

UNIDAD 14. La lírica renacentista

Lengua castellana y Literatura
1º Bachillerato

El Renacimiento

El **Renacimiento** es un **movimiento cultural** que se origina en **Italia** en el **siglo xiv** y se extiende por **Europa occidental** hasta alcanzar su plenitud en el **siglo xvi**.

La literatura y el arte renacentistas están marcados por el influjo de un movimiento intelectual (el **humanismo**), de una nueva mentalidad (el **antropocentrismo**) y de una doctrina filosófica (el **neoplatonismo**).

El humanismo

**Movimiento intelectual
definido a partir de**

- La consideración de la **educación** y el **conocimiento** como instrumentos de perfeccionamiento del ser humano.
- El estudio y la asimilación de la **herencia cultural grecolatina**, que constituye un **modelo de imitación** artístico y moral.

Facetas

- La **recuperación**, el **comentario** y **traducción** de los textos originales.
- La **revitalización de subgéneros literarios de las letras grecolatinas** (égloga, oda, epístola, diálogo).
- El aprovechamiento de la **mitología clásica** en la literatura y las artes plásticas.

Primeros representantes

Dante Alighieri
Giovanni Boccaccio
Francesco Petrarca

El antropocentrismo

El Renacimiento trajo consigo una nueva mentalidad basada en la reivindicación de la **dignidad del ser humano** y de su **lugar central en el cosmos**.

Discurso sobre la dignidad del hombre, del italiano **Pico della Mirandola**
Diálogo de la dignidad del hombre, del español **Fernán Pérez de Oliva**

Fenómenos característicos del periodo

El desarrollo de la ciencia

El interés por la naturaleza y la confianza en el ser humano **impulsaron la ciencia**: la **astronomía** (Nicolás Copérnico, Giordano Bruno, Tycho Brahe, Galileo Galilei o Johannes Kepler), la **medicina** (Paracelso, Miguel Servet y Andrés Vesalio) o la **cartografía**. Destaca **Leonardo da Vinci** (1452-1519).

El despertar de la conciencia individual

El Renacimiento descubrió el **yo como protagonista de una vida propia**, que se caracteriza por un mundo interior y una visión de la realidad singulares. Así lo expresan el carácter introspectivo de la **poesía petrarquista** y el desarrollo de un nuevo género literario, el **ensayo**, iniciado por **Michel de Montaigne** (1533-1592).

Nuevas formas de religiosidad

El **antropocentrismo** se opone al teocentrismo: el ser humano comienza un **proceso de secularización**, la felicidad es posible y se sugiere una **renovación espiritual** (crítica a la corrupción eclesiástica, retorno a los textos originales, y búsqueda de **comunicación directa con la divinidad**). Surgen la **Reforma de Lutero** (y la **Contrarreforma**), el **erasmismo** o la **poesía mística**.

El auge de la burguesía

Nuevo grupo social cuyos miembros son personas libres, dedicadas al ejercicio de una profesión. Su florecimiento en las ciudades estado italianas fue decisivo. Florencia estuvo bajo el dominio de los **Médici**, cuyo **mecenazgo** fue determinante en el desarrollo de la cultura y las artes. Otras familias fueron los **Borgia** en Roma, los **Gonzaga** en Mantua, y los **D'Este** en Ferrara.

El neoplatonismo

La concepción filosófica dominante en el Renacimiento fue el **neoplatonismo**, que se difundió gracias a obras como *El cortesano* (1528), del escritor y diplomático italiano **Baltasar Castiglione**, y los *Diálogos de amor* (1535), del filósofo y poeta judío-portugués **León Hebreo**.

Doctrina neoplatónica

Para el filósofo griego Platón, el **mundo sensible** es un **reflejo del mundo de las ideas**, lo que explica la **tendencia a la idealización** propia del arte y de la literatura renacentistas: los autores reflejan el **mundo ideal** y no el mundo material, que solo constituye una copia imperfecta de aquel.

Se considera que la belleza terrenal es una proyección de la belleza divina. Así pues, el **amor a la belleza de la mujer** se convierte en una **vía de acercamiento a la divinidad**. El amor se entiende, por lo tanto, no como un impulso pecaminoso, sino, por el contrario, como un **sentimiento ennoblecedor**.

Las lenguas nacionales

Un rasgo característico del Renacimiento será la **dignificación de las lenguas nacionales**. Este fenómeno presenta diferentes explicaciones:

- La creación de los **Estados modernos**, que promovieron las lenguas vulgares para favorecer la unidad nacional.
- La necesidad de **acercar al pueblo** los **textos sagrados**, defendida por los erasmistas, o por Lutero en el ámbito protestante.

En España, la *Gramática castellana* (1492), de **Antonio de Nebrija**, o *el Diálogo de la lengua*, del erasmista **Juan de Valdés**, cumplen la misma función que, en Italia, la *Prose della volgar lingua* (1525), de **Pietro Bembo**; o, en Francia, la *Défense et illustration de la langue française* (1549), de **Joachim du Bellay**.

El Renacimiento en España

Los inicios del Renacimiento español se sitúan durante la monarquía de los **Reyes Católicos** (Isabel y Fernando), que gobernaron juntos en los tronos de Castilla y de Aragón desde 1479 hasta el fallecimiento de Isabel en 1504. El movimiento alcanza su pleno desarrollo durante los reinados de **Carlos I** (1516–1556) y **Felipe II** (1556–1598).

Rasgos singulares

El objetivo de los que acumulan riquezas es su **integración en la nobleza**, con el consiguiente aumento de hidalgos y criados, y el **desprestigio del trabajo manual y de las actividades productivas**.

La **expulsión de los judíos en 1492** y la actividad de la **Inquisición** dibujan una sociedad obsesionada por la **limpieza de sangre**, que margina a aquellos con antepasados judíos o musulmanes.

El triunfo de la **Contrarreforma** tras el **Concilio de Trento** (1545–1563) creó en los países católicos un clima de **espiritualidad** que acabaría influyendo en el arte y la literatura.

La pujanza del humanismo español —con las figuras insignes de **Antonio de Nebrija** o del **cardenal Cisneros**—, la difusión del **erasmismo** —que influirá en el anónimo autor del *Lazarillo de Tormes* o en Miguel de Cervantes— y el desarrollo del **neoplatonismo** —presente en Garcilaso de la Vega y en los poetas petrarquistas españoles— permiten afirmar la plena integración de España en el Renacimiento europeo.

El petrarquismo

Se conoce como **petrarquismo** el **movimiento poético** desarrollado durante el **siglo XVI** en las **principales tradiciones literarias europeas**, en el que se inscribe una amplia constelación de poetas que tomó como modelo el ***Cancionero* de Petrarca**.

Francesco Petrarca (1304-1374)

- ❑ Una de las figuras centrales del **Trecento** o primer Renacimiento italiano.
- ❑ Su obra más influyente fue el *Canzoniere* (*Cancionero*), un conjunto de 366 poemas con alternancia de **sonetos** y **canciones** que conforman una **secuencia narrativa**.
- ❑ El eje temático de este poemario es la **pasión amorosa no correspondida del yo poético** hacia su amada **Laura**.

Rasgos de la poesía petrarquista

- La poesía debía basarse en la **recreación de modelos** prestigiosos y el autor debía inspirarse en fuentes diversas, practicando la **imitación compuesta**.
- El tema fundamental es la **experiencia amorosa**. Se trata, sin embargo, de una nueva concepción del amor, marcada por el **neoplatonismo**: la **belleza de la amada**.
- La temática amorosa aparece, a menudo, asociada a la **mitología grecolatina** y la descripción de una **naturaleza idealizada**.
- Formalmente, la poesía petrarquista incorporó **nuevos metros** (endecasílabo y heptasílabo), **estrofas** (lira, octava real, estancia, tercetos encadenados) y **poemas estróficos** (soneto). Se caracterizó por la **naturalidad en la expresión** y por la voluntad de provocar la sensación de que el poema transmitía una **emoción auténtica**.

La lírica petrarquista en España

Marqués de Santillana (s. XV), Juan Boscán y Garcilaso de la Vega (s. XVI)

Garcilaso de la Vega

- ❑ Nació en Toledo en 1501, en el seno de una familia aristocrática.
- ❑ En 1525 se casó con Elena de Zúñiga, con la que tuvo tres hijos, además de otro fuera del matrimonio.
- ❑ En la corte toledana de Carlos I, cortejó a una dama portuguesa llamada Isabel Freire, que pudo inspirar algunos de sus poemas amorosos.
- ❑ Encarnación del ideal de caballero renacentista, que debía conjugar el ejercicio de las armas y el de las letras.
- ❑ Murió en Niza (Francia) en 1536, a causa de las heridas recibidas durante el asalto a la fortaleza de Le Muy.

Obra

- Treinta y ocho **sonetos**, más otros dos de atribución dudosa, y cuatro **canciones**. Estos poemas configuran, en realidad, un **cancionero petrarquista** que no pudo culminarse ni ordenarse debido a la prematura muerte del autor.
- La **oda *Ad florem Gnidi*** (*A la flor de Gnido*), escrita a imitación del poeta latino Horacio, con la que Garcilaso introduce la **lira** en la poesía castellana.
- Dos **elegías** (en tercetos encadenados) y una **epístola** (en endecasílabos sueltos).
- Tres **églogas** de ambientación pastoril.

Los sonetos

Mitología

En algunos sonetos, el yo poético se identifica con **personajes de la mitología**:

- XII (el emisor no puede refrenar la pasión, se identifica con **Faetón** o **Ícaro**).
- XIII (se compara con **Apolo**, que se convierte en laurel cuando **Dafne** lo rechaza).
- XV (se mide con **Orfeo**, capaz de alterar con su llanto el orden de la naturaleza).
- XXIX (recrea la historia de **Leandro**, que cada noche cruza el mar Helesponto para reunirse con su amada **Hero**).
- XI (las **ninfas** son confidentes del yo poético).

Experiencia amorosa

Se exploran los diferentes **matices de la experiencia amorosa**:

- **El dolor que causa la ausencia de la amada** (VIII, XXXVII); **la voluntad de reencontrarse con ella** tras vencer los obstáculos (IV); el sufrimiento al recordar la **felicidad perdida** (X); los **celos** (XXX, XXXI, XXXIX); o el **alivio** al liberarse del yugo de la pasión (XXXIV).
- En algunos, Garcilaso explica el **proceso de enamoramiento** y la **naturaleza del amor**. El amor se identifica con un **hábito** (sonetos V y XXVII).

Muerte de la amada

Siguiendo el modelo del *Cancionero* de Petrarca (estructurado en poemas *in vita e in morte de madonna Laura*) algunos sonetos (XXV, XXVI) presentan el **dolor por la muerte de la amada** y el **deseo de reencontrarse con ella** en el más allá.

Amigos

Algunos sonetos están **dedicados a sus amigos**: Juan Boscán (XXVIII, XXXIII), Mario Galeota (XXXV) y Julio César Caracciolo (XIX), como confidentes de sus amores, o bien a su hermano muerto (XVI).

Las elegías y la epístola

Garcilaso recurre a un **tono confesional**, intimista, que las convierte en antecedentes del moderno ensayo en prosa:

- La **primera elegía**, en **tercetos encadenados**, es un **poema funeral** dedicado al hermano del duque de Alba.
- En la **segunda**, también en **tercetos encadenados**, se dirige a su amigo Juan Boscán para reflexionar sobre el **amor** y los **celos**.
- La **epístola**, en endecasílabos sueltos y también dirigida a Boscán, es una celebración de la **amistad**.

Las églogas

Una **égloga** es una composición protagonizada por **pastores** que **dialogan** en el marco de una **naturaleza idealizada**, donde expresan sus **quejas por un amor no correspondido** o por la **muerte de la amada**.

Églogas

Garcilaso construye sus tres églogas inspirándose en fuentes diversas, en un claro ejemplo de **imitación compuesta**.

Égloga I

Escrita en **estancias** de catorce versos, se organiza en dos partes:

- En la **primera**, el pastor **Salicio**, rechazado por **Galatea**, expresa su dolor en doce estrofas rematadas por el estribillo.
- En la **segunda**, de igual extensión, **Nemoroso** se lamenta de la muerte de su amada **Elisa**.

La obra reúne las dos secciones (*in vita e in morte* de la amada) características de los cancioneros petrarquistas. Los personajes encarnan, respectivamente, las dos causas del sufrimiento amoroso: el desamor y la pérdida.

Égloga II

Alterna **tercetos encadenados**, **estancias** y **endecasílabos con rima interna**, y es la más extensa y compleja. Reaparecen Salicio y Nemoroso, a los que se une el pastor **Albanio**, que experimenta una pasión erótica por **Camila**. Rechazado por esta, enloquece, y, al contemplarse en las aguas de una fuente, no se reconoce.

Nemoroso realiza una **apología de la casa de Alba**, en particular, del gran duque Fernando Álvarez de Toledo. La **vida militar**, el **honor** o el **sentimiento del deber** parecen ofrecerse como remedio a los desvaríos de Albanio.

Égloga III

Formada por cuarenta y siete **octavas reales**, está protagonizada por las ninfas del río Tajo, que tejen cuatro tapices en los que se cuentan otras tantas historias de amores desgraciados: **Orfeo y Eurídice**, **Apolo y Dafne**, **Venus y Adonis**, y **Elisa y Nemoroso**, consumando, así, el proceso de **automitificación** del autor. Al final del poema, intervienen los pastores **Tirreno** y **Alcino**, quienes expresan alternativamente sus amores hacia **Flérida** y **Filis**.

La poesía en la segunda mitad del siglo XVI

En la segunda mitad del siglo XVI, conviven en España diversas tendencias poéticas.

Poesía petrarquista o italianizante de asunto amoroso

En esta línea se inscriben los poetas **Francisco de la Torre, Hernando de Acuña, Francisco de Figueroa** o **Fernando de Herrera**, quienes toman la obra de Garcilaso de la Vega como modelo de imitación.

Poesía espiritual o ascético-mística

Esta tendencia da cauce poético a la reflexión **moral** o **existencial**, al anhelo o a la vivencia de la **unión con la divinidad**. El clima de espiritualidad promovido, primero, por los movimientos de renovación religiosa y, más tarde, por la Contrarreforma católica constituye el caldo de cultivo de este tipo de lírica. Sus principales representantes serán **fray Luis de León, san Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús** y **Francisco de Aldana**.

Poesía épica

La épica culta tuvo un amplio desarrollo en Europa durante el Renacimiento, con obras como *Orlando enamorado* (1486), de **Matteo Boiardo**, *Orlando furioso* (1516), de **Ludovico Ariosto**, y *Os Lusíadas* (1572), del portugués **Luís de Camões**. En España, la obra más importante del género épico es *La Araucana*, escrita por el poeta y soldado **Alonso de Ercilla** (1533–1594). Escrita en octavas reales, relata las luchas entre conquistadores españoles y nativos mapuches en la Guerra de Arauco.

Fernando de Herrera

Anotaciones a las obras de Garcilaso

Uno de los primeros textos de **crítica literaria** en castellano.

Lírica amorosa

Destinataria de sus composiciones: doña Leonor de Milán, (esposa de un mecenas que protegió a diversos poetas y artistas andaluces, entre ellos al propio autor). La poesía de Fernando de Herrera no debe interpretarse, sin embargo, en clave autobiográfica. El escritor pretende componer un **cancionero petrarquista**, de inspiración neoplatónica, en el que la amada, a la que denomina **Luz, Lumbre o Sol**, es reflejo de la **belleza divina**.

Es el iniciador en la poesía española del movimiento del **manierismo**, que se caracteriza por un **estilo ornamentado**, con **abundantes recursos estilísticos** y un **léxico refinado e inusual**.

Santa Teresa de Jesús

- ❑ Teresa de Cepeda y Ahumada nació en Ávila en 1515, en una familia de origen judeoconverso.
- ❑ Con algo más de veinte años, ingresó en la orden Carmelita, cuya reforma promovió con el objetivo de recuperar una religiosidad más auténtica, fundada en la austeridad y en la pobreza.
- ❑ Murió en Alba de Tormes en 1582.
- ❑ En su producción literaria destacan sus **obras en prosa**, de carácter autobiográfico y espiritual (*Las fundaciones, Vida de la Madre Teresa de Jesús, Camino de perfección, Las moradas*), así como una treintena de composiciones de carácter lírico encuadradas en la **poesía mística**.

Fray Luis de León

Fray Luis de León constituye el perfecto ejemplo del **humanista cristiano**, que trata de conciliar la admiración por los **clásicos grecolatinos** con la **religiosidad** y con un profundo **conocimiento de los textos bíblicos**.

(1527–1591)

- Nació en Belmonte (Cuenca), y estudió en Madrid y en Valladolid.
- Fraile agustino y catedrático en Salamanca, fue acusado de traducir del hebreo textos bíblicos.
- Para evitar desviaciones e interpretaciones heterodoxas, el Concilio de Trento había consagrado como única versión auténtica de la Biblia la traducción latina realizada por san Jerónimo en el siglo V (Vulgata).
- En realidad, tras los cargos que se imputaron a fray Luis se escondían envidias y rencillas universitarias, y recelo por su ascendencia judeoconversa.
- Después de pasar más de cuatro años en prisión (1572–1576) fue absuelto.
- Murió en Madrigal de las Altas Torres (Ávila).

Las odas

- Odas luisianas {
- **Odas de intención moral:** Proponen un **ideal de virtud** basado en el deseo de **apartarse del mundo** y de **evitar las pasiones** para, en la soledad de la naturaleza o del estudio, encontrarse con uno mismo y lograr la serenidad interior.
 - **Odas religiosas:** Poetizan un **anhelo de unión con la divinidad** cercano a la mística.

Influencias filosóficas

Estoicismo

Pitagorismo

Neoplatonismo

San Juan de la Cruz

La obra de san Juan de la Cruz constituye la máxima expresión de la **poesía mística** y está considerada una de las cimas de la lírica española y universal.

(1542–1591)

- Juan de Yepes y Álvarez nació en Fontiveros (Ávila).
- Activo reformador, junto con santa Teresa de Jesús, de la Orden de los Carmelitas, fue encarcelado, acusado por sus rivales de la orden, y permaneció casi nueve meses en prisión.
- Allí escribió, al parecer, la primera versión del *Cántico espiritual*.
- San Juan es autor de cuatro tratados en prosa en los que explica el sentido de sus obras poéticas: *Subida al monte Carmelo* y *Noche oscura* —sobre *Noche oscura del alma*—, o *Cántico espiritual* y *Llama de amor viva* (sobre los poemas homónimos).
- Murió en Úbeda (Jaén).

Obra lírica

Poemas mayores {

- *Noche oscura del alma*
- *Cántico espiritual*
- *Llama de amor viva*

Estilo

Símbolos

Oxímoron

Fuentes

Tradiciones literarias {

- **Literatura bíblica:** recibe la influencia del **Cantar de los Cantares**.
- **Lírica tradicional:** Tanto *Noche oscura del alma* como buena parte del *Cántico espiritual* presentan un **emisor ficticio femenino**.
- **Poesía petrarquista:** De esta tradición renacentista toma las **estructuras métricas** o la **ambientación pastoril**.