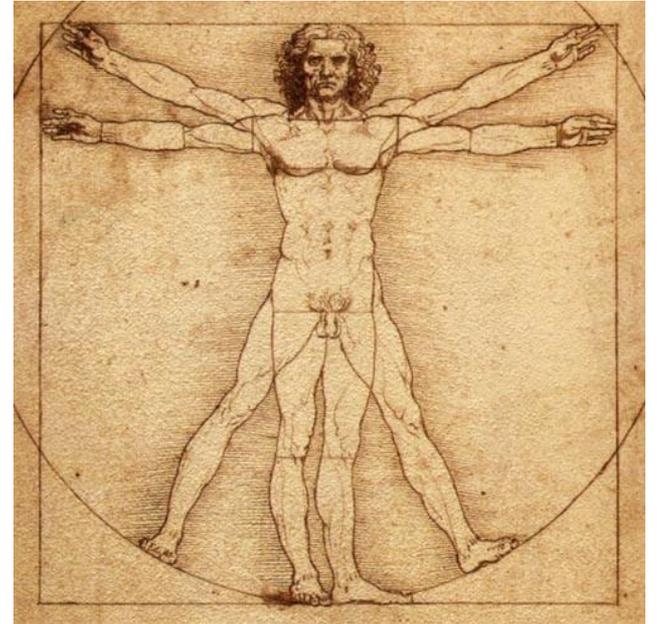

EL RENACIMIENTO

LA POESÍA

Movimiento cultural fruto de una transformación social

- ✓ Nuevos estados. Ascenso de la burguesía y participación de los ciudadanos en la política.
- ✓ Inicio del precapitalismo
- ✓ Nuevos descubrimientos geográficos (ampliación del conocimiento)
- ✓ Grandes inventos (papel, brújula, imprenta...)

transformación ideológica que se sustenta sobre dos pilares:

- Imitación de los **modelos clásicos**.
 - Aplicación de los principios del **humanismo**.
- Crítica al pensamiento medieval y revitalización de ideas filosóficas anteriores: escepticismo, epicureísmo, estoicismo, neoplatonismo y erasmismo.

escepticismo	epicureísmo	estoicismo	neoplatonismo	erasmismo
Fomenta la actitud crítica, frente al dogmatismo medieval.	Invita al goce moderado de la vida y los placeres.	Exalta la dignidad del hombre y propugna una vida según el orden natural.	Defiende la belleza de los seres naturales como reflejo de la divinidad (lo que generará la idealización del sentimiento amoroso).	Defensor de una religiosidad íntima, centrada en la pureza de costumbres.

Abandono de...

el teocentrismo
medieval

La persona se sitúa en
el centro del universo
(antropocentrismo),

el poder de la razón
y el cultivo de la
inteligencia la
convierten en un ser
superior

la concepción del mundo
como «valle de lágrimas»

por...

La naturaleza aparece como
lugar de goce y disfrute.

PRECURSORES...

- ❑ Dante Alighieri (La Divina Comedia)
- ❑ Francesco Petrarca:
 - ✓ primer humanista
 - ✓ Canta a su amada Laura (idealizada) con sonetos y canciones
- ❑ Giovanni Boccaccio (El Decamerón: sátira narrativa sobre su época)

EL RENACIMIENTO EN ESPAÑA

- Aparece con características propias
- hace coexistir:
 - lo tradicional religioso con la nueva valoración del mundo,
 - y lo nacional con las nuevas corrientes europeas.

Etapas

1. Primer Renacimiento o época de Carlos I:
 - Primera mitad del siglo XVI.
 - Aparecen el neoplatonismo y el erasmismo y se introduce la influencia italianizante, de influencia petrarquista.
 - Máximo representante: **Garcilaso de la Vega.**
2. Segundo Renacimiento o época de Felipe II:
 - Segunda mitad del siglo XVI.
 - Se acentúa lo religioso y lo nacional y se cristianizan los rasgos paganos del periodo anterior.
 - La fórmula italiana se funde con la tradición nacional.
 - Máximo representante: **Fray Luis de León.**

LA POESÍA ESPAÑOLA DEL RENACIMIENTO

- Representa la simultaneidad de dos corrientes: **Tradicional**: heredada del siglo XV y la Europea: de **influencia italiana**.
- Características:

- **Verso endecasílabo**: sobre su base se crean nuevas estrofas (terceto, cuarteto, lira, estancia y octava real).
- Composiciones propias del Renacimiento: el **soneto** y la **canción petrarquista**.
- Recuperación de géneros poéticos de tradición grecolatina: égloga, oda, epístola y elegía.
- **Revolución métrica**.
- **Tópicos** de la literatura grecolatina: *carpe diem; collige, virgo, rosas; locus amoenus; aurea mediocritas; beatus ille*.

- **Naturaleza idealizada**.
- **Amor**: influido por la filosofía neoplatónica y de concepción petrarquista. Se diviniza a la amada.
- **Mitología**.
- **Huida del mundo**: entendida como ansia de trascendencia.
- **Literatura mística**: unión del alma con Dios.
- **Ideal patriótico**: reflejo del espíritu nacionalista.
- **Lenguaje esteticista** y seguimiento de cuatro ideales clásicos: sobriedad, naturalidad, selección y elegancia.

LA POESÍA ESPAÑOLA DEL RENACIMIENTO

Nuevas formas métricas

- **VERSOS:** Se introduce y triunfa el **endecasílabo**, que se mezclará con el verso heptasílabo en algunas estrofas.
- **ESTROFAS:** Se pone de moda el SONETO, , la SILVA, la OCTAVAREAL, los TERCETOS ENCADENADOS y la ESTANCIA.
- **SUBGÉNEROS POÉTICOS:** la ÉGLOGA, la CANCIÓN, la EPÍSTOLA, la ELEGÍA y la ODA.

ESTROFAS

	Versos		Rima	
	número	clase	clase	distribución
Lira	5	heptasílabos (1.º, 3.º, 4.º) endecasílabos (2.º, 5.º)	consonante	aBabB
Octava real	8	endecasílabos	consonante	ABABABCC
Estancia	variable	heptasílabos y endecasílabos, distribuidos a gusto del poeta	consonante	variable
Tercetos encadenados	variable	endecasílabos	consonante	ABA/BCB/CDC/ DED/EFE/FGF...

LA POESÍA ESPAÑOLA DEL RENACIMIENTO

Nuevas formas métricas

ESTROFAS

	Versos		Rima	
	número	clase	clase	distribución
Lira	5	heptasílabos (1.º, 3.º, 4.º) endecasílabos (2.º, 5.º)	consonante	aBabB

VIDA RETIRADA (Fray Luis de León)

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

CANCIÓN V (Garcilaso de la Vega)

Si de mi baja lira
tanto pudiese el son, que en un momento
aplacase la ira
del animoso viento
y la furia del mar y el movimiento,

LA POESÍA ESPAÑOLA DEL RENACIMIENTO

Nuevas formas métricas

ESTROFAS

	Versos		Rima	
	número	clase	clase	distribución
Octava real	8	endecasílabos	consonante	ABABABCC

Garcilaso de la Vega

Aquella voluntad honesta y pura
ilustre y hermosísima María,
que en mí de celebrar tu hermosura,
tu ingenio y tu valor estar solía,
a despecho y pesar de la ventura
que por otro camino me desvía,
está y estará en mí tanto clavada,
cuanto del cuerpo el alma acompañada.

LA POESÍA ESPAÑOLA DEL RENACIMIENTO

ESTROFAS

Nuevas formas métricas

	Versos		Rima	
	número	clase	clase	distribución
Estancia	variable	heptasílabos y endecasílabos, distribuidos a gusto del poeta	consonante	variable

Garcilaso de la Vega utilizó estancias para componer su famosa Égloga I:

El dulce lamentar de dos pastores, A
Salicio juntamente y Nemoroso, B
he de contar, sus quejas imitando; C
cuyas ovejas al cantar sabroso B
estaban muy atentas, los amores, A
de pacer olvidadas, escuchando. C
Tú, que ganaste obrando c
un nombre en todo el mundo d
y un grado sin segundo, d
agora estás atento sólo y dado E
el ínclito gobierno del Estado E
Albano; agora vuelto a la otra parte, F
resplandeciente, armado, e
representando en tierra el fiero Marte; F

LA POESÍA ESPAÑOLA DEL RENACIMIENTO

Nuevas formas métricas

ESTROFAS

	Versos		Rima	
	número	clase	clase	distribución
Tercetos encadenados	variable	endecasílabos	consonante	ABA/BCB/CDC/ DED/EFE/FGF...

Coged de vuestra alegre primavera
El dulce fruto, antes que el tiempo aireado
Cubra de nieve la hermosa cumbre.

Marchitará la rosa el viento helado,
Todo mudará la edad ligera,
Por no hacer mudanza en su costumbre.

LA POESÍA ESPAÑOLA DEL RENACIMIENTO

Nuevas formas métricas

POEMAS ESTRÓFICOS

- La canción renacentista:
 - Constituida por un número variable de estancias. pero el esquema métrico de la primera estrofa debía repetirse rigurosamente en las demás.
- El soneto:
 - Lo forman 14 versos endecasílabo distribuidos en dos cuartetos (ABBNABBA) y dos tercetos.
 - En estos últimos la disposición de las rimas variaba: el esquema clásico era CDC/DCE, pero también se utilizaron Otras combinaciones, como CDE/CDE o CDE]DCE.
 - La rima era consonante.

LA POESÍA ESPAÑOLA DEL RENACIMIENTO

Tendencias poéticas

- La poesía petrarquista: el amor, la naturaleza y la mitología.
- La poesía ascético-moral: la huida del mundo y el ansia de transcendencia.
- La poesía mística: la unión del alma con Dios.
- La poesía patriótica y la épica culta: el ideal patriótico.

LA POESÍA PETRARQUISTA

- Culmina el proceso de espiritualización que experimenta el amor cortés de los trovadores provenzales.
- Petrarca (mediados del siglo XIV,) incorpora elementos innovadores:
 - el análisis minucioso de las galerías del alma,
 - la fusión lírica con la naturaleza
 - y la sinceridad en la expresión del sentimiento.
- Los seguidores de Petrarca (XVI) enriquecen esa tradición poética con componentes neoplatónicos.

Varios temas son recurrentes en esta tendencia poética: el amor el tópico del carpe diem, la naturaleza y la mitología.

LA POESÍA PETRARQUISTA

El Amor

Anhelo de
belleza

Es reflejo de
la divinidad

Acto de
adoración

Respuesta de la mujer:

- LA INDIFERENCIA
- ACTITUD ESQUIVA

En el hombre provoca:

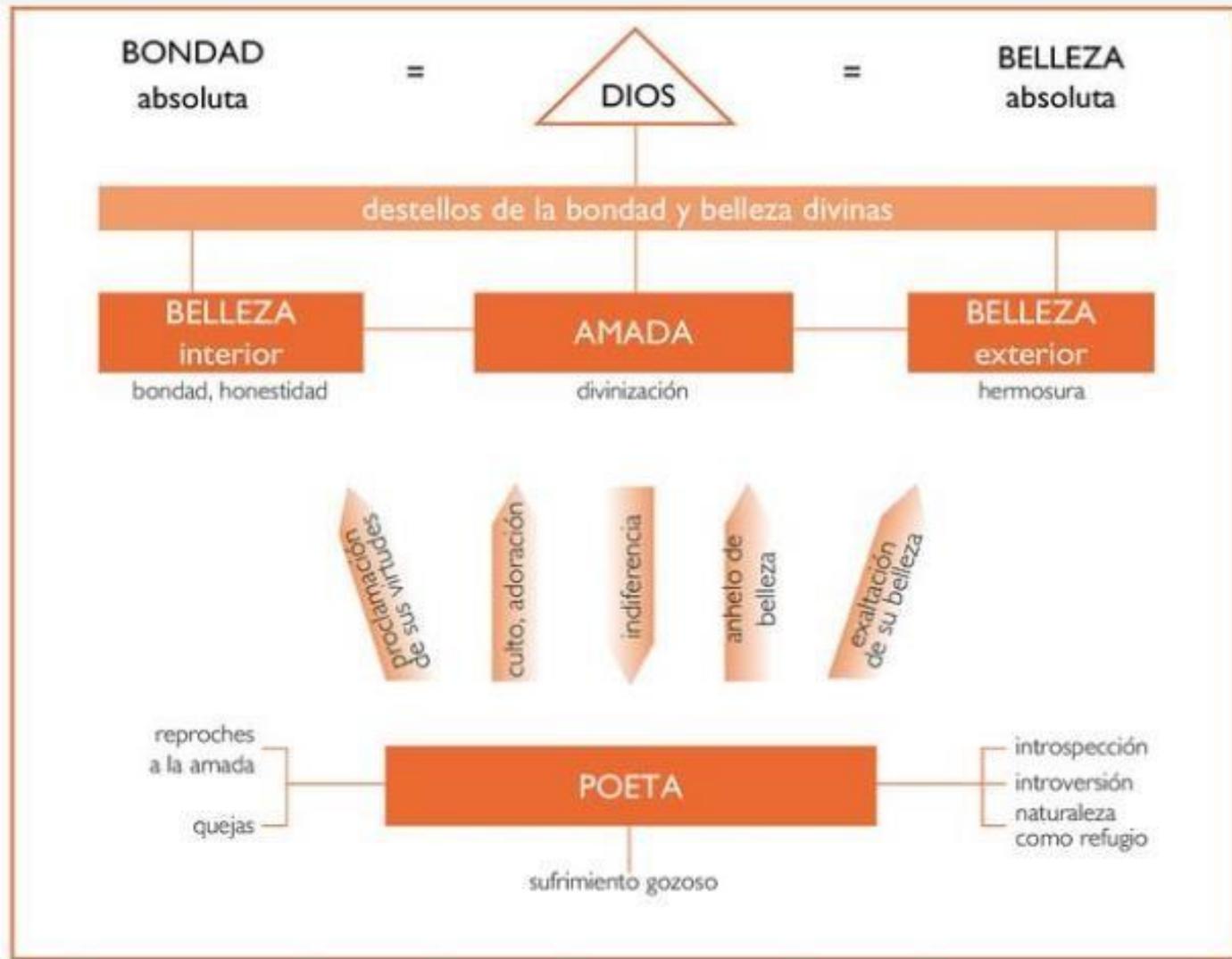
- DOLOR INSUFRIBLE
- DOLOR GOZOSO

Respuesta del hombre:

- LE REPROCHA
- SE REFUGIA EN SU SOLEDAD Y EN LA NATURALEZA
- INTROSPECCIÓN AMOROSA

LA POESÍA PETRARQUISTA

El Amor

LA POESÍA PETRARQUISTA

El carpe diem

Animar a la joven a vivir la vida pues la belleza se marchita

La naturaleza

Idealizada: apacible, agradable y armoniosa: refleja la belleza del creador

LOCUS AMOENUS

- Paisaje idealizado, seguro y confortable: arboleda, agua...
- La naturaleza es un personaje que se puede mostrar distante, ajena al dolor del poeta, o, al contrario, conmovida y es el confidente ideal.

LA POESÍA PETRARQUISTA

Beatus ille *Feliz aquél.*

El aprecio de la vida tranquila del campo, frente a la agitación de la vida en la ciudad y sus preocupaciones.

Aurea mediocritas

- *El dorado término medio.*

El gusto y la satisfacción por lo sencillo, lo cotidiano, lo que se posee ... frente al deseo irresponsable de riquezas.

- **Descriptio puellae** *Descripción de la amada.*

La descripción de la belleza ideal de la mujer amada. Se sigue habitualmente un orden descendente: el cabello, la frente, los ojos, la nariz, la boca, el cuello... Y reproduce casi siempre un mismo patrón de belleza: pelo rubio, frente despejada, ojos grandes, mirada serena, nariz y boca proporcionadas, hombros estrechos, caderas redondeadas, manos delicadas..., y , por supuesto, piel blanca.

LA POESÍA PETRARQUISTA

El Amor: La plasmación de la belleza

Retrato poético: el busto (cabeza, cuello y hombro)

Rasgo corporal		Metáfora	
		Término real (cualidad: color, forma, Tamaño)	Término imaginario (elemento de la naturaleza: piedras preciosas o metales, luz, flores...)
Busto	cabello	rubio	oro
	frente	tersa y blanca	lirio, sol, día
	ojos	luminosos, radiantes, verdes	sol, Apolo, Febo, esmeralda
	mejillas	sonrosadas	rosa, azucena, aurora, púrpura
	labios	rojos	clavel, coral, rubí
	dientes	blancos	perlas
	cuello	blanco, erguido	crystal

LA POESÍA PETRARQUISTA

La mitología

Los mitos cumplen una función estética y una función simbólica (en relación con el conflicto sentimental)

Poetas petrarquistas

- 1er renacimiento: Garcilaso
- 2º renacimiento: Fernando de Herrera (1534-1597)

Poeta, historiador y crítico español, llamado el Divino por sus coetáneos.

Principal representante de la escuela poética sevillana del siglo XVI, su obra representa la transición desde el clasicismo renacentista de Garcilaso hacia la complejidad estilística barroca de Luis de Góngora y Francisco de Quevedo.

GARCILASO DE LA VEGA (1501-1536)

- Etapas poéticas
 - Primera etapa: influencia de la poesía de cancionero. Abundan los tópicos amorosos y los juegos de palabras.
 - Segunda etapa: etapa petrarquista. Describe sus sentimientos amorosos y emplea la naturaleza como marco de reflexión y medio para retratar a su amada.
 - Tercera etapa: plenitud creadora. Acercamiento a los autores clásicos que le permite una mayor sobriedad y naturalidad expresiva.

➤ Prototipo del caballero renacentista, soldado y poeta, que armoniza los ideales de las armas y las letras.

GARCILASO DE LA VEGA (1501-1536)

- Temas poéticos dominantes: el amor y la naturaleza.
- Estilo
 - Primera etapa: recursos típicos de la poesía de cancionero (antítesis, oposiciones, juegos de palabras).
 - Segunda etapa: ajuste de la lengua a los ideales renacentistas de armonía y elegancia.

GARCILASO DE LA VEGA (1501-1536)

- De su obra, son los antecedentes del ensayo en prosa
- 1 epístola (endecasílabos sueltos) Para Juan Boscán, sobre la amistad
- 2 elegías (tercetos encadenados)
 1. Poema funeral por el hermano del duque de Alba
 2. Dirigida a Juan Boscán con el tema del amor y de los celos.

Juan Boscán (Barcelona, 1487 - id., 1542)

GARCILASO DE LA VEGA (1501-1536)

- 3 églogas, *Composición poética del género bucólico, en la que suelen dialogar pastores.*

Égloga I

Los pastores Salicio y Nemoroso lamentan el desdén de sus amadas y de la muerte. Ambos personajes corresponden a dos períodos biográficos de Garcilaso, el de su amor no correspondido por Isabel Freyre y el de la tristeza causada por la muerte de ésta.

Égloga II

Se cuentan los amores de Camila y Albanio.

Égloga III

Recurre al locus amoenus, y en ella se idealiza la belleza de un paisaje del Tajo. Cuatro ninfas bordan tapices que contienen diferentes historias de amor. Aparecen referencias mitológicas (Orfeo y Eurídice, Apolo y Dafne, por ejemplo) y la historia de la ninfa Elisa y el pastor Nemoroso

GARCILASO DE LA VEGA (1501-1536)

- 5 canciones,
- 38 sonetos
- algunas muestras de poesía tradicional.

A la muerte de Garcilaso, sus manuscritos pasaron a manos de Juan Boscán (poeta e íntimo amigo de Garcilaso).

La viuda de Boscán, Ana Girón de Rebolledo, se encargó de publicarlos.

LA POESÍA ASCÉTICO-MORAL

- 2º renacimiento: segunda mitad del s. XVI
- Tema:
 - Huida del hombre de este mundo
 - Deseo de trascender (el mundo es una cárcel)
 - Se sala con un proceso purificador:
 - Práctica de la virtud
 - La dedicación al estudio (conocimiento último de las cosas)
 - Contacto con la naturaleza (refugio acogedor)
 - El arte musical (purifica el espíritu)

LA POESÍA ASCÉTICO-MORAL

Proceso de purificación

FRAY LUÍS DE LEÓN

- Recoge la herencia anterior pero impone un **humanismo platónico y cristiano**, conciliando las formas clásicas y renacentistas con los temas religiosos.
- Obra poética breve. Tres periodos:
 - Poemas escritos antes de la prisión: *Oda a la vida retirada* y *Profecía del Tajo*. Fray Luis moralista que muestra el ansia de soledad y el desprecio por los placeres mundanos.
 - Versos compuestos en la cárcel: *Noche serena* y *En la Ascensión*, de contenido religioso, y la décima falsa *Al salir de la cárcel*, queja por la injusticia de su encarcelamiento.

FRAY LUÍS DE LEÓN

- Obras escritas tras la prisión: *Oda a Salinas* o la *Oda a Felipe Ruiz*. Revelan un cierto misticismo espiritual.
- Motivos predominantes en su poesía: la **naturaleza**, la **añoranza del campo**, la **noche** y la **música**. Tienen origen en la tradición clásica neo platónica, pitagórica o estoica. De estas ideas surge la búsqueda de la vida descansada y el tema de la huida del mundo.
- Empleo de la **lira**, inventada por Garcilaso. Existe una perfecta simetría en la construcción de las estrofas y una cuidada selección léxica o formal.

LA POESÍA MÍSTICA

- ❑ La poesía mística describe la experiencia difícilmente expresable, de la unión del alma con Dios.
- ❑ Exige un proceso previo de purificación (ascética), a través del cual el alma se desentiende del mundo y busca la perfección moral.
- ❑ No depende de la voluntad humana: es una gracia divina.

LA POESÍA MÍSTICA

- ❑ Es **extática** (de éxtasis): el alma, al fundirse con la divinidad, se sumerge en un estado de arrobamiento, de embelesamiento en el que cesa la actividad de los sentidos y se desconecta del mundo circundante.
- ❑ Es **inefable**: el poeta es incapaz de encerrar en palabras el cúmulo de sensaciones vividas en ese estado de enajenación mística. **Para describirlo recurre al símbolo, la alegoría, la paradoja y la antítesis.**

SAN JUAN DE LA CRUZ

- Poesía que desarrolla el tema de la experiencia de la **unión mística** del alma con Dios.
- Obra: varios poemas breves, de carácter popular, y tres grandes poemas: *Cántico espiritual*, *Noche oscura del alma* y *Llama de amor viva*.
- Estilo: influencia de la poesía popular y de los cancioneros, la culta italianizante y la de la poesía bíblica.
- Características formales: léxico con alternancia de vocablos latinizantes y populares, empleo del sustantivo y escasez de adjetivos.
- Uso del **símil del amor humano**, ante la imposibilidad que tiene el poeta de transmitir la experiencia de la unión con Dios.

Vía iluminativa

Respuesta de las criaturas

5

Mil gracias derramando,
pasó por estos sotos con presura,
y yéndolos mirando,
con sola su figura
vestidos los dejó de su hermosura.

Esposa

6

¡Ay, quién podrá sanarme!
Acaba de entregarte ya de vero;
no quieras enviarme
de hoy más ya mensajero,
que no saben decirme lo que quiero.

7

Y todos cuantos vagan,
de ti me van mil gracias refiriendo,
y todos más me llagan,
y déjame muriendo
un no sé qué que quedan balbuciendo.

8

Mas, ¿cómo perseveras,
oh vida, no viviendo donde vives,
y haciendo porque mueras
las flechas que recibes,
de lo que del Amado en ti concibes?

9

¿Por qué, pues has llagado
aqueste corazón, no le sanaste?
Y, pues me le has robado,
¿por qué así le dejaste,
y no tomas el robo que robaste?

