

9

AMOR Y MUERTE EN LOS PALACIOS

Sumario

LA POESÍA CULTA

El amor:
Amor cortés: trovadores y trobairitz.
Amor humano y divino: los grandes poetas del Renacimiento y Barroco.

La muerte y la fugacidad de la vida

En esta unidad vamos a abordar los que probablemente son los dos temas principales de la existencia humana: el amor y la muerte. Comencemos reflexionando brevemente sobre ellos:

“El amor no se parece en nada a lo que nos enseñan”, Marina Marroquí (educadora social).

1. ¿Cómo son el prototipo de chico y chica ideal que suelen describir los adolescentes? ¿Coinciden con el tuyo?
2. ¿Por qué a las chicas les gusta que los chicos sean celosos? ¿A qué aspiran cuando se enamoran de un malote? ¿Lo consiguen?

“LA FUNCIÓN DE LA MUERTE”, BORJA VILASECA

3. ¿Por qué debemos ser conscientes de que nos vamos a morir, qué obtenemos a partir de esa consciencia?
4. ¿De qué se arrepienten las personas cuando están a punto de morir?
5. El vídeo plantea dos preguntas muy interesantes: ¿Qué harías si supieras que te queda un año de vida? y ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Aplícatelas a ti mismo y responde.

¿Los jóvenes de hoy todavía se enamoran?

Estar enamorado es uno de los más hermosos regalos que nos entrega la vida. Asimismo, sentirse amado continúa siendo una de las vías más sencillas para alcanzar la felicidad. El amor es el más sublime sentimiento que llegamos a percibir los seres humanos. Cada cual lo experimenta en su momento y a su forma, pero como dijo el filósofo Friedrich Nietzsche, todo lo que se hace por amor está más allá del bien y del mal.

Pero, vista la forma de relacionarse los jóvenes de hoy, tan diferente a la de épocas pasadas, cabe formularse una pregunta: ¿los jóvenes aún se enamoran?

“Más bien buscamos aventuras cortas”, dice Pablo (19 años). “No es que no queramos enamorarnos, pero cuando nos gusta otra persona pensamos en algo momentáneo con ella, no en todo un futuro a su lado.” Su compañera Amanda completa: “En el instante que vemos a alguien sabemos que nos gusta, puede ser por su aspecto o por cómo se comporta; entonces queremos algo con esa persona. Claro, como en un tiempo tan corto no se llega a conocerla de verdad, puede resultar una relación efímera o no.”

Es cierto que ahora los jóvenes cuentan con más libertad y mayor número de interacciones sociales para conocerse y sus relaciones suelen ser instantáneas, más físicas que amorosas. La doctora en psicología F. Nieto opina: “Muchos no están dispuestos a vincularse de forma sentimental. Entonces buscan algo meramente físico. Otros quieren verse ante la sociedad o ante ellos mismos como alguien atractivo y deseado, y piensan en cambiar constantemente de pareja como la mejor forma de lograrlo. Sin embargo, el amor no ha dejado de existir, la juventud sí lo siente. Especialmente los adolescentes se enamoran aún con mucha facilidad.”

En épocas pasadas se recurría a escribir o enviar poemas de amor ya escritos como modo de seducir a las chicas. También a dedicar canciones románticas. Esta práctica no se ha perdido del todo, pero ha perdido su matiz sentimental. Son pocos quienes se atreven con poemas de Pablo Neruda, Gustavo Adolfo Bécquer o José Ángel Buesa. “No me imagino escribiendo una poesía a una chica, y sinceramente no creo que a ellas les gustaría leerla tampoco”, dice José Luis, de 16 años.

Sin embargo, ofrecer canciones parece no haber pasado de moda, aunque probablemente la elección no resulta muchas veces la más adecuada. Antes se enviaban letras llenas de sentimentalismo, ahora se obsequian frases que

pueden llegar a ser vulgares y hasta denigrantes para las mujeres. “Una vez me dedicaron un reguetón. No era nada romántico, pero al cabo de unos días me encantó el muchacho. Lo importante es el detalle”, cuenta Camila, estudiante de ESO. Sin embargo, su compañera Daniela, ante un hecho idéntico, se sintió muy ofendida por la letra del reguetón que le habían enviado.

Ser original es el ideal que rige a las nuevas generaciones: innovar y cambiar las costumbres heredadas. A veces se acierta y a veces no. Pero, volviendo a Nietzsche, “siempre hay algo de locura en el amor”.

Texto adaptado de la revista *Juventud Rebelde*

ACTIVIDADES

1. Resume brevemente la idea que se defiende en este texto. ¿Se enamoran los jóvenes de hoy en día o no? ¿Con qué matices?
2. Echando mano de tu propia experiencia o de casos que conozcas, redacta un texto en el que expreses tu opinión sobre este tema.
3. Busca poemas de amor de los poetas citados en el texto. Selecciona uno y..., bueno, no es preciso que se lo envíes a nadie si no quieres. Pero siempre puedes compartirlo con tus compañeros.

Epicuro

En su jardín de Atenas, Epicuro hablaba contra los miedos. Contra el miedo a los dioses, a la muerte, al dolor y al fracaso.

Es pura vanidad, decía, creer que los dioses se ocupan de nosotros. Desde su inmortalidad, desde su perfección, ellos no nos otorgan premios ni castigos. Los dioses no son temibles porque nosotros, efímeros, mal hechos, no merecemos nada más que su indiferencia.

Tampoco la muerte es temible, decía. Mientras nosotros somos, ella no es; y cuando ella es, nosotros dejamos de ser.

¿Miedo al dolor? Es el miedo al dolor el que más duele, pero nada hay más placentero que el placer cuando el dolor se va.

¿Y el miedo al fracaso? ¿Qué fracaso? Nada es suficiente para quien lo suficiente es poco, pero ¿qué gloria podría compararse al goce de charlar con los amigos en una tarde de sol? ¿Qué poder puede tanto como la necesidad que nos empuja a amar, a comer, a beber?

Hagamos dichosa, proponía Epicuro, la inevitable mortalidad de la vida.

La canción de nosotros, Eduardo Galeano

ACTIVIDADES

4. Antes de nada, infórmate sobre quién era Epicuro. **CPSA**
5. Según él, ¿por qué no hay que temer a los dioses? ¿Y a la muerte? ¿Y al fracaso?
6. ¿Qué propone para combatir el hecho inevitable de que somos mortales?

LA CULTURA EN PALACIO

En el tema anterior tratamos las formas de literatura que se producían entre la gente del pueblo o que se destinaban a este. Daremos un gran salto social en esta nueva unidad para conocer qué tipo de manifestaciones literarias tenía lugar entre la gente adinerada y culta.

El reinado de los **Reyes Católicos** (s. XV) se caracterizó por dar **importancia a la cultura**, y en su corte surgirán algunos poetas muy importantes. La reina Isabel era muy aficionada a leer y quería que sus hijos tuvieran una buena formación. En un momento en el que las **lenguas vulgares** estaban ya muy desarrolladas, era imprescindible contar con una **lengua común** que permitiera la comunicación entre los diversos países europeos. Esta función la cumplió el **latín**. Para educar a los jóvenes príncipes, la reina contrató los servicios de **Beatriz Galindo**, una importante humanista de su época conocida popularmente como **La Latina**.

Este interés por las lenguas cultas (latín y griego) había surgido en Italia con un movimiento llamado **Humanismo**, y desde ahí se extendió por toda Europa, especialmente a partir del siglo XVI. El Humanismo se basó en el **estudio de las lenguas clásicas** con el fin de conocer y difundir la obra de los filósofos y escritores del mundo grecolatino. Este interés por los clásicos dio lugar a un **nuevo movimiento cultural y artístico** llamado **Renacimiento**, porque hacía **“renacer” la cultura antigua** que se había perdido durante la Edad Media. Estudiaremos las características literarias del Renacimiento a medida que vayamos conociendo los textos que te presentaremos. Estos movimientos **cambiaron la forma de entender el arte y la vida** con respecto al pensamiento de la Edad Media. Mira el siguiente cuadro comparativo:

Pensamiento medieval	Pensamiento renacentista
Teocentrismo: Dios es el centro de todas las cosas.	Antropocentrismo: el hombre es el centro de todas las cosas.
La sabiduría procede de la religión. Todo depende de la voluntad de Dios.	La sabiduría procede de la razón humana, que conduce al progreso. Se confía en el hombre para mejorar la vida.
La vida es sufrimiento y dolor que conducen a la recompensa de la vida eterna.	La vida debe ser gozada y hay que aprovecharla (carpe diem).
El cuerpo humano es una fuente de pecados.	El cuerpo humano es hermoso y debe ser admirado y disfrutado.
Las obras de arte se realizan para ensalzar a Dios. Los artistas no aspiran a ser reconocidos.	Los artistas aspiran a ser reconocidos por su talento y a alcanzar la fama.

¿Sabías que...?

Todavía hoy existe en Madrid un barrio llamado **La Latina**, en el que se halla un teatro de igual denominación, porque en ese lugar la escritora **Beatriz Galindo** fundó un hospital en 1499. Aunque su nombre auténtico era Hospital de la Concepción, la gente lo llamó como a su fundadora, a la que daban ese apelativo por su trabajo como profesora de latín de la reina Isabel y de sus hijos.

Estatua dedicada a Beatriz Galindo.

Teatro La Latina.

David de Miguel Ángel, ejemplo del ideal renacentista de la belleza del cuerpo humano.

LA POESÍA CULTA

A partir del siglo XV, la guerra deja de ser la **única** preocupación de los **nobles**. En cambio, las **letras y las artes serán ahora objeto de su interés**, motivo por el que vivirán un **importante desarrollo**. Los nobles actuaron como **mecenas** (protectores de los artistas), pero también como creadores de sus propias obras. El género al que principalmente se dedicaron fue a la poesía. Sus composiciones fueron recogidas en antologías llamadas **cancioneros**.

Entre los poetas cortesanos destacan **Juan de Mena, Jorge Manrique y el Marqués de Santillana**, que crearon poemas muy cultos y elaborados.

También las mujeres se dedicaron a la poesía de forma muy activa, pero se recogen muy pocos textos femeninos en los cancioneros, ya que se consideraba que sus obras eran de menor calidad. Además de la ya citada Beatriz Galindo, conservamos los nombres de **Florencia Pinar** y de **Luisa Sigea**.

Los **temas** que mayoritariamente trataron los poetas cortesanos fueron los temas centrales de la literatura: **el amor y la muerte**.

LO QUE DICEN LOS TEXTOS

Florencia Pinar fue dama de la corte de Isabel la Católica y la primera mujer conocida que participó en concursos literarios. Pertenecía a una familia noble y había recibido una esmerada educación. Su hermano también fue poeta, motivo por el cual quizás fue ella incluida en los cancioneros. Su obra tiene como tema principal el amor.

Lee uno de sus poemas conservados y responde a las preguntas:

Destas aves su nación*
es cantar con alegría,
y de vellas** en prisión
siento yo grave pasión,
sin sentir nadie a mía.
Ellas lloran que se vieron
sin temor de ser cativas***,

y a quien eran más esquivas
esos mismos las prendieron.
Sus nombres mi vida son
que va perdiendo alegría,
y de vellas en prisión
siento yo grave pasión,
sin sentir nadie a mía.

*Su nación: su naturaleza.

**Vellas: verlas.

***Cativas: cautivas.

ACTIVIDADES

1. ¿De qué personajes se compadece la voz poética? ¿Por qué?
2. Según su naturaleza, ¿qué sería lo normal en estos personajes? ¿Quién les ha causado mal?
3. La voz poética se identifica con las aves. ¿En qué sentido? ¿Por qué motivo puede sentirse ella prisionera? ¿Por qué considera que su dolor es aún mayor que el de los animales?

ACTIVIDADES

4. ¿Quién fue La Latina y por qué la llamaron así? **CPSA**
5. ¿Por qué la reina Isabel la Católica tuvo tanto interés en aprender latín y que lo aprendieran sus hijos? ¿Encuentras alguna similitud con la situación actual?
6. ¿Qué es el Humanismo? ¿Y el Renacimiento?
7. Si observas la tabla en la que se comparan el pensamiento medieval y el renacentista, ¿cuál de ellos te parece más atractivo? ¿Por qué? De todas las características que se enumeran, ¿cuál o cuáles te resultan más interesantes?
8. ¿Por qué vivieron un importante desarrollo las letras y las artes a partir del siglo XV? ¿Qué es un mecenas?
9. Enumera a los poetas cortesanos más importantes. Explica por qué las mujeres han sido menos conocidas hasta ahora. ¿Cuáles fueron sus grandes temas?

EL AMOR CORTÉS

Para escribir sobre el amor, los poetas cortesanos españoles se inspiran en una tradición poética que había surgido en Provenza (sur de Francia) en el siglo XII: la **poesía trovadoresca**, cuyo tema principal es el **amor cortés**.

Los **trovadores** eran poetas y músicos, de cultura muy superior a la de los juglares y condición noble. El tema fundamental de sus poesías era la expresión del amor incontrolable que sentían por una dama inalcanzable (generalmente casada). Ante ella, el poeta adoptaba una posición de sumisión, reproduciendo las relaciones que se daban en el feudalismo entre señores y vasallos. En el caso del **amor cortés**, la dama se identifica con el señor feudal y el trovador con su vasallo. Puesto que se trata de un amor prohibido al que la dama normalmente no corresponde, el poeta debe nombrarla mediante un nombre falso (*senhal*) y evitar la vigilancia o las mentiras de los aliados del marido.

Escena de la ópera *Il Trovatore* (*El trovador*) de G. Verdi. Una mirada romántica a la época medieval a través de una historia de pasiones e intrigas.

La poesía provenzal se extendió por Europa en diversas lenguas (occitano, italiano, gallego, catalán), pero en castellano solo produjo algunas manifestaciones en el siglo XV.

LO QUE DICEN LOS TEXTOS

Te presentamos unos fragmentos del poema de un trovador catalán del siglo XII, **Guillem de Cabestany**, y su correspondiente traducción al castellano.

El día que us vaig veure

El dia que us vaig veure, senyora, per primera vegada,
quan us plagué deixar-vos veure per mi,
vaig apartar del meu cor tot altre pensament
i es feren ferms tots els meus volers en vós [...].
Perquè la gran bellesa i l'agradable tracte
i els mots cortesos i l'amorós plaer que sabreu fer
m'arrabassaren el seny en manera
des d'aleshores, senyora gentil, no el puc recuperar [...].
I és que us amo, senyora, tan lleialment
que Amor no em dóna poder per amar-ne una altra [...].
Ai!, tant de bo fos ja l'hora, senyora, que veiéss
que per pietat em volguéssiu honorar tant que
que només us dignéssiu a anomenar-me amic.

El día que os vi

El día que os vi, señora, por primera vez,
cuando os dignasteis a dejaros ver por mí,
aparté de mi corazón cualquier otro pensamiento
y se hicieron firmes todos mis deseos en vos.
Porque la gran belleza y agradable trato
y las palabras corteses y el amoroso placer que sabréis dar
que me arrebataron el sentido de tal manera que
desde entonces, señora gentil, no lo puedo recuperar.
Y es que os amo, señora, tan lealmente
que Amor no me da poder para amar a otra.
¡Ay! Ojalá fuera ya la hora, señora, en que viera
por piedad me quisieseis honrar tanto
que solo os dignaseis a llamarme amigo.

Lee ahora este poema de 1974. Su título es *Labios bellos, ámbar suave*, y su autor es **Luis Antonio de Villena**.

Puedes ver el video de este poema recitado en el libro digital.

Con sólo verte una vez te otorgué un nombre,
para ti levanté una bella historia humana.
Una casa entre árboles y amor a media noche,
un deseo y un libro, las rosas del placer
y la desidia. Imaginé tu cuerpo
tan dulce en el estío, bañado entre las
viñas, un beso fugitivo y aquel -"Espera,
no te vayas aún, aún es temprano".
Te llegué a ver totalmente a mi lado.
El aire oreaba tu cabello, y fue sólo
pasar, apenas un minuto y ya dejarte.
Todo un amor, jazmín de un solo instante.
Mas es grato saber que nos tuvo un deseo,
y que no hubo futuro ni presente ni pasado.

ACTIVIDADES

10. En ambos poemas, la voz nos narra el momento en que ha visto a la amada por primera vez. Sin embargo, las reacciones que este hecho provoca en uno y otro son totalmente diferentes. Explica en qué consiste esa diferencia.

Y aunque los manuales de literatura no les han prestado atención hasta nuestros días, también hubo un importante grupo de mujeres trovadoras: las **trobairitz** (compositoras). Además de ser las primeras mujeres que compusieron música no religiosa, las trobairitz cantaban y recitaban en las cortes y sobre todo compusieron **poemas de gran calidad**.

Por lo general, las trobairitz eran de origen noble y estaban casadas. La principal novedad que aportan es que en algunas de sus obras reclaman el afecto del amado, **se declaran al hombre**, algo que era muy transgresor para la época. No obstante, esta temática era una excepción, ya que la mayoría de trobairitz encarnaron el ideal de «señora».

La más conocida de las trobairitz fue la condesa **Beatriz de Día**, de la que conservamos cuatro poemas. En su tiempo fue famosa en muchas zonas de Europa.

He estado muy angustiada
por un caballero que he tenido
y quiero que por siempre sea sabido
cómo le he amado sin medida;
ahora comprendo que yo me he engañado,
porque no le he dado mi amor,
por eso he vivido en el error
tanto en el lecho como vestida.

Cómo querría una tarde tener
a mi caballero, desnudo, entre los brazos,
y que él se considerase feliz
con que sólo le hiciese de almohada;
lo que me deja más encantada
que Floris de Blancaflor:
yo le dono mi corazón y mi amor,
mi razón, mis ojos y mi vida.

Bello amigo, amable y bueno,
¿cuándo os tendré en mi poder?
¡Podría yacer a vuestro lado un atardecer
y podría daros un beso apasionado!
Sabed que tendría gran deseo
de teneros en lugar del marido,
con la condición de que me concedierais
hacer todo lo que yo quisiera.

Beatriz de Día

Puedes escuchar en tu libro digital un ejemplo de canción de la Trobairitz.

Petrarca.

EL AMOR PETRARQUISTA

No se puede seguir estudiando la evolución de la poesía amorosa sin detenerse en la enorme figura de **Petrarca**. Junto con **Dante y Boccaccio** forma el trío de los grandes autores de la literatura italiana del siglo XV.

Francesco Petrarca es uno de los **fundadores del Humanismo**. Profundamente interesado por la cultura de la Antigüedad clásica, estudió los textos y él mismo **compuso varias obras en latín**, sobre temas diversos. Sin embargo, su gran **influencia en la literatura universal** vendrá dada por una **obra escrita en italiano, el Cancionero**. Se trata de una colección de poemas a la que Petrarca daba poca importancia, pues en ella no se centraba en el estudio de temas profundos, sino en la **expresión de sus propios sentimientos**.

Y sus sentimientos fueron los que le inspiró **Laura**, su amor imposible. Se dice que la conoció en una misa de Viernes Santo y quedó locamente enamorado de ella. Pero Laura (aunque no sabemos a ciencia cierta quién fue) estaba casada, por lo que quedaba fuera del alcance del poeta.

El amor de Petrarca por Laura reproduce el **esquema básico del amor cortés**: poeta enamorado de mujer casada. Pero con él se refina e idealiza hasta alcanzar las cimas más altas de la poesía. Las **características del amor petrarquista** son las siguientes:

- se trata de un **amor imposible** y completamente **espiritualizado**.
- la mujer resulta tan **idealizada**, que se convierte en un personaje casi religioso (*donna angelicata*).
- el amor produce un **gran sufrimiento** en el amante debido a la imposibilidad de alcanzar a la amada, pero este dolor le purifica espiritualmente.
- el poeta analiza minuciosamente sus sentimientos en el poema (**introspección**).

Pero si el amor de Petrarca por Laura fue imposible desde el principio debido al matrimonio de ella, la imposibilidad se convierte en definitiva cuando Laura muere debido a la epidemia de peste que asola Europa en aquel tiempo. Con la **muerte de Laura**, el dolor del poeta alcanza límites insuperables.

Francesco Petrarca es el autor que ha ejercido mayor influencia en toda la literatura amorosa universal.

LO QUE DICEN LOS TEXTOS

I. Lee el siguiente poema de Petrarca y responde después a las cuestiones:

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 un 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

*Yazgo: estoy tendido.

**Ni me deshierra: ni me quita las cadenas.

***Embarazo: obstáculo, impedimento.

ACTIVIDADES

11. El poema es claramente introspectivo, pues la voz poética analiza con gran detalle su estado de ánimo. ¿Cómo explicarías este estado?
12. En el verso 5 se hace referencia a una prisión. ¿Cuál sería el significado real de esta metáfora?
13. En todo el poema hay numerosas palabras y expresiones de significado opuesto (antítesis). Enuméralas y recuerda citar entre comillas.
14. ¿En qué momento se explica cuál es la causa de la situación de la voz del poema? Explica el uso de la mayúscula en la palabra "Señora". ¿Cómo se sitúa el poeta ante ella? ¿Crees que es importante que solo aparezca la amada al final del texto?
15. Analiza la métrica y la rima del poema. ¿Qué estrofa forma? Esta fue la gran estrofa de Petrarca que posteriormente utilizaron numerosísimos autores.

II. Lee ahora estos dos poemas de dos grandes autores españoles del siglo XVII, **Quevedo** y **Lope de Vega**. Responde después a las cuestiones.

Es hielo abrasador, es fuego helado,
es herida que duele y no se siente,
es un soñado bien, un mal presente,
es un breve descanso muy cansado.

Es un descuido que nos da cuidado,
un cobarde con nombre de valiente,
un andar solitario entre la gente,
un amar solamente ser amado.

Es una libertad encarcelada,
que dura hasta el postrero paroxismo;
enfermedad que crece si es curada.

Este es el niño Amor, este es su abismo.
¡Mirad cuál amistad tendrá con nada
el que en todo es contrario de sí mismo!

Francisco de Quevedo

Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso;

no hallar fuera del bien centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso;

huir el rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor suave,
olvidar el provecho, amar el daño;

creer que un cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño;
esto es amor, quien lo probó lo sabe.

Lope de Vega

Puedes ver el video de este poema recitado en el libro digital.

ACTIVIDADES

16. En ambos poemas es evidente la influencia de Petrarca. Identifica qué características comparten con el texto del autor italiano, tanto en tema como en forma y métrica. Señala después las diferencias que observas entre ellos, especialmente en cuanto se refiere a la presencia o ausencia de personajes poéticos. ¿Cuál de estas opciones te parece más acertada? Explica por qué. ¿En cuál de estos poemas crees que el autor es más íntimo y sincero?
17. Ahora, tu opinión: ¿cuál de estos tres poemas te gusta más? ¿Por qué? Y tu experiencia: si has estado enamorado, ¿crees que tienen razón estos poetas en su visión del amor? Si aún no has vivido esta experiencia, ¿te anima a pasar por ella la opinión de estos poetas?

ACTIVIDADES

18. Explica qué es el amor cortés.
19. Los trovadores y las trobairitz: quiénes eran, a qué se dedicaban, las diferencias en su consideración literaria.
20. Busca información sobre Dante y Boccaccio, elabora una exposición sobre su vida y su obra y, si tu profesor lo considera oportuno, compártela públicamente con tus compañeros. **CPSA**
21. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian el amor cortés y el amor petrarquista? ¿Cuál de estas tendencias poéticas tuvo mayor influencia en la literatura española?

EL AMOR HUMANO: GARCILASO DE LA VEGA

Nos adentramos en los siglos XVI y XVII, los llamados **Siglos de Oro** de la literatura española, porque en ellos se concentran una gran cantidad de autores de calidad extraordinaria. Estos siglos tienen rasgos comunes en algunos aspectos, pero en otros resultan muy diferentes. Al siglo **XVI** corresponde el movimiento artístico llamado **Renacimiento**. Al **XVII**, el **Barroco**. Veamos brevemente cuáles son sus características.

Renacimiento (siglo XVI)	Barroco (siglo XVII)
<ul style="list-style-type: none"> • Época de expansión y desarrollo: España, primera potencia mundial. • Actitud general: confianza en el hombre y el progreso. Optimismo. • La vida es bella: aprovecha la juventud (<i>carpe diem</i>). • Temas: amor, naturaleza idealizada (<i>locus amoenus</i>), mitología. • Estilo: claridad, orden, elegancia. • Métrica: predominio de endecasílabos y octosílabos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Época de crisis y decadencia: España va perdiendo su hegemonía. • Actitud general: todo es apariencia, nada perdura. Pesimismo y desengaño. • La vida es breve y difícil, la muerte llega rápido (<i>tempus fugit</i>). • Temas: muerte, brevedad de la vida, apariencias, amor. • Estilo: complicado, oscuro, con contrastes. • Métrica: predominio de endecasílabos y octosílabos.
	
<p><i>La primavera</i> (detalle), 1478. S. Botticelli.</p>	<p><i>In Ictu Oculi</i> 1671. Valdés Leal.</p>

Claramente renacentista y fiel seguidor de Petrarca es el autor en el que nos vamos a centrar: **Garcilaso de la Vega**.

Garcilaso (Toledo, 1501?-Niza, 1536) representa a la perfección el ideal de su tiempo: el **hombre de armas y letras**. Era un militar valiente, culto, elegante, escribía y se manejaba con soltura entre las damas de la corte. Murió muy joven en acto de batalla, y debido a la brevedad

de su vida, su obra es también muy escasa. Pero decisiva en la evolución de la poesía española.

Su aportación más importante desde el punto de vista formal fue la **introducción del endecasílabo**, el verso de 11 sílabas con el que Petrarca escribía sus sonetos. En castellano, los versos más comunes eran el dodecasílabo (de 12 sílabas), demasiado pesado y machacón para hablar de sentimientos elevados, y el octosílabo (de 8), demasiado breve y festivo para exponer reflexiones profundas y tristes. El endecasílabo es un verso lo suficientemente largo, sonoro y armonioso para abordar la introspección amorosa de la poesía petrarquista.

Porque ese es el **tema** de los poemas de Garcilaso: el **amor** que, a semejanza del que Petrarca sintió por Laura, experimentó por una mujer portuguesa, dama de la reina y casada, llamada Isabel Freyre. Actualmente se propone también el nombre de Beatriz de Sá, igualmente dama de la reina, casada y portuguesa. Poco importa: Garcilaso la llamó **Elisa** en su obra.

Y para que la semejanza biográfica con Petrarca sea completa, también la amada de Garcilaso murió muy joven, a consecuencia de un parto, lo cual hundió al poeta en la desolación.

Lo más destacado de su obra, toda ella poética, son sus **40 sonetos** y sus **tres églogas**.

ACTIVIDADES

22. ¿Cuáles son los Siglos de Oro de la literatura española y por qué se les denomina así? ¿Qué movimiento artístico corresponde a cada uno de ellos?
23. Busca información sobre las expresiones latinas con las que se designan algunas de las características del Renacimiento y el Barroco: *carpe diem*, *locus amoenus* y *tempus fugit* y explica su significado. **CPSA**
24. Observa las ilustraciones que aparecen en la tabla comparativa de Renacimiento y Barroco y explica las diferencias que aprecias entre ellas, relacionándolas con las características del movimiento al que representan.
25. ¿Qué son el conceptismo y el culteranismo?
26. Busca información sobre la *Égloga I* de Garcilaso y elabora una exposición sobre ella. **CPSA CD**

LO QUE DICEN LOS TEXTOS

I. Una de los conceptos clave del Renacimiento, que siguió en vigor durante el Barroco, fue el *carpe diem*, la invitación a aprovechar la juventud y la belleza mientras se poseen. Te presentamos dos sonetos: uno de Garcilaso (renacentista) y otro de Góngora (barroco). Los dos tratan el mismo tema, pero de manera diferente. Lee, compara y responde.

En tanto que de rosa y azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
con clara luz la tempestad 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 se vuelva,
por no hacer mudanza en su costumbre.

Garcilaso de la Vega

Mientras por competir con tu cabello,
oro bruñido, el sol relumbra en vano,
mientras con menosprecio en medio el llano
mira tu blanca frente el lilio bello;

mientras a cada labio, por cogello,
siguen más ojos que al clavel temprano
y mientras triunfa con desdén lozano
del luciente cristal tu gentil cuello;

goza cuello, cabello, labio y frente
antes que lo que fue en tu edad dorada
oro, lilio, clavel, cristal luciente,

no solo en plata o viola troncada
mas tú y ello juntamente,
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

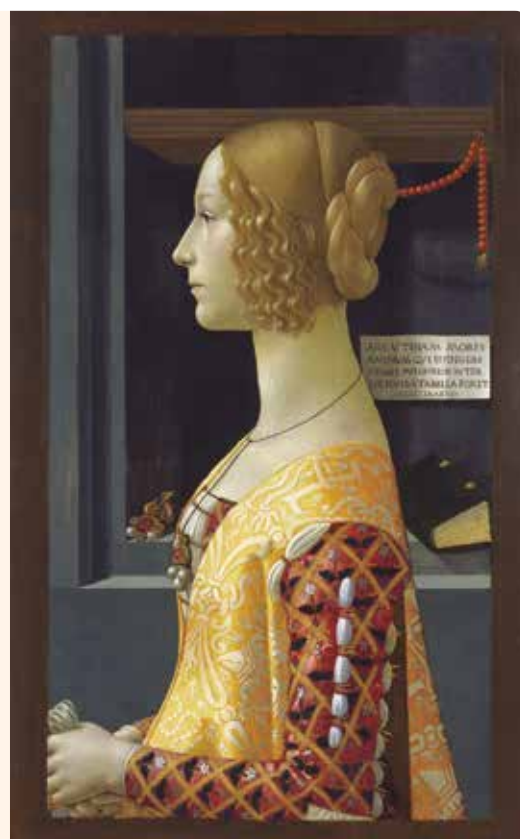
Góngora

▶ Puedes ver el video de los dos poemas recitados en el libro digital

ACTIVIDADES

- En ambos poemas se hace la descripción de una mujer. ¿Qué rasgos físicos se nombran? ¿Qué características se les atribuyen?
- ¿En qué verso de cada poema se da el consejo de disfrutar de la juventud? ¿Cuál lo dice de manera más directa?
- En el terceto final de cada poema se habla del futuro: ¿de qué manera se plantea en cada uno de ellos? Relaciona esta forma de pensar con el movimiento literario al que pertenece cada poema.
- En los dos poemas puedes encontrar una gran cantidad de metáforas. Nombra algunas y explica su significado.

Giovanna Tornabuoni (Ghirlandaio). Ejemplo de belleza renacentista.

II. El amor es uno de los temas más tratados en la literatura universal. Te presentamos algunos poemas en los que se dan diferentes versiones, quizás diferentes momentos, sobre el amor. Lee y después responde:

El mar del tiempo ha estado cinco años en marea baja,
horas largas han permitido a la arena deslizarse
desde que me enredé en la telaraña de tu belleza,
capturado por tu mano desnuda de su guante.

Y sin embargo, nunca miro el cielo a medianoche
sin contemplar tus ojos a la luz de la memoria;
nunca puedo mirar los tintes de la rosa
sin que mi alma vuele a tu mejilla.

No puedo mirar ninguna flor naciente
sin que mi oído amante, imaginando tus labios
y atento a una palabra de amor, devore

su dulzura en otro sentido: tú eclipsas
todo deleite con un recuerdo dulce
y traes pena a mis preciados gozos.

John Keats

Si la vida es amor, ¡bendita sea!
¡Quiero más vida para amar! Hoy siento
que no valen mil años de la idea
lo que un minuto azul de sentimiento.

Mi corazón moría triste y lento...
Hoy abre en luz como una flor febea;
¡La vida brota como un mar violento
donde la mano del amor golpea!

Hoy partió hacia la noche, triste, fría,
rotas las alas, mi melancolía;
como una vieja mancha de dolor

En la sombra lejana se deslíe...
¡Mi vida toda canta, besa, ríe!
¡Mi vida toda es una boca en flor!

Delmira Agustini

Alegres horas de memorias tristes
que, por un breve punto que durasteis,
a eterna soledad me condenasteis
en pago de un contento que me distes.

Decid: ¿por qué de mí, sin mí, os partisteis
sabiendo vos, sin vos, cuál me dejasteis?
Y si por do vinisteis os tornasteis,
¿por qué no al mismo punto que vinisteis?

¡Cuánto fue esta venida deseada
y cuán arrebatada esta venida!
Que, en fin, la mejor hora fue menguada.

No me costasteis menos que una vida:
la media en desear vuestra llegada
y la media en llorar vuestra partida.

Juana de Arteaga

¿Podría yo al estío compararte?
Es mayor tu belleza y tu templanza.
Viento intenso flores de mayo bate
y el verano se acaba sin tardanza.

El ojo celeste o con fulgor brilla
o su dorada luz se desvanece;
y lo bello en su belleza declina,
por natura o azar desaparece.

Jamás morirá tu verano eterno,
ni tu belleza te ha de abandonar,
ni muerte gala hará de ti en tu seno,

pues en mis versos has de perdurar:
mientras haya un hombre u ojos que vean,
vivirán mis versos que te recrean.

William Shakespeare

ACTIVIDADES

- Busca información sobre los tres autores de estos sonetos que no has estudiado y elabora una exposición sobre ellos. **CPSA CD**
- Estos poemas adoptan perspectivas diferentes sobre el tema del amor. Relaciona cada uno de ellos con los enunciados que te ofrecemos a continuación:
  - Lamento por la partida de la persona amada y recuerdo del pasado feliz.
  - El amor como fuente de alegría que hace olvidar las penas.
  - El recuerdo de la persona amada nunca le abandona, convirtiendo sus momentos felices en amargos.
  - Exaltación de la belleza de la persona amada, que nunca morirá, pues el poeta la inmortaliza con sus poemas.
- Observa y describe la diferente estructura de los sonetos hispanos e ingleses.

III. Lee ahora estos poemas que Petrarca y Garcilaso escribieron tras la muerte de sus amadas.

En la muerte de Laura

Sus ojos que canté amorosamente,
su cuerpo hermoso que adoré constante,
y que vivir me hiciera tan distante
de mí mismo, y huyendo de la gente.

Su cabellera de oro reluciente,
la risa de su angélico semblante
que hizo la tierra al cielo semejante,
¡poco polvo son ya que nada siente!

¡Y sin embargo vivo todavía!
A ciegas, sin la lumbre que amé tanto,
surca mi nave la extensión vacía...

Aquí termine mi amoroso canto:
seca la fuente está de mi alegría,
mi lira yace convertida en llanto.

Petrarca

Soneto XXV

¡Oh hado ejecutivo en mis dolores,
cómo sentí tus leyes rigurosas!
Cortaste el árbol con manos dañosas
y esparciste por tierra fruta y flores.

En poco espacio yacen mis amores
y toda la esperanza de mis cosas
tornados en cenizas desdeñosas
y sordas a mis quejas y clamores.

Las lágrimas que en esta sepultura
se vierten hoy en día y se vertieron,
recibe, aunque sin fruto allá te sean,

hasta que aquella noche oscura
me cierre aquestos ojos que te vieron
dejándome con otros que te vean.

Garcilaso

ACTIVIDADES

34. Dos formas similares y bellísimas de abordar la muerte. Pero con algunas diferencias: ¿cuál de los dos recuerda la apariencia de la amada? ¿Qué rasgos nombra y qué relación guardan con la típica belleza renacentista? ¿En qué poema se maldice al destino como culpable? ¿De qué se sorprenden Petrarca? ¿Cómo entiende la vida sin Laura? ¿Cómo adivina su futuro? Y Garcilaso, ¿cómo describe su presente? ¿Y qué espera del futuro?

35. Localiza cinco metáforas en estos poemas y explícalas.

El beso de la muerte, anónimo, 1930

Francisco de Quevedo (1580-1645)

Uno de los hombres más cultos de su tiempo y sin duda uno de los mejores poetas españoles de todos los tiempos, máximo representante del pensamiento barroco. Extraordinariamente **pesimista** con la situación de **España**, amargado con su aspecto físico y muy preocupado por **cuestiones filosóficas y religiosas**, su obra es una de las más variadas en cuanto a los temas que aborda. Desde poemas amorosos, políticos, morales y existenciales, hasta las más divertidas y **cruelas burlas** a todo tipo de personajes que él considerase ridículos (cornudos, viejas que quieren aparentar juventud, mujeres en general, médicos ignorantes... y su archienemigo Góngora). Además de sus poesías, Quevedo escribió obras de otros géneros, entre las que destaca una **novela picaresca**, *La vida del Buscón llamado Pablos*, que veremos más adelante.

Félix Lope de Vega (1562-1635)

Uno de los autores más destacados de la literatura española, tanto por la **enorme cantidad de obras** que escribió como por la calidad de las mismas, difícil de entender dado lo agitado de su biografía. Por su extraordinaria producción se le conoce como "Fénix de los ingenios", y el propio Cervantes, con quien mantuvo una enconada enemistad, lo llamó admirativamente "monstruo de la naturaleza". Cultivó **todos los géneros**, y en todos fue un autor destacadísimo, aunque su mayor contribución a la literatura española se debe a su **obra teatral**, como estudiaremos en el último tema.

Luis de Góngora (1561-1627)

Uno de los poetas más **difíciles** de toda la historia de la literatura española, lo cual le ha generado tanto admiradores como detractores. No toda su obra tiene el mismo nivel de dificultad, y en muchas ocasiones sigue los tópicos de su tiempo. Pero en sus poemas largos (*Soledades* y *Fábula de Polifemo y Galatea*) practica un **estilo complicadísimo denominado culteranismo**, basado en una forma sumamente rebuscada sin un contenido muy profundo. Esto le enfrentó a **Quevedo**, que practicaba otra modalidad de estilo barroco, el **conceptismo**: también difícil, pero lleno de contenido.

EL AMOR DIVINO: SAN JUAN DE LA CRUZ

Una variante de la poesía amorosa del Renacimiento es aquella que no plantea el amor entre seres humanos, sino entre **un alma humana y Dios**. Se trata de un movimiento conocido como **poesía mística** en el que no nos vamos a detener en este curso. Únicamente debes saber que la mística es una experiencia **imposible de explicar con palabras**, según la cual un alma llega a fundirse totalmente con Dios. Y puesto que los autores que viven esta extraña experiencia no saben cómo contarla, recurren al artificio de hablar del alma como si fuera una mujer y de Dios en el papel de su amado. Así **se puede entender como poesía amorosa**.

En España, los principales autores místicos fueron **San Juan de la Cruz** y **Santa Teresa de Jesús**, destacando San Juan más en el terreno de la poesía y Santa Teresa en la prosa.

LO QUE DICEN LOS TEXTOS

Solo un brevísimo fragmento para que aprecies la belleza de esta poesía. Pertenece al *Cántico espiritual* de San Juan de la Cruz, y en él habla la Esposa (el alma) de forma muy exaltada. Ha estado buscando a su Esposo (Dios) enloquecidamente, preguntando a todas las criaturas del bosque por él, y cuando finalmente se presenta súbitamente ante sus ojos, la explosión de alegría y de entrega de la Esposa se expresa con estas palabras:

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

A zaga de tu huella,
las jóvenes discurran al camino;
al toque de centella,
al adobado vino,
emisiones de bálsamo divino.

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.

la noche sosegada,
en par de los levantes de la aurora,
la música callada,
la soledad sonora,
la cena que recrea y enamora;

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.

nuestro lecho florido,
de cuevas de leones enlazado,
en púrpura tendido,
de paz edificado,
de mil escudos de oro coronado!

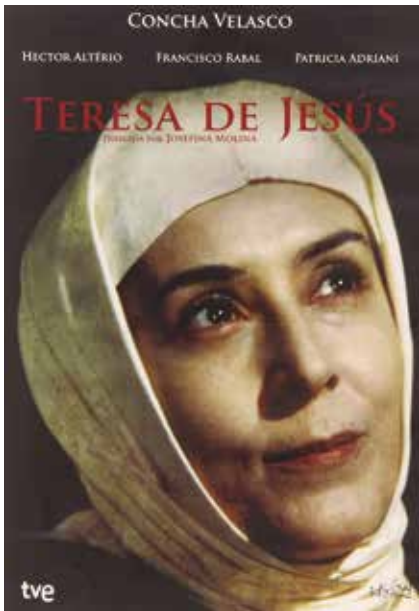
Allí me dio su pecho,
allí me enseñó ciencia muy sabrosa,
y yo le di de hecho
a mí, sin dejar cosa;
allí le prometí de ser su esposa.

Con el Amado, para ella todo cuanto la rodea es la manifestación de su belleza y solo quiere fundirse con él, disfrutar de su presencia y olvidar su trabajo de pastora y al resto del mundo.

Observa que, mientras en la mayor parte de los poemas amorosos que hemos leído hasta ahora los sentimientos predominantes son el dolor, la añoranza, la preocupación, la ausencia..., en este el amor se interpreta como una exultante manifestación de alegría y belleza.

AHORA TÚ
Puesto que hemos pasado tan rápidamente por el tema de la mística que tan solo hemos nombrado a la enorme figura de **Santa Teresa de Jesús**, te proponemos que seas tú quien te ocupes de ella. Busca información y elabora una exposición sobre su vida y obra. No te va a defraudar.

Película basada en la vida de Santa Teresa de Jesús.

LA MUERTE

Junto con el amor, la muerte es el otro tema fundamental de la poesía, y ya has visto cómo en muchas ocasiones van muy relacionados. En la poesía cortesana española, el primer texto que nos plantea el tema de la muerte con extraordinaria belleza y profundidad son las **Coplas a la muerte de su padre**, de **Jorge Manrique**.

COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE, JORGE MANRIQUE

Volvemos a la Edad Media para conocer el que está considerado como el mejor poema lírico de ese período.

Las *Coplas* son una **elegía** (un poema en el que se expresa el dolor por la muerte de una persona) que el poeta compuso al morir **su padre**, el Maestre don Rodrigo Manrique. Desde la Antigüedad era común escribir elegías y reflexionar sobre el paso del tiempo y la muerte. Lo que distingue a las *Coplas* es la **sinceridad**, la **profundidad** y la **sencillez** con que expresa estos sentimientos y reflexiones.

Las *Coplas* están formadas por **40 estrofas** que se pueden dividir en **tres partes** según su contenido:

1ª (estrofas I-XIII): se plantea el tema de la muerte de forma **universal**, como algo de lo que nadie puede escapar y nos hace a **todos iguales**.

2ª (estrofas XIV-XXIV): pone **ejemplos** de personajes importantes de su tiempo que ya han fallecido e invita al lector a reflexionar sobre dónde ha quedado su riqueza, su poder, su belleza... Este es el tópico conocido con el nombre latino de **Ubi sunt** (**¿dónde están?**).

3ª (estrofas XXV-XL): se centra en la figura de su padre fallecido. Primeramente hace un **elogio** de sus grandes virtudes y posteriormente presenta la llegada de la muerte, que mantiene una tranquila conversación con el Maestre don Rodrigo y le dice que no tenga miedo, pues sus buenas obras le llevan a ganar la vida eterna y una tercera vida: la de la **fama**, a través del gran recuerdo que deja en cuantos lo conocieron (idea que anuncia la llegada del Renacimiento).

La **estrofa** en la que está compuesta la obra ha recibido el nombre de **coplas de pie quebrado** o manriqueñas. Se trata de doce versos de 8 y 4 sílabas distribuidos de la siguiente forma: 8a 8b 4c, 8a 8b 4c; 8d 8e 4f, 8d 8e 4f.

LO QUE DICEN LOS TEXTOS

I. Lee estas tres coplas:

I

Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando,
cuán presto se va el placer,
cómo, después de acordado,
da dolor;
cómo, a nuestro parecer,
cualquiera tiempo pasado
fue mejor.

III

Nuestras vidas son los ríos
que van a dar a la mar,
que es el morir.
Allí van los señoríos
derechos a se acabar
y consumir.
Allí los ríos caudales,
allí los otros medianos
y más chicos,
allegados, son iguales
los que viven por sus manos
y los ricos.

VIII

Decíme: la hermosura,
la gentil frescura y tez
de la cara,
la color y la blancura,
cuando viene la vejez,
¿cuál se para?
las mañas y ligereza
y la fuerza corporal
de juventud,
todo se vuelve flaqueza
cuando llega el arrabal
de senectud.

Puedes ver el video con el poema recitado en el libro digital

ACTIVIDADES

36. En estas coplas de la primera parte se reflexiona sobre la muerte de manera general, haciéndonos recordar que ninguno de nosotros se va a librar de ella. Copia los versos en los que veas que hace referencia a este tema.
37. ¿En qué estrofa o estrofas hace referencia a lo rápido que se pasa el tiempo? Recoge las expresiones en las que se afirma esto.
38. En la estrofa III utiliza una de las metáforas más conocidas de la literatura española, ¿cuál es y qué significa?
39. Al final de esa misma estrofa III trata el tema del "poder igualatorio de la muerte" ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo expresa el autor?
40. La estrofa octava plantea el tema de la pérdida de la juventud: ¿qué elementos físicos nombra?, ¿qué va a quedar de ellos cuando llegue la vejez?
41. Analiza la métrica de cualquiera de las estrofas anteriores y comprueba que corresponde con lo que hemos definido como copla de pie quebrado.

II. Lee estas coplas de la segunda parte y responde:

XVI

¿Qué se hizo el Rey Don Juan?
Los Infantes de Aragón
¿qué se hicieron?
¿Qué fue de tanto galán,
qué de tanta invención
que trajeron?
¿Fueron sino devaneos,
qué fueron sino verduras
de las eras,
las justas y los torneos,
paramentos, bordaduras
y cimbras?

XVII

¿Qué se hicieron las damas,
sus tocados, sus vestidos,
sus olores?
¿Qué se hicieron las llamas
de los fuegos encendidos
de amadores?
¿Qué se hizo aquel trovar,
las músicas acordadas
que tañían?
¿Qué se hizo aquel danzar,
aquellas ropas chapadas
que traían?

ACTIVIDADES

42. Estamos en la segunda parte de las *Coplas a la muerte de su padre*, donde se plantea el tema del *ubi sunt*? El poeta pregunta, a partir de casos concretos que sus lectores conocen, qué ha sido de aquellos personajes y de su forma de vivir. Nos sitúa en la corte del rey don Juan y nos habla del ambiente en palacio. Explica elementos destaca de ese ambiente para desarrollar el *ubi sunt*?
43. En estas dos estrofas, la reflexión se plantea en forma de preguntas a las que no da respuesta (preguntas retóricas). ¿Qué efecto consigue con este recurso?

III. Lee estas coplas y responde:

XXVI

Amigo de sus amigos,
¡qué señor para criados
y parientes!
¡Qué enemigo de enemigos!
¡Qué maestro de esforzados
y valientes!
¡Que seso para discretos!
¡Qué gracia para donosos!
¡Qué razón!
¡Qué benigno a los sujetos!
¡A los bravos y dañosos,
qué león!

XXXV (habla la Muerte)

“No se os haga tan amarga
la batalla temerosa
que esperáis,
pues otra vida más larga
de la fama gloriosa
acá dejáis,
(aunque esta vida de honor
tampoco no es eternal
ni verdadera);
mas, con todo, es muy mejor
que la otra temporal
perecedera.”

ACTIVIDADES

44. En esta última parte aparece por fin la persona a quien se dedica la elegía, el Maestre don Rodrigo. El poeta hace un elogio de su padre alabando sus virtudes. Desde el punto de vista del lector, ¿crees que esta parte conmueve más o menos que las anteriores?
45. Varias de las alabanzas que dedica a su padre están escritas entre signos de admiración. ¿Por qué crees que lo hace así el poeta?
46. Y finalmente es la Muerte quien se personifica en el poema (aunque no se le da ninguna apariencia física y solo conocemos sus palabras) para ayudar al padre en el momento de morir. Fíjate que le dice que, aunque abandona la vida terrenal, le esperan dos más: ¿cuáles son?, ¿en qué versos habla de ellas?

EL TEMA DE LA MUERTE EN EL BARROCO

Si hay algún momento en la historia de la literatura española en el que el tema de la muerte ha sido capital, ese es sin duda el **Barroco**. Si recuerdas las características que estudiaste páginas atrás, verás que en un momento en que el pensamiento de los hombres es **terriblemente pesimista**, la idea de la **muerte** y de su inseparable reflexión sobre el **paso del tiempo** son ejes centrales.

El poeta que mejor ha representado este pesimismo es **Francisco de Quevedo**, del que te proponemos algunos poemas.

LO QUE DICEN LOS TEXTOS

I

Miré los muros de la patria mía,
si un tiempo fuertes ya desmoronados
de la carrera de la edad cansados
por quien caduca ya su valentía.

Salíme al campo: vi que el sol bebía
los arroyos del hielo desatados,
y del monte quejosos los ganados
que con sombras hurtó su luz al día.

Entré en mi casa: vi que amancillada
de anciana habitación era despojos,
mi báculo más corvo y menos fuerte.

Vencida de la edad sentí mi espada,
y no hallé cosa en que poner los ojos
que no fuese recuerdo de la muerte.

*Postrer: último.

**Pensión: pena.

II

¡Cómo de entre mis manos te resbalas!
¡Oh, cómo te deslizas, edad mía!
¡Qué mudos pasos traes, oh muerte fría,
pues con callado pie todo lo igualas!

Feroz de tierra el débil muro escalas,
en quien lozana juventud se fía;
mas ya mi corazón del postrer* día
atiende el vuelo, sin mirar las alas.

¡Oh condición mortal! ¡Oh dura suerte!
¡Que no puedo querer vivir mañana
sin la pensión** de procurar mi muerte!

Cualquier instante de la vida humana
es nueva ejecución, con que me advierte
cuán frágil es, cuán mísera, cuán vana.

ACTIVIDADES

47. En los dos poemas anteriores habla de la muerte, aunque en cada uno de ellos se plantea de forma diferente. Mira el primer poema y fijate en que el sentido predominante es el de la vista: ¿qué va viendo el poeta?, ¿cómo se encuentran todos esos elementos?, ¿observas que haya alguna progresión desde lo exterior hasta lo más íntimo?, ¿en qué sentido? En los dos últimos versos se hace una generalización: explícala.
48. El segundo poema se centra más en la rapidez con que se pasa el tiempo. Localiza expresiones en las que se dé idea de este movimiento rápido. Selecciona después las palabras que hagan referencia a la muerte. La juventud viene nombrada como un débil muro de tierra: ¿qué significado tiene esto? Y cada día que pasa o cada instante el único valor que tiene es el de acercarnos a la muerte: localiza los momentos en los que se afirma esto. ¿Con qué adjetivos se refiere a la vida? Explica por qué el autor emplea tantos signos de exclamación en el poema.
49. Probablemente no te habías planteado aún el tema de la muerte ni de lo rápido que se pasa la vida, aunque seguro que se lo has oído decir a las personas mayores. Imagina ahora que el tiempo ha pasado, eres un anciano que ve cerca el final y recuerda su juventud. Elabora un texto con tus reflexiones (si no se te ocurre nada, puedes consultar con tus abuelos o cualquier otra persona mayor que conozcas).
50. Lee este texto del poeta griego **Constantino Cavafis**, de 1899, y responde después:

Velas

Los días del futuro están ante nosotros
como una hilera de velas encendidas
—velas doradas, cálidas, y vivas—.
Quedan atrás los días ya pasados,
lúgubre hilera de velas apagadas;
humeantes aún las más cercanas,
velas frías, derretidas y dobladas.

No quiero verlas; sus formas me apenan,
y me apena recordar su luz primera.
Miro delante mis velas encendidas.
No quiero volverme, por no ver y horrorizarme
cuán rápido se alarga la hilera sombría,
cuán rápido aumentan las velas apagadas.

- a) Explica qué visión tiene el poeta sobre el tiempo pasado y el futuro. ¿Cómo viene representado cada uno?
- b) Enumera las palabras y expresiones que hacen referencia a su sentimiento ante el paso del tiempo.
51. Lee ahora este poema de una autora estadounidense del siglo XX, **Sylvia Plath**. En él muestra su preocupación por el paso del tiempo a través de un espejo, aunque ella murió con apenas 30 años.

Espejo

Soy plateado y exacto. No tengo prejuicios.
Todo lo que veo lo trago de inmediato
tal como es, sin que me empañen ni el amor ni el disgusto.
No soy cruel, soy sincero. (...)
Ahora soy un lago. Una mujer se inclina sobre mí,
buscando en mi extensión su verdadero ser.
Después se vuelve hacia esas mentirosas, las velas o la luna.

Veo su espalda y la reflejo fielmente.
Ella me recompensa con lágrimas y agitando las manos.
Soy importante para ella. Ella viene y va.
Es su cara, cada mañana, la que reemplaza la oscuridad.
En mí, ella ahogó a una muchacha, y en mí, una vieja
se alza hacia ella día tras día, como un pez terrible.

Puedes ver el video con el poema recitado en el libro digital

- a) ¿Cómo se define el espejo a sí mismo? ¿Por qué posteriormente el espejo se transforma en lago?
- b) ¿Cómo reacciona la mujer al ver su imagen en el espejo? ¿Por qué? ¿Qué representa el "pez terrible" que día a día surge del lago hacia la mujer?

ACTIVIDADES

52. ¿Qué es una elegía?
53. Explica la estructura de las *Coplas a la muerte de su padre* de Jorge Manrique.
54. ¿Qué son las coplas de pie quebrado? ¿Qué concepto se introduce en las *Coplas* de Manrique que hace pensar en la llegada del Renacimiento? ¿Qué personaje aporta este nuevo concepto, en qué momento y con qué intención lo hace?
55. ¿Por qué el movimiento que más ha tratado sobre la muerte es el Barroco? ¿Qué visión se tiene en esa época sobre el tiempo, la juventud y la vida?

Te presentamos la letra de una canción del año 1968 titulada *Those were the days* e interpretada por Mary Hopkins. En ella también se trata el tema del paso del tiempo y de lo difícil que resulta realizar los sueños de la juventud. Puedes escucharla en inglés en el libro digital. Aquí tienes la traducción:

Había una vez una taberna
donde solíamos tomar una copa o dos.
Recuerdo cómo nos reíamos durante horas
y soñábamos con todas las grandes cosas que íbamos a hacer.
Aquellos fueron los días, amigo,
que pensábamos que nunca acabarían,
que cantaríamos y bailaríamos para siempre, y un día
viviríamos la vida que habíamos elegido,

lucharíamos y nunca perderíamos,

porque éramos jóvenes y estábamos seguros de tener un camino.

Luego los ajetreados años volaron para nosotros,
perdimos nuestros ideales por el camino.

Si por suerte te volviera a ver en la taberna
nos sonreiríamos otra vez y nos diríamos:

Aquellos fueron los días, amigo...

Precisamente anoche me detuve frente a la taberna,
nada era como antes...

En el cristal vi un extraño reflejo.
Aquella mujer solitaria ¿era yo de verdad?
Aquellos fueron los días, amigo...

A través de la puerta me llegó una risa familiar,
vi tu cara y te y oí decir mi nombre.
Oh, mi amigo, somos más viejos pero no más sabios
porque en nuestros corazones
seguimos teniendo los mismos sueños.

Aquellos fueron los días, amigo...

LITERATURA COMPARADA

EL AMOR A PRIMERA VISTA, UNA PASIÓN UNIVERSAL

Las penas del joven Werther, Goethe

Publicada en 1774, esta novela narra, a través de las cartas que Werther le escribe a un amigo (novela epistolar), el amor que siente por Carlota (en otras versiones, Lotte, hipocórico de Charlotte). Entre ellos se desarrolla una intensa amistad, a pesar de que la joven está prometida con un hombre once años mayor que ella. Vas a leer cómo se siente Werther al comienzo de su pasión.

16 de junio

¿Por qué no te escribo? Tú me lo preguntas; itú, que te cuentas entre nuestros sabios! Debes adivinar que me encuentro bien y que..., en una palabra, he hecho una amistad que interesa a mi corazón. Yo he..., yo no sé...

Difícil me será referirte punto por punto cómo he conocido a la más amable de las criaturas. Soy feliz y estoy contento; por lo tanto, seré mal historiador.

¡Un ángel! ¡Bah! Todos dicen lo mismo de la que aman, ¿no es verdad? Y, sin embargo, yo no podré decirte cuán perfecta es y por qué es perfecta; en resumen, ha esclavizado todo mi ser.

¡Tanta inocencia con tanto talento! ¡Tanta bondad con tanta firmeza! ¡Y el reposo del alma en medio de la vida real, de la vida activa!

Cuanto digo de ella no es más que una palabrería insulsa, una helada abstracción que no puede darte ni remota idea de lo que es.

18 de julio

Guillermo, sin el amor, ¿qué sería el mundo para nuestro corazón? Lo que una linterna mágica sin luz. (...) Hoy no he podido ir a casa de Carlota; una visita inevitable lo ha impedido.

¿Qué hacer? He enviado a mi criado, sin más objetivo que el de tener cerca de mí a alguno que la haya visto hoy. ¡Con cuánta impaciencia lo he esperado! ¡Con qué alegría he vuelto a verlo! Lo hubiera besado, a no ser el colmo de la locura.

(...) La idea de que los ojos de Carlota se habían fijado en su cara, en sus mejillas, en los botones de su casaca y en el cuello de su abrigo, hacía todo esto tan sagrado y tan precioso para mí que en aquel momento no hubiera yo dado a mi sirviente por mil escudos. Su presencia me llenaba de gozo. ¡Dios te libre de reírte! Guillermo, se puede llamar ilusiones a lo que nos hace felices?

El suicidio de Werther.

ACTIVIDADES

1. ¿Cómo se siente el narrador desde que ha conocido a su amada? ¿Cómo la describe?
2. ¿Qué hace un día que no puede ir a verla? A partir de esta forma de actuar y de otras similares que conozcas (por experiencias, canciones, películas, libros...), trata de explicar por qué muchas veces se relaciona el amor con la locura.

LITERATURA COMPARADA

Del amor, Alain de Botton

“Novela filosófica” ha denominado la crítica a este divertido y profundo texto escrito por un autor de apenas 23 años. Publicada en 1993, narra el encuentro fortuito de un chico y una chica a bordo de un avión. El flechazo, el amor, los problemas y el fin de la relación constituyen el hilo argumental y el tema de reflexión de la novela.

El amor fue algo que sentí muy de repente, poco después de que ella se lanzara a contar lo que prometía ser una historia bastante larga y aburrida sobre unas vacaciones estivales que pasó con su hermano en Rodas. Mientras Chloe hablaba, me puse a mirar sus manos, que jugueteaban con el cinturón de su abrigo de lana beige (tenía un par de lunares en la base del dedo índice) y caí en la cuenta (como si hubiera sido la más evidente de las verdades) de que la amaba. No pude menos de concluir que, por muy molesto que fuera el hecho de que casi nunca terminaba sus frases, o a pesar de su angustia y de cierto mal gusto en la elección de sus pendientes, era adorable. Fue un momento de idealización total que dependía tanto de una inexcusable inmadurez emocional como de la elegancia de su abrigo, de mi cansancio tras el viaje, de lo que había desayunado y del deprimente aspecto que ofrecía la zona de recogida de equipajes de la terminal cuatro, frente al cual su belleza adquiría mayor relieve.

(...)

Resulta terrible ver hasta qué punto puede uno idealizar a otra persona cuando, de hecho, le cuesta tanto tolerarse a sí mismo —porque a uno le cuesta—... Debí darme cuenta de que Chloe era simplemente humana (con todo lo que implica esta palabra) (...) Todo enamoramiento implica —parafraseando a Oscar Wilde— el triunfo de la esperanza sobre lo que sabemos de nosotros mismos. Nos enamoramos esperando no encontrar en el otro lo que somos conscientes de llevar dentro: toda nuestra cobardía, debilidad, pereza, deshonestidad, transigencia, estupidez. Acordonamos de amor al ser elegido y decidimos que todo lo que hay en ese espacio acordonado está de algún modo libre de nuestros defectos y merece, por lo tanto, ser amado. Descubrimos en el otro una perfección que se nos escapa a nosotros mismos, y mediante la unión con el ser amado esperamos mantener de algún modo (pese a las pruebas resultantes de cualquier apreciación que hagamos de nuestra persona) una precaria fe en la especie humana.

ACTIVIDADES

3. ¿En qué momento se da cuenta el narrador de que se ha enamorado de Chloe? ¿Qué rasgo físico describe de ella? ¿Es un motivo que habitualmente provoque el amor? ¿Qué aspectos de la joven no le resultan tan agradables?
4. La segunda parte del texto no es narrativa, sino reflexiva. ¿Cuál es la idea que defiende el narrador? Según esto, el amor sería una especie de ceguera (recuerda cómo se representa al dios Cupido) transitoria. Basándote en tu experiencia y conocimientos, ¿estás de acuerdo con la idea de que el amor es ciego? Explica por qué.

¿Sabías que...?

El amor a primera vista sigue existiendo... O al menos, eso dicen las canciones. Como esta, de Belinda y Los ángeles azules, que se titula precisamente así: *Amor a primera vista*.

Fíjate en la letra de esta canción y establece una comparación con los dos textos anteriores. ¿Ha cambiado la percepción del amor? ¿Y las costumbres sociales? ¿Qué encuentras de igual y de diferente en cada uno de los textos?

LITERATURA Y ARTES

Mira el siguiente vídeo. Es el tema titulado “Lacrimosa”, incluido dentro del famosísimo y extraordinario **Requiem de Mozart**.

En él puedes observar cómo el tema de la **muerte** ha sido un tema fundamental en todas las formas de arte y en todos los tiempos. En este vídeo, lo ves reflejado tanto en una obra musical del siglo XVIII como en pintura.

Un réquiem es una composición musical cantada con la letra de la misa de difuntos: aquellas misas que se realizaban con el fin de rogar el descanso eterno para una persona fallecida. Su nombre viene de las palabras con que se iniciaba esta misa en latín:

Requiem aeternam dona eis, Domine.

Et lux perpetua luceat eis.

(Concédeles, Señor, el descanso eterno. Y que brille para ellos la luz perpetua).

Wolfgang Amadeus Mozart, uno de los músicos más grandes de la historia, recibió el encargo de realizar una misa de Réquiem por parte de un misterioso caballero que se presentó ante él sin desvelar su nombre y totalmente cubierto por una capa negra. Mozart se sintió muy impresionado por este encargo. Apenas tenía 30 años, pero se encontraba muy enfermo, su padre acababa de fallecer y él era supersticioso y creía en lo sobrenatural. De modo que siempre pensó que el hombre misterioso era la Muerte y que el Réquiem lo estaba escribiendo para sí mismo.

Y de algún modo así fue, pues Amadeus falleció durante su composición, sin alcanzar a terminarlo. Su discípulo Franz Süssmayr estuvo con él hasta el último momento, tomando todas las indicaciones que el maestro dio para finalizar su Réquiem, cosa que efectivamente hizo Süssmayr.

El enigmático caballero de negro resultó no ser la Muerte, como temía Mozart... Y actualmente se sabe quién fue y cuál era su propósito... Si te ha interesado la historia del *Requiem* de Mozart puedes buscar información en internet y desvelar todas las incógnitas en torno a él.

Puedes ver en el libro digital el momento del encargo del Réquiem en la película *Amadeus*.

También en pintura el tema de la muerte ha estado muy presente en todas las épocas. Mira los siguientes cuadros:

Muerte y vida. Gustav Klimt.

Las edades y la muerte. Hans Baldung.

ACTIVIDADES

1. Describe lo que se ve en cada uno de los cuadros y compáralos: en qué se parecen y en qué se distinguen. Di también cuál te gusta más y por qué.
2. Busca información sobre los pintores y sus obras más importantes.

ACTIVIDADES

1. Define los siguientes conceptos: amor cortés, trovador, trobairitz, *Cancionero* de Petrarca, *donna angelicata*, introspección, hombre de armas y letras, conceptismo y culteranismo, poesía mística, elegía y *ubi sunt*?

2. Lee el siguiente soneto de **Garcilaso** y responde:

Estoy continuo en lágrimas bañado,
rompiendo el aire siempre con suspiros;
y más me duele el no osar deciros
que he llegado por vos a tal estado;

y si quiero subir a la alta cumbre,
a cada paso espántanme en la vía
ejemplos tristes de los que han caído;

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;

Y sobre todo, fáltame la lumbre
de la esperanza, con que andar solía
por la oscura región de vuestro olvido.

- Este es uno de los sonetos dedicados a su amada imposible. ¿Crees que corresponde al momento en que ella estaba viva o muerta? Explica por qué.
- En qué estado de ánimo se encuentra el yo poético. Recoge las frases en las que lo dice. ¿Qué es lo que más le duele de su situación?
- La voz poética plantea el hecho de conseguir el amor de su amada como la ascensión a una montaña. ¿Por qué crees que lo representa de esta forma? ¿Qué siente al mirar atrás? ¿Y al mirar delante?
- ¿Por qué ahora le resulta más difícil seguir perseverando en su amor, qué es lo que ha perdido? ¿Con qué lo identifica y a qué lo opone?

3. Te presentamos otro soneto sobre el amor, pero esta vez con un tono muy diferente. Es del autor renacentista **Francisco de Figueroa**. Si has tenido alguna mala experiencia amorosa, puede que te sientas identificado con él:

Maldito seas, Amor, perpetuamente:
tu nombre, tu saeta, venda y fuego:
tu nombre, que con tal desasosiego
me fuerza a andar perdido entre la gente;

y el fuego sea maldito, cuya llama
no toca al cuerdo, que es muy gran locura,
y al necio sólo su crueldad consiente.

tu flecha, que me hizo así obediente
de aquella falsa, de quien ya reniego;
tu venda, con que me hiciste ciego
y así juzgué por ángel la serpiente;

Y así el cuitado espíritu que ama
dirá, tu rostro viendo o tu figura:
“Maldito seas, Amor, perpetuamente.”

- Observa la estructura del poema: cómo empieza, cómo acaba, qué elementos se nombran del amor al principio y cómo se desarrolla luego. Explícalo de manera coherente.
  - ¿Qué opinión tiene la voz poética de la que fue su amada? ¿Con qué adjetivos y metáforas la describe? ¿Cuál ha sido la posición del poeta ante ella?
  - ¿Qué tipo de personas se enamoran y cuáles no?
4. Ahora, un soneto de **Quevedo** en el que combina los dos temas sobre los que hemos tratado en esta unidad: el amor y la muerte. Dicen que es probablemente el mejor soneto de amor escrito en castellano. A ver qué opinas tú.

ACTIVIDADES

Cerrar podrá mis ojos la postrera
sombra que me llevare el blanco día;
y podrá desatar esta alma mía
hora, a su afán ansioso linsojera;

Alma a quien todo un Dios prisión ha sido,
venas que humor a tanto fuego han dado,
medulas que han gloriosamente ardido,

mas no desotra parte en la ribera
dejará la memoria en donde ardía;
nadar sabe mi llama la agua fría,
y perder el respeto a ley severa:

su cuerpo dejará, no su cuidado;
serán ceniza, mas tendrán sentido;
polvo serán, mas polvo enamorado.

Sí, es un soneto muy difícil y probablemente vas a necesitar la ayuda de tu profesor para entenderlo. Quizás te ayude saber que su título es *Amor constante más allá de la muerte*. Trata de dar una explicación de lo que tú has entendido. Y de paso, recuérdanos qué es un soneto, que ya es para ti una estrofa muy familiar.

5. Un poema del autor **José Agustín Goytisolo** (siglo XX), muy bello y mucho más fácil de entender:

Como la piel de un fruto, suave
a la amenaza de los dientes,
iluminada, alegre casi,
ibas camino de la muerte.

La vida estaba en todas partes:
en tu cabello, sobre el césped,
sobre la tierra que añorabas,
sobre los chopos, por tu frente...

Todo pasó, tal un verano,
sobre tu carne pura y breve.
Como la piel de un fruto, ieras
tan olorosa y atrayente!

- Explica el significado de este poema y relaciónalo con los temas que hemos tratado en la unidad.
  - ¿Cómo aparece descrita la muchacha? ¿Cómo es la naturaleza que se presenta? ¿Se habla de los sentimientos del poeta? ¿Se pueden adivinar?
6. El siguiente texto es un breve fragmento de la obra *Llanto por Ignacio Sánchez Mejías*, de **Federico García Lorca**. Léelo y responde después a las preguntas:

¡Qué gran torero en la plaza!
¡Qué buen serrano en la sierra!
¡Qué blando con las espigas!
¡Qué duro con las espuelas!
¡Qué tierno con el rocío!
¡Qué deslumbrante en la feria!
¡Qué tremendo con las últimas
banderillas de tiniebla!

ACTIVIDADES

- a) Sánchez Mejía fue un torero que murió cogido por un toro. Según esto, y teniendo en cuenta el título, ¿qué tipo de poema ha escrito Lorca?
b) ¿Te recuerda a alguna de las obras que has estudiado en este tema? ¿A qué fragmento en concreto?

7. La preocupación por el paso del tiempo y la pérdida de dones de la juventud está muy presente en un poeta de la Generación del 27, **Luis Cernuda**. Lee este poema titulado *Despedida*, en el que el autor, ya maduro, habla de su deseo imposible por los cuerpos jóvenes:

Muchachos
Que nunca fuisteis compañeros de mi vida,
Adiós.
Muchachos
Que no seréis nunca compañeros de mi vida
Adiós.

El tiempo de una vida nos separa
Infranqueable:
A un lado la juventud libre y risueña;
A otro la vejez humillante e inhóspita.

De joven no sabía
Ver la hermosura, codiciarla, poseerla;
De viejo la he aprendido
Y veo a la hermosura, mas la codicio inútilmente.

Mano de viejo mancha
El cuerpo juvenil si intenta acariciarlo.
Con solitaria dignidad el viejo debe
Pasar de largo junto a la tentación tardía.

Frescos y codiciables son los labios besados,
Labios nunca besados más codiciables y frescos aparecen.
¿Qué remedio, amigos? ¿Qué remedio?
Bien lo sé: no lo hay.

Qué dulce hubiera sido
En vuestra compañía vivir un tiempo:
Bañarse juntos en aguas de una playa caliente,
Compartir bebida y alimento en una mesa.
Sonreír, conversar, pasarse
Mirando cerca, en vuestros ojos, esa luz y esa música.

Seguid, seguid así, tan descuidadamente,
Atrayendo al amor, atrayendo al deseo.
No cuidéis de la herida que la hermosura vuestra y vuestra gracia abren
En este transeúnte inmune en apariencia a ellas.

Adiós, adiós, manojos de gracias y donaires.
Que yo pronto he de irme, confiado,
Adonde, anudado el roto hilo, diga y haga
Lo que aquí falta, lo que a tiempo decir y hacer aquí no supe.

ACTIVIDADES

Adiós, adiós, compañeros imposibles.
Que ya tan sólo aprendo
A morir, deseando
Veros de nuevo, hermosos igualmente,
En alguna otra vida.

▶ Puedes ver el vídeo con el poema recitado en el libro digital

- a) Explica cómo se describe a los jóvenes, qué cualidades y acciones se les atribuyen.
b) Frente a ellos, ¿cómo se presenta el poeta a sí mismo? ¿Cuál es su sentimiento frente a la contemplación de la juventud.

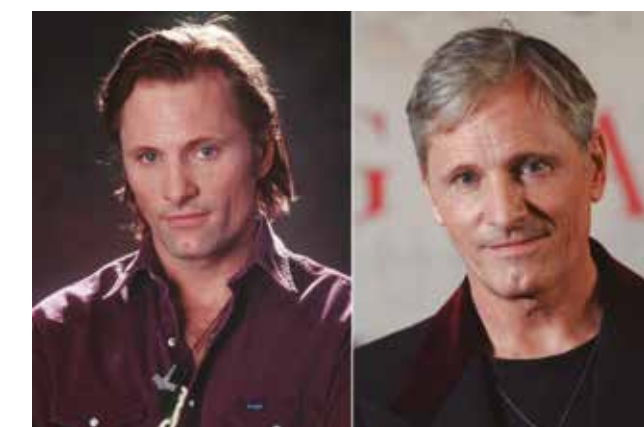

Luis Cernuda es el tercero por la izquierda.

8. Poemas sobre amor y muerte hay muchísimos. Te proponemos que realices una búsqueda por internet o por antologías poéticas de cualquier tiempo. Selecciona los diez que más te gusten y reúnelos en un cuadernillo, libro o cualquier otro formato, tan elaborado como quieras. Pero ojo: asegúrate de su calidad literaria. No todo lo que circula por internet como poemas de amor tienen un mínimo de valor estético o de contenido. Si no estás muy seguro de tu criterio, consulta con tu profesor. CCEC CE CPSA
9. Ahora, vosotros: buscad imágenes de personas famosas en las que se aprecie el paso del tiempo y realizad una exposición en clase. También podéis usar, si lo preferís, fotos de vuestros antepasados de jóvenes y de mayores. CE CPSA

Sofía Loren.

Viggo Mortensen.