresiones de amor mutuo

El Amado

1:15 ¡Qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres!
¡Tus ojos son palomas!

La Amada

1:16 ¡Qué hermoso eres, amado mío,
eres realmente encantador!
¡Qué frondoso es nuestro lecho!
1:17 Las vigas de nuestra casa son los cedros
y nuestro artesonado, los cipreses.

CAPÍTULO 2

2:1 Yo soy el narciso de Sarón, el lirio de los valles.

El Amado

2:2 Como un lirio entre los cardos
es mi amada entre las jóvenes.

La Amada

2:3 Como un manzano entre los árboles silvestres,
es mi amado entre los jóvenes:
yo me senté a su sombra tan deseada
y su fruto es dulce a mi paladar.
2:4 Él me hizo entrar en la bodega
y enarboló sobre mí la insignia del Amor.
2:5 Reconfortenme con pasteles de pasas,
reanímenme con manzanas,
porque estoy enferma de amor.

La apacible unión de los enamorados

2:6 Su izquierda sostiene mi cabeza

Fuente:

<file:///C:/Users/Bel%C3%A9n%20Fern%C3%A1ndez/Downloads/El%20Cantar%20de%20los%20Cantares,%20de%20Salom%C3%B3n.pdf>

CÁNTICO ESPIRITUAL:

Esposa:

¿Adónde te escondiste,
amado, y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste,
habiéndome herido;
salí tras ti, clamando, y eras ido. [...]

Buscando mis amores,
iré por esos montes y riberas;
ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras,
y pasaré los fuertes y fronteras.

(Pregunta a las Criaturas)

¡Oh bosques y espesuras,
plantadas por la mano del amado!
¡Oh prado de verduras,
de flores esmaltado,
decid si por vosotros ha pasado! [...]

Esposo:

Vuélvete, paloma,
que el ciervo vulnerado
por el otero asoma,
al aire de tu vuelo, y fresco toma.

Esposa:

¡Mi amado, las montañas,
los valles solitarios nemorosos,
las ínsulas extrañas,
los ríos sonorosos,
el silbo de los aires amorosos; [...]

En la interior bodega
de mi amado bebí, y cuando salía,
por toda aquesta vega,
ya cosa no sabía
y el ganado perdí que antes seguía.

Allí me dio su pecho,
allí me enseñó ciencia muy sabrosa,
y yo le di de hecho
a mí, sin dejar cosa;
allí le prometí de ser su esposa.

Mi alma se ha empleado,
y todo mi caudal, en su servicio;
ya no guardo ganado,
ni ya tengo otro oficio,
que ya sólo en amar es mi ejercicio.

NOCHE OSCURA:

1. En una noche oscura,
con ansias, en amores inflamada,
¡oh dichosa ventura!,
salí sin ser notada
estando ya mi casa sosegada.

2. A oscuras y segura,
por la secreta escala, disfrazada,
¡oh dichosa ventura!,
a oscuras y en celada,
estando ya mi casa sosegada.

3. En la noche dichosa,
en secreto, que nadie me veía,
ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía
sino la que en el corazón ardía.

4. Aquésta me guiaba
más cierto que la luz de mediodía,
adonde me esperaba
quien yo bien me sabía,
en parte donde nadie parecía.

5. ¡Oh noche que guiaste!
¡oh noche amable más que el alborada!
¡oh noche que juntaste
Amado con amada,
amada en el Amado transformada!

6. En mi pecho florido,
que entero para él solo se guardaba,
allí quedó dormido,
y yo le regalaba,
y el ventalle de cedros aire daba.

7. El aire de la almena,
cuando yo sus cabellos esparcía,
con su mano serena
en mi cuello hería
y todos mis sentidos suspendía.

8. Quedéme y olvidéme,
el rostro recliné sobre el Amado,
cesó todo y dejéme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado.

TEXTOS DE SANTA TERESA DE JESÚS:

TEXTOS:

VIVO SIN VIVIR EN MÍ
Vivo sin vivir en mí,
y tan alta vida espero,
que muero porque no muero.
Vivo ya fuera de mí,
después que muero de amor;
porque vivo en el Señor,
que me quiso para sí:
cuando el corazón le di
puso en él este letrero,
que muero porque no muero.
Esta divina prisión,
del amor en que yo vivo,
ha hecho a Dios mi cautivo,
y libre mi corazón;
y causa en mí tal pasión
ver a Dios mi prisionero,
que muero porque no muero.
¡Ay, qué larga es esta vida!
¡Qué duros estos destierros,
esta cárcel, estos hierros
en que el alma está metida!
Sólo esperar la salida
me causa dolor tan fiero,

que muero porque no muero.
¡Ay, qué vida tan amarga
do no se goza el Señor!
Porque si es dulce el amor,
no lo es la esperanza larga:
quítame Dios esta carga,
más pesada que el acero,
que muero porque no muero.
Sólo con la confianza
vivo de que he de morir,
porque muriendo el vivir
me asegura mi esperanza;
muerte do el vivir se alcanza,
no te tardes, que te espero,
que muero porque no muero.
Mira que el amor es fuerte;
vida, no me seas molesta,
mira que sólo me resta,
para ganarte perderte.
Venga ya la dulce muerte,
el morir venga ligero
que muero porque no muero.
Aquella vida de arriba,
que es la vida verdadera,
hasta que esta vida muera,
no se goza estando viva:
muerte, no me seas esquiva;
viva muriendo primero,
que muero porque no muero.
Vida, ¿qué puedo yo darle
a mi Dios que vive en mí,
si no es el perderte a ti,
para merecer ganarle?
Quiero muriendo alcanzarle,
pues tanto a mi Amado quiero,
que muero porque no muero.

NADA TE TURBE
Nada te turbe,
nada te espante,
todo se pasa,
Dios no se muda,
la paciencia
todo lo alcanza.
Quien a Dios tiene
nada le falta.
Sólo Dios basta