

CARACTERÍSTICAS DE LA POESÍA RENACENTISTA Y BARROCA

INTRODUCCIÓN

El conjunto de la literatura de los siglos **XVI y XVII** se conoce con el apelativo de los **Siglos de Oro**, debido a que fue en esta época cuando nacieron algunos de los autores y autoras que dejaron una huella indeleble en las posteriores generaciones. En el siglo XVI nació Garcilaso, quien adaptó al español la poesía italianizante de Francesco Petrarca y Dante Alighieri. Posteriormente, en el XVII, siglo del Barroco, destacaron figuras como Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, Lope de Vega, María de Zayas, Luis de Góngora o Sor Juana Inés de la Cruz.

Podemos imaginarnos el Siglo de Oro como un ciclo estival. Así, tras una primavera italianizante y un llameante estío, llega un frustrado otoño que parece hacerse cada vez más frío. Autores como Góngora, Quevedo o Lope de Vega, conducen las letras castellanas desde una frialdad existencial propia del invierno, hacia un lugar donde aún hay espacio para una gran belleza literaria.

ETAPA	AUTORES	CARACTERÍSTICAS	LITERATURA	TEMAS
S XVI (1ª mitad)	Garcilaso de la Vega, Juan Boscán, Gutierre de Cetina	Época de plenitud, influencias italianas, Humanismo, auge del castellano, Reforma	Métrica, estrofas, poemas, géneros líricos	Amor, naturaleza, religioso, mitología, tópicos literarios, (idealizados)
S XVI (2ª mitad)	Fray Luís de León, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús	Preocupación religiosa, Contrarreforma,	Espiritualidad	Ascética y mística
S XVII	Luís de Góngora, Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Sor Juana Inés de la Cruz	Pesimismo, desengaño, ornamentación, dificultad	Conceptismo, culteranismo	Desengaño, vida como sueño

1. CARACTERÍSTICAS DE LA POESÍA RENACENTISTA

Temas

✚ **El amor:** la amada se idealiza y la voz poética es víctima de un amor no correspondido. Se observa la influencia del **amor cortés, el petrarquismo y el neoplatonismo**. El petrarquismo es una corriente literaria que se caracteriza por reunir todos los aspectos estilísticos y temáticos que habían sido cultivados por Francesco Petrarca en el siglo XIV. Este autor escribió el *Cancionero*, un conjunto de poemas amorosos

que están dedicados a su amada Laura. El petrarquismo aúna los tópicos del amor cortés y el neoplatonismo, pues Laura aparece como un amor inalcanzable que es representante de las virtudes cristianas y la belleza. Además, se relaciona también con el petrarquismo el uso del soneto, una de las principales estrofas usadas en el *Cancionero*.

✚ La naturaleza: los elementos naturales actúan como un escenario perfecto para la expresión del sentimiento amoroso. La naturaleza puede relacionarse con la mitología o con la descripción de la amada. El paisaje tiene también especial relevancia en las églogas, un subgénero poético donde uno o varios pastores expresan su sentimiento amoroso en medio de una naturaleza idealizada. Las églogas más conocidas son las de Garcilaso. En ellas es una constante el tópico del *locus amoenus*, que se identifica con un espacio donde hay una sombra agradable, un arroyo o fuente, y diversas aves que deleitan con su canto al yo lírico.

✚ Temas morales: aparece el tópico del *carpe diem* (“aprovecha el día”) en poemas como “En tanto que de rosa y de azucena”, de Garcilaso. Por otro lado, Fray Luis de León reflexiona sobre la conveniencia de una vida sosegada y de reposo espiritual en su “Oda a la vida retirada”. Desprecia el bullicio de la vida urbana y rechaza la preocupación por la riqueza o fama (“Un no rompido sueño, / un día puro, alegre, libre quiero; / no quiero ver el ceño / vanamente severo / de a quien la sangre ensalza o el dinero”). En los poemas de Fray Luis se combinan tópicos como el *beatus ille, el aurea mediocritas o el locus amoenus*.

✚ La mitología ejerce un papel destacado. Los poetas se basan en las dos obras de Homero, la *Iliada* y la *Odisea* (de donde procede la historia de Ulises y las sirenas). Recurren también a las historias mitológicas contenidas en las *Metamorfosis* de Ovidio. Se recogen aquí mitos como el de Apolo y Dafne, Hero y Leandro, Orfeo y Eurídice, Faetón o Pígalión. Puede ocurrir, como acontece en “A Dafne ya los brazos le crecían”, que el yo poético se identifique con algún personaje mitológico.

✚ Poesía religiosa y mística. Cultivan este tipo de lírica San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. La poesía mística intenta expresar por vía poética la unión del alma con Dios, el más elevado estado de amor al que—según los místicos—se puede aspirar en el mundo. Este estado de felicidad es inefable, es decir, no se puede expresar por medio de la palabra. Solo se puede transmitir una idea imperfecta mediante la comparación con el amor humano. El poeta, por lo tanto, para poder reflejar tal experiencia y tan elevado sentimiento, necesita recurrir a un profundo simbolismo. De ahí que en los poemas místicos se acuda constantemente a la imagen, al símbolo, a la alegoría y a la paradoja.

Tópicos de la poesía renacentista

Tópicos	Autor clásico
<i>carpe diem</i>	Aparece por primera vez en las <i>Odas</i> de Horacio (romano).
<i>locus amoenus</i>	Aparece por primera vez en los <i>Idilios</i> de Teócrito (griego).
<i>beatus ille</i>	Aparece por primera vez en los <i>Epodos</i> de Horacio (romano)
<i>aurea mediocritas</i>	Aparece por primera vez en las <i>Odas</i> de Horacio (romano).
<i>Colligo virgo rosas</i>	Aparece por primera vez en “De rosis nascentibus” de Ausonio (romano).

<i>descriptio puellae</i>	Tópico antiguo ya presente en la <i>Biblia</i> .
<i>Donna angelicata</i>	Tópico de origen medieval por la virgen María.

Las **ESTROFAS**, con combinaciones de endecasílabos y heptasílabos, más utilizadas son las siguientes:

Terceto. Compuesta por tres versos endecasílabos que riman primero con tercero, denominada en Italia *terzarima*. Fue introducida en España por Boscán.

Cuarteto. Compuesta por cuatro versos endecasílabos que riman ABBA. Presenta la variante ABAB, denominada *serventesio*.

Lira. Compuesta por dos versos endecasílabos y tres heptasílabos con el esquema aBabB. Garcilaso introdujo esta estrofa en castellano con su canción V y recibió el nombre de lira por la mención de este instrumento en el primer verso de la composición.

En cuanto a los **POEMAS** formados a partir de las estrofas descritas están:

✚ El **soneto**. Es un poema poliestrofico de versos endecasílabos dividido en 4 estrofas: dos cuartetos y dos tercetos cuyo esquema clásico, y preferido de Petrarca, es ABBA ABBA CDC DCD, pero puede presentar variantes en los tercetos. (ABBA ABBA CDE CDE / CDC DCD...)

Como ya se ha dicho, recurrieron a él Petrarca y Dante en el siglo XIV. Posteriormente, hacia finales del siglo XV, el Marqués de Santillana intentó introducir el soneto en España en su obra *Sonetos fechos al itálico modo*, pero esta composición no tuvo ningún éxito. Ya en el XVI, en 1526, el poeta renacentista Juan Boscán buscó de nuevo aclimatar el soneto italiano al castellano, pero tampoco no obtuvo demasiado reconocimiento. Fue Garcilaso de la Vega quien consiguió que el soneto brillara en lengua española.

✚ La **canción**. Es introducida en España por Boscán y Garcilaso es quien fija su esquema más clásico. El número de estrofas (denominadas estancias) es variable; el número de versos también; y combina endecasílabos y heptasílabos con la única norma que el patrón de la primera estancia debe repetirse en todas las demás.

Las innovaciones italianas y humanísticas traerán nuevos **GÉNEROS LITERARIOS** que buscan el goce estético en equilibrio con el aprendizaje, esto es, “aprender deleitando”.

✚ Se recuperan géneros como la **égloga**, cuyo origen está en los poemas pastoriles de Virgilio. Son de tema amoroso y estructura dialogada, recurren a tópicos como el amor no correspondido y el espacio natural idealizado. Égloga I: “El dulce lamentar de dos pastores”.

✚ También se recupera la **epístola**, que es una carta en verso con consideraciones éticas o familiares que admite el endecasílabo.

✚ Por su parte, la **elegía** es un canto fúnebre con origen en la Antigüedad y que en el Renacimiento encontrará inspiración en el *Canzoniere* de Petrarca y en los dísticos de Sannazaro.

✚ La **oda**, cultivada por Horacio, se recupera gracias a Petrarca y será Garcilaso quien la introduzca en España. Poema destinado a ser cantado, suele usar la lira o la estancia.

Estilo (forma del poema: recursos y vocabulario)

✚ El **equilibrio y la armonía** heredados del mundo clásico dan lugar a un **lenguaje poético claro, pulido y transparente**. Se busca la claridad antes que la sorpresa de quien lee.

✚ Se utilizan **metáforas**, pero estas son impuras (aparecen los dos términos asociados) y suelen estar relacionadas con las partes del cuerpo de la amada o con la juventud. En el soneto “En tanto que de rosa y de azucena”, de Garcilaso, la cabeza se identifica con la “hermosa cumbre” y el “dulce fruto” con la belleza de la juventud. Las metáforas de la poesía renacentista no son tan sorprendentes como las que pueden aparecer en la lírica barroca.

✚ Es frecuente el uso de **adjetivos epítetos** (“clara luz”, “dulce fruto”, “verdes hojas”, “áspera corteza”).

✚ En la poesía renacentista suele respetarse el **orden sintáctico habitual**; no son frecuentes los hipérbatos.

1ª mitad s. XVI. Garcilaso de la Vega

Garcilaso de la Vega (1501-1536) es un caballero renacentista, es decir, dotado intelectualmente y en armas. Cultiva la poesía italianista a partir de la figura de Petrarca, de quien toma la métrica, la temática y, en especial, la actitud melancólica ante el amor inalcanzado. La mitología será para él un elemento artístico de primordial importancia a partir de Horacio, Ovidio y Virgilio.

Los **temas** centrales de la poesía garcilasiana son el **amor y la naturaleza**, y en menor grado el mitológico.

-En el **amor** muestra una concepción neoplatónica y con fuerte influencia petrarquista: indiferencia de la dama, dolor del amante... Cantará a Isabel Freyre (será su musa, igual que Laura lo era para Petrarca) antes de que fallezca, versos apasionados, y luego, versos profundos, plenos de madurez, con un dolor tranquilo y sosegado.

-En la **naturaleza** se presenta como entorno estilizado en donde los personajes hablan de sus cuitas de amor.

En cuanto a su **obra**, es pertinente destacar que los **SONETOS** de Garcilaso significan la definitiva aclimatación de esta estrofa en la literatura española. Por ejemplo: “En tanto que de rosa y azucena”, “Escrito está en mi alma vuestro gesto”.

2ª mitad s.XVI. Poesía espiritual. Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús

La segunda mitad del s XVI representa en lo espiritual un cambio radical. Si la época de Carlos I estaba inspirada en la influencia italiana, el reinado de Felipe II se orientará en lo cultural hacia la preocupación religiosa impulsada por la Contrarreforma.

FRAY LUÍS DE LEÓN (1527 - 1591)

Su tema fundamental es el pensamiento místico. La búsqueda de la paz y la armonía interiores aparecen en íntima relación con Dios. La mayor parte de los poemas de Fray Luís son odas y la **estrofa** más empleada es la **lira**, con la mezcla de endecasílabos y heptasílabos.

Los **TEMAS principales** que desarrollan sus versos cantan la soledad del campo, el abandono de la lucha, la tranquilidad y la paz. Este tema aparece en su oda más conocida de cuántas escribió ***Oda a la vida retirada.***

SAN JUAN de la CRUZ (1542 - 1591)

En primer lugar, es pertinente indicar que la expresión poética es para San Juan una experiencia paralela al éxtasis místico y sus poemas son prácticamente una pura exclamación.

El **influjo bíblico** en San Juan resulta bien patente en su lírica y es también patente el **influjo de Garcilaso**. Utiliza las posibilidades formales de la poesía italianizante y petrarquesca introducidas por de la Vega, pero no copia en ningún momento los versos del autor de las Églogas.

I. NOCHE OSCURA DEL ALMA

Compuesta por ocho liras. La “noche oscura” es la privación de todos los apetitos sensuales que perjudican el alma. La estructura se divide en las etapas de la vida espiritual: purgativa, iluminativa y unitiva.

II. CÁNTICO ESPIRITUAL

Está formada por 40cuarenta liras y toma su esencia de una égloga amorosa: el *Cantar de los cantares*. Se desarrolla en forma de diálogo entre la Esposa (el alma) y el Esposo (Dios). La estructura se divide en las etapas de la vida espiritual: purgativa, iluminativa y unitiva.

III. LLAMA DE AMOR VIVA

Consta de cuatro estrofas con estructura abCabC. Se trata de un cántico lleno de júbilo por el goce de la unión que se recrea en la unión mística.

SANTA TERESA de JESÚS (1515 - 1582)

Toda su obra puede agruparse en : obras autobiográficas, obras ascéticas y místicas y poesías.

La principal aportación de Santa Teresa a la mística es haber conseguido el instrumento lingüístico necesario para transmitir esas experiencias.. Su poesía más conocida es “Vivo sin vivir en mí”.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA POESÍA BARROCA

INTRODUCCIÓN

Quizás sea Cervantes el autor que mejor sintetiza la unión entre Renacimiento y Barroco, entre idealismo y escepticismo, entre la ingenua confianza en las posibilidades del hombre y la visión pesimista y desengañada de la realidad. Porque son ambas caras de un mismo universo cultural.

Este segundo Siglo de Oro de nuestras letras (fijado entre los años 1580 y 1700) coincide con la lenta decadencia del imperio forjado por los Austrias mayores (Carlos I y Felipe II). Es el reinado de los Austrias menores, cada cual más inepto que el anterior, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que ceden el gobierno a validos que compiten en ineficacia entre sí. Se va enganchando una crisis económica, social y política tras otra. En Europa se cede hegemonía y territorios a las potencias emergentes. Se abandona el campo, se disparan las pertinaces sequías y hambrunas, se llenan las ciudades de mendigos y delincuentes, se expulsa a los moriscos –y, con ello, los eficaces cultivos de las tierras–, se dispara la emigración a América en busca de oportunidades.

Y en medio de esta hecatombe, nuestra literatura llega a un nuevo cénit de esplendor: **Luís de Góngora, Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Calderón de la Barca...**

TEMAS

1. El amor continúa siendo un asunto fundamental, pero se observa ya una cierta superación del petrarquismo. Aunque sigue presente la idea del sufrimiento amoroso por la ausencia o desdén de la amada, los poetas profundizan en las contradicciones del amor (“Es hielo abrasador, es fuego helado”, Quevedo) y

también abordan el tema de la pasión que pervive más allá de la muerte (“Cerrar podrá mis ojos la postrera”, Quevedo). Además, autoras como Leonor de la Cueva y Silva o Sor Juana Inés de la Cruz, reflexionan sobre cuestiones como los celos o la paradoja de querer a quien nos desdeña y despreciar a quien nos ama.

2. Temas morales y metafísicos. Se reflexiona sobre la brevedad de la vida (*tempus fugit*) y la omnipresencia de la muerte ya desde que se nace (*memento mori*). En ocasiones, se emplean metáforas como la consideración de la vida como una continua guerra entre el yo lírico y la muerte. La voz poética intenta extender su existencia pero el esfuerzo es en vano; la muerte llega implacable. Uno de los tópicos barrocos que se relaciona con el *tempus fugit* y el *memento mori* es el de las ruinas, pues su contemplación favorece la reflexión sobre el poder destructor del tiempo. Aunque aplicado a una mujer, se detecta este último tópico en el poema “Esta cabeza, cuando viva”, de Lope de Vega. En definitiva, la muerte y la decadencia son dos temas fundamentales en el Barroco.

Es frecuente también el tópico de la vida como sueño. De acuerdo con la concepción cristiana del mundo, la existencia terrenal es un mero sueño, un simple tránsito, y la muerte es el verdadero despertar a una vida auténtica, la vida eterna. Esta visión pesimista de la vida contrasta con el vitalismo renacentista.

Dentro de los temas morales destaca también el desengaño, es decir, el descubrimiento de la realidad que ocultan las apariencias. El espíritu barroco desconfía de todo aquello que pueda parecer beneficioso (como el amor o la riqueza). Se critica la ambición a través de la figura del navegante, que llega a arriesgar su vida para ir en busca de riquezas.

3. La mitología sigue teniendo un papel destacado. Los poetas barrocos muestran especial interés en el mito del laberinto de Creta, pues la figura de Ícaro, que cree poder volar y fracasa, se identifica con la idea del desengaño barroco.

4. Poesía satírica y burlesca. Se critican costumbres, tipos humanos y oficios de la sociedad del siglo XVII. Quevedo criticó en sus poemas la labor de los médicos y el excesivo poder que ejercía el dinero ya en el siglo XVII. La poesía burlesca, al contrario de la satírica, busca solo la risa, y ejemplos de ella son el poema “Érase un hombre a una nariz pegado”, de Quevedo, o “Mirando con antojos tu estatura”, de Catalina Clara Ramírez de Guzmán.

Tópicos de la poesía barroca

Tópicos	Autor clásico
<i>collige virgo, rosas</i>	Aparece por primera vez en la poesía de Ausonio (romano).
<i>memento mori</i>	Origen romano.
<i>tempus fugit</i>	Aparece por primera vez en las <i>Geórgicas</i> de Virgilio (romano)
<i>descriptio puellae</i>	Tópico antiguo ya presente en la <i>Biblia</i> .

También son frecuentes el **tópico de las ruinas**, **la vida como sueño** y el **tópico de la vida como río** que va a dar al mar (la muerte). Esta idea procede de Jorge Manrique. Además, se aprecia en la poesía barroca el tópico manriqueño de la **muerte igualadora**, que alcanza a los integrantes de todas las clases sociales.

Poemas y estrofas

Continúa el uso del **soneto** y se revitaliza el **romance** (poema formado por una sucesión de versos octosílabos con rima asonante en los pares). Por otro lado, Francisco de Quevedo introduce en la lírica española la **silva**, un poema integrado por una serie indeterminada de versos endecasílabos y heptasílabos. La silva no es igual a la estancia: esta última es una estrofa con un esquema métrico que se repite a lo largo de un poema, mientras que la silva es un único poema que no está dividido en estrofas (como el romance).

Estilo (forma: recursos y vocabulario)

Aunque también se usan antítesis en el Renacimiento para expresar el sufrimiento y amor del amante petrarquista, los **contrastes** se hacen mucho más frecuentes en el Barroco. En general, el lenguaje es más complicado y elaborado que el renacentista.

Se recogen a continuación los aspectos más característicos de la poesía barroca. Los **contrastes** se plasman en el uso de recursos como los siguientes:

1. **Antítesis**: aparición de palabras antónimas en dos versos contiguos o en un mismo verso: “un cobarde con nombre de valiente” (Quevedo). A veces **la antítesis se combina con el paralelismo**: “es tan corto el amor y es tan largo el olvido”.
2. **Oxímoros**. Esta figura consiste en la creación de un sintagma con dos palabras, o como mucho tres, que tengan significados opuestos: “**fuego helado**”, “**ángel fieramente humano**”, “**músicos callados** contrapuntos”.
3. **Paradojas**. Expresión, en uno o dos versos, de un pensamiento que parece absurdo o contradictorio. Un ejemplo es el siguiente verso de Quevedo: “huyó lo que era firme y solamente / lo fugitivo permanece y dura” (aquello que es fugitivo, que se desvanece enseguida, no puede permanecer). Es también una paradoja el verso “un andar solitario entre la gente”, que se encuentra en el soneto “Es hielo abrasador, es fuego helado”, de Quevedo.

En la poesía barroca encontramos dos tendencias, **el culteranismo y el conceptismo**. El lenguaje se hace más difícil y elaborado; se enriquece notablemente el léxico, se recuperan cultismos. Junto a una poesía de carácter **popular**, aunque de sobresaliente riqueza literaria, se produce una poética **culta**, para un público minoritario, que llegará a su máximo esplendor en las batallas dialécticas entre culteranistas y conceptistas. Cada una de ellas se caracteriza por los siguientes aspectos:

1. **Culteranismo**. Utiliza un léxico culto, cargado de latinismos, neologismos, hipérbolos e hipérbatos que dificulta su comprensión (un ruiseñor será para **Góngora** *una sirena con plumas* y una cueva, *un*

bostezo de la tierra), las alusiones mitológicas serán continuas (para lo que requiere un profundo conocimiento de la antigüedad clásica, especialmente de las *Metamorfosis* de **Ovidio**), elegirá la poesía como principal forma de expresión por la sonoridad y ritmo de las palabras. Su valor principal es **Luis de Góngora**.

2. **Conceptismo**: tiende a la concisión expresiva (decir mucho con pocas palabras) y busca la sorpresa del lector/a. Desde juegos de palabras o la muestra de ingenio y dominio del lenguaje. Un ejemplo de conceptismo lo encontramos en los siguientes versos de Quevedo: “érase un hombre a una nariz pegado, / érase un pez espada mal barbado, / érase un elefante boca arriba, / érase una pirámide de Egipto”. Se emplean **metáforas sorprendentes** para destacar el gran tamaño de la nariz de Góngora. El conceptismo se caracteriza también por los **cambios de categoría gramatical**. En el verso “soy un **fue**, y un **será**, y un **es** cansado” las formas destacadas funcionan como sustantivos, cuando lo habitual es que se utilicen como verbos. El poeta recurre a esta técnica para incidir en la idea de que debemos ser conscientes de la fugacidad del tiempo y la terrible proximidad de la muerte.

Tanto en poetas culteranistas como conceptistas es frecuente el recurso de la **correlación diseminativo-recolectiva** (presente en el soneto “Mientras por competir con tu cabello”, de Luis de Góngora).

3. AUTORES/AS

Renacimiento

Autores/as	Obras
	Juan Boscán (1490-1542)
Garcilaso de la Vega (1503-1536)	Cuarenta sonetos, las <i>Canciones</i> y las <i>Églogas</i> .
	Gutierre de Cetina (1520-1557)
Santa Teresa de Jesús (1515-1582)	Villancicos (en versos octosílabos) y obras en prosa como <i>Camino de perfección</i> , <i>Castillo interior</i> (libros doctrinales) o <i>Libro de su vida</i> (autobiografía).
Fray Luis de León (1527-1591)	Destacan la “Oda a la vida retirada” y la “Oda a Francisco Salinas”.
San Juan de la Cruz (1542-1591)	Destacan sus poemas “Noche oscura del alma”, “Cántico espiritual” y “Llama de amor viva”. Su poema “Qué bien sé yo la fuente que mana y corre, aunque es de noche” fue musicado por la cantante Rosalía.

Barroco

Autores/as	Obras
Luis de Góngora (1561-1627)	Las <i>Soledades</i> y el <i>Polifemo</i> .
Lope de Vega (1562-1635)	Las <i>Rimas</i> (recopilación de muchos de sus poemas).
Francisco de Quevedo (1580-1645)	<i>El Parnaso español</i> (recopilación de muchas de sus poesías)

María de Zayas (1590-1661)	
Catalina Clara Ramírez de Guzmán (1611-1684)	
Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695)	“Primero sueño”. Extenso poema sobre las posibilidades y limitaciones del conocimiento humano.

4. INTERTEXTUALIDAD

Además de hacer una contextualización del texto e indicar su tema, su estructura y sus características (renacentistas o barrocas), debes relacionar el poema con algún/os otros. Puedes hacer referencia a los autores clásicos cuando hables de los tópicos o también establecer vínculos con otras obras literarias, ya sean en verso o en prosa.

Garcilaso de la Vega

Francisco de Quevedo

Luis de Góngora

Sor Juana Inés de la Cruz

María de Zayas