

LA OBRA LITERARIA

0. Antes de empezar, a modo de aclaración.

Mucho antes y durante toda la historia de la “literatura”, es decir, de la expresión escrita, encontramos lo que, adoptando un término de Unamuno, podríamos llamar “intraliteratura”. Se trata de producciones artísticas confeccionadas con palabras que el ser humano, ágrafo en su inmensa mayoría, elabora sin soporte escrito, respondiendo a una necesidad esencial en nuestra especie: la comunicación verbal.

De este ingente y riquísimo *corpus*, vivo, dinámico y cambiante, desgraciadamente, solo una ínfima muestra llega a nuestro conocimiento, eclipsada por la producción consagrada por el mundo editorial, olvidada en un entorno cultural cada vez más homogeneizado, menospreciada por las élites pseudointelectuales que, como mucho, la etiquetan de “lirica tradicional”, de “folklore” más o menos localista y curioso de observar.

Aquí os ofrecemos algunas piezas, todas ellas anónimas y en versión anterior al siglo XV:

En Ávila, mis ojos,
dentro en Ávila.
En Ávila del Río,
mataron mi amigo.
Dentro en Ávila.

Miraba la mar
la malcasada,
que miraba la mar
cómo es ancha y larga.

Descuidos ajenos 5
y propios gemidos
tienen sus sentidos
de pesares llenos.
Con ojos serenos
la malcasada, 10
que miraba la mar
cómo es ancha y larga.

Muy ancho es el mar
que miran sus ojos,
aunque a sus enojos 15
bien puede igualar.
Mas por se alegrar
la malcasada,
que miraba la mar
cómo es ancha y larga. 20

No me mires, moreno,
cuando te miro;
que se encuentran las almas
en el camino.
A sombra de mis cabellos
se adurmí:
¿si le recordaré yo?

Llaman a la puerta
y espero yo al mi amor.
¡Ay, que todas las aldabadas
me dan en el corazón!

Si la noche hace oscura
y tan corto es el camino,
¿cómo no venís amigo?

La medianoche es pasada
y el que me pena no viene: 5
mi desdicha lo detiene,
¡que nascí tan desdichada!

Háceme vivir penada
Y muéstraseme enemigo. 10
¿Cómo no venís, amigo?

Al alba venid, buen amigo,
al alba venid.

Amigo, el que yo más quería,
venid al alba del día.

Amigo, el que yo más amaba, 5
venid a la luz del alba.

Venid a la luz del día,
non trayáis compañía.

Venid a la luz del alba,
non traigáis gran compañía. 10

Puñalitos dorados
son mis dos luces,
que los meto en el alma
hasta las cruces.

Aprended, flores de mí,
lo que va de ayer a hoy,
que ayer maravilla fui
y hoy sombra mía aún no soy.

iQuedito, no me toquéis,
entrañas mías,
que tenéis las manos frías!

Dentro en el vergel
moriré;
dentro en el rosal
matarme han. 5
Yo me iba, mi madre,
las rosas coger;
hallé mis amores
dentro en el vergel.
Dentro en el rosal
matarme han. 10

Los poemas que reproducimos a continuación forman parte del *Romancero viejo*, donde se recogen romances anónimos y populares anteriores al siglo XVI:

ROMANCE DEL ENAMORADO Y LA MUERTE

Un sueño soñaba anoche
soñito del alma mía,
soñaba con mis amores,
que en mis brazos los tenía. 5
Vi entrar señora tan blanca,
muy más que la nieve fría.
—¿Por dónde has entrado, amor?
¿Cómo has entrado, mi vida?
Las puertas están cerradas,
ventanas y celosías. 10
—No soy el amor, amante:
la Muerte que Dios te envía.
—¡Ay, Muerte tan rigurosa,
déjame vivir un día!
—Un día no puede ser,
una hora tienes de vida. 15
Muy de prisa se calzaba,
más de prisa se vestía;
ya se va para la calle,
en donde su amor vivía. 20
—¡Ábreme la puerta, blanca,
ábreme la puerta, niña!
—¿Cómo te podré yo abrir
si la ocasión no es venida? 25
Mi padre no fue al palacio,
mi madre no está dormida.
—Si no me abres esta noche,
ya no me abrirás, querida;
la Muerte me está buscando,
junto a ti vida sería. 30
—Vete bajo la ventana
donde labraba y cosía,
te echaré cordón de seda
para que subas arriba,
y si el cordón no alcanzare, 35
mis trenzas añadiría.
La fina seda se rompe;
la muerte que allí venía:
—Vamos, el enamorado,
que la hora ya está cumplida. 40

(Anónimo)

EL CONDE ARNALDOS

iQuién hubiese tal ventura
sobre las aguas del mar
como hubo el conde Arnaldos
la mañana de San Juan! 5
Con un halcón en la mano
la caza iba a cazar.
Vio venir una galera
que a tierra quiere llegar.
Las velas traía de seda,
la jarcia de oro torzal; 10
marinero que la manda
diciendo viene un cantar
que la mar hacía en calma,
los vientos hace amainar,
los peces que andan al hondo 15
arriba los hace andar,
las aves que van volando
al mástil van a posar.
Allí habló el conde Arnaldos,
bien oiréis lo que dirá: 20
-Por Dios ruego, marinero,
dígame ahora ese cantar.
Respondiolo el marinero,
tal respuesta le fue a dar:
-Yo no digo mi canción 25
sino a quien conmigo va.

LA JURA DE SANTA GADEA

En Santa Gadea de Burgos,
do juran los hijosdalgo,
le toman la jura a Alfonso
por la muerte de su hermano.
Se la tomaba el buen Cid,
ese buen Cid castellano,
sobre un cerrojo de hierro
y una ballesta de palo,
y con unos evangelios
y un crucifijo en la mano.
Las palabras son tan fuertes
que al buen rey ponen espanto:
"Villanos te maten, rey,
villanos que no hidalgos,
de las Asturias de Oviedo,
que no sean castellanos;
mátente con agujadas,
no con lanzas ni con dardos;
con cuchillos cachicuernos,
no con puñales dorados;
abarcas traigan calzadas,
que no zapatos con lazo;
capas traigan aguaderas,
no de contray ni frisado,
con camisonos de estopa,
no de holanda ni labrados;
montados vengan en burras,
que no en mulas ni en caballos;
traigan las riendas de cuerda,
no de cueros fogueados;
mátente por las aradas,
que no en villas ni en poblado,
y sáquente el corazón
por el siniestro costado
si no dices la verdad
de lo que te es preguntado:
si tú fuiste o consentiste
en la muerte de tu hermano."
Las juras eran tan fuertes
que el rey no las ha otorgado.

Allí habló un caballero
que del rey era privado:
"Haced la jura, buen rey,
no tengáis de eso cuidado,
que nunca hubo rey traidor
ni un papa excomulgado."
Jura entonces el buen rey,
que en tal nunca se había hallado.
Después, habla contra el Cid,
malamente y enojado:
"Muy mal me conjuras, Cid;
Cid, muy mal me has conjurado;
mas si hoy me tomas la jura,
después besarás mi mano."
"Por besar mano de rey
no me tengo por honrado;
porque la besó mi padre
me tengo por afrentado."
"Vete de mis tierras, Cid,
mal caballero probado,
y no vengas más a ellas
desde este día en un año."
"Pláceme", dijo el buen Cid,
"pláceme", dijo de grado,
por ser la primera cosa
que mandas en tu reinado.
Tú me destierras por uno,
yo me destierro por cuatro."
Ya se partía el buen Cid
sin al rey besar la mano,
con trescientos caballeros,
todos eran hijosdalgo;
todos son hombres mancebos,
ninguno no había cano;
todos llevan lanza en puño
y el hierro acicalado,
y llevan sendas adargas
con borlas de colorado.
Mas no le faltó al buen Cid
adonde asentar su campo.

Nuestro más cordial homenaje al gran océano de la expresión literaria oral, cuya superficie escrita en lengua castellana vamos a estudiar.

1. La comunicación literaria.

La obra literaria escrita constituye un acto de comunicación diferido, cuyos emisor y receptor son, respectivamente, el autor y el lector.

En este peculiar acto de comunicación, el **contexto** influye sobre el autor (estilos, temas...); y es, por tanto, fundamental para el lector a la hora de entender la obra. Hay, sin embargo, que tener en cuenta que, una vez la obra ya está en manos de sus lectores, se enriquece con la personal **lectura** que cada uno hace de ella y, a lo largo de la historia,

con las miradas colectivas que cada época le ha ido dirigiendo. En el caso, por ejemplo, del *Quijote*, sus primeros lectores la vieron como una simple obra burlesca; actualmente, se la considera una sagaz expresión de la lucha entre realidad y sueño que encarna el ser humano.

OBSERVA ESTOS TRES TEXTOS Y HABLEMOS DE ELLOS.

Andalucía

*Cádiz, salada claridad... Granada,
agua oculta que llora.
Romana y mora, Córdoba callada.
Málaga.
Almería dorada.
Plateado Jaén... Huelva: la orilla
de las Tres Carabelas.
Y Sevilla.*

M. MACHADO

Años triunfales

*Media España ocupaba España entera
con la vulgaridad, con el desprecio
total de que es capaz, frente al vencido,
un intratable pueblo de cabreros.*

J. GIL DE BIEDMA

Insomnio

*Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las últimas estadísticas).
A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que
me pudro,
y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de
la luna.
Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo
como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla.
Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi
alma,
por qué se pudren más de un millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid,
por qué mil millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo.
Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre ?
¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día,
las tristes azucenas letales de tus noches ?*

D. ALONSO

1. De los tres poemas, ¿cuál crees que refleja mejor la sociedad de un momento histórico concreto? Argumenta tu respuesta.

2. ¿Qué texto muestra una visión más esteticista?

3. ¿Alguno de los poemas plantea el sentido de la vida, es decir, es “existencial”?

2. La lengua literaria.

A pesar de que la voluntad de crear un estilo, un lenguaje especial, se manifiesta con mayor o menor intensidad según las diferentes obras, en la literatura el escritor suele aprovechar las posibilidades expresivas del idioma que utiliza con mayor frecuencia e intensidad que en las situaciones comunicativas no literarias: importa tanto el contenido como la forma con que se expresa; es lo que se conoce como la **función poética** de la lengua.

Bomba en la academia

*iYo puse aquella bomba en la Academia!
iArdía como ardió la vieja Roma!
El fuego terminó con su carcoma
que a toda imagen viva era blasfemia.*

*Ya no fija ni limpia, esplende o premia
y su vano dominio se desploma.
De sus cenizas vuela una paloma
ebria de libertad y de bohemia.*

Agosto.

*Los niños comen
pan moreno y rica luna.*

F. GARCÍA LORCA

De la nieve caída en los lagos nacen los cisnes.

R. GÓMEZ DE LA SERNA

La luna nueva es una vocecita en la tarde.

J.L. BORGES

*Monumento a la losa, al privilegio,
a la letra que duerme y que delira,
rata de sueños y prisión del juego.*

*Destrúyase, por fin, el bodrio regio,
que lo mismo valdrá, oh hermosa pira,
arder ahora o consumirse luego.*

JESÚS LIZANO

beba coca cola

babe cola

beba coca

babe cola caco

caco

cola

cloaca

D. PIGNATARI

Dos rasgos, presentes a menudo en la lengua no literaria, toman especial importancia en la literatura, a causa de la intención estética que la caracteriza. Se trata del uso de la **connotación** y el **desvío de la norma**. Puntualicemos:

2.1. La connotación.

Se define la connotación como “valor secundario que rodea a una palabra o a un uso”; este depende tanto de las asociaciones subjetivas de cada hablante, como del grupo social o cultural en que se utilice. Se contrapone a la denotación, entendida como el significado básico que tiene cada palabra y que encontramos reflejado en los diccionarios.

PONGAMOS EJEMPLOS:

sol - vida, alegría

río -

mar -

negro -

blanco -

ciprés -

pluma -

corazón -

2.2. El desvío de la norma.

2.2.1. LOS RECURSOS EXPRESIVOS

Intuitivamente, todo hablante sabe que, desviándose formalmente de aquello que se considera “normal” dentro del código lingüístico que utiliza, el mensaje que emite contrae mayor fuerza. El autor de una obra literaria (como el publicista o el político en campaña, por ejemplo) aprovecha este fenómeno comunicativo y lo explota a la hora de crear su obra.

Expresiones como *es una víbora*, *beber un rioja*, *lo dije mil veces*, *virus informático*, por ejemplo, se han convertido en tan habituales en la comunicación no literaria que el hablante las utiliza sin ser consciente de que está usando “trucos” comunicativos que solemos atribuir exclusivamente a la literatura.

Los numerosísimos recursos expresivos que los hablantes tenemos a nuestra disposición se han ido recogiendo, clasificando y definiendo desde muy antiguo bajo nombres como “figuras retóricas”, “figuras literarias” o “recursos estilísticos”.

Estudiaremos los más habituales:

Recursos fónicos

RECURSOS	DEFINICIÓN	EJEMPLO
Aliteración	Repetición inhabitual de un sonido o de una serie de sonidos acústicamente semejantes en una palabra o en una frase.	Con el ala aleve del leve abanico. (Rubén Darío)
Onomatopeya	Aliteración que intenta imitar sonidos reales.	El silbo de los aires amorosos. (Garcilaso de la Vega)
Paronomasia	Consiste en colocar próximos en la frase dos vocablos fonéticamente parecidos, bien por parentesco etimológico, bien por semejanza casual.	Quien reparte se lleva la mejor parte . Con pocos libros libres .../... paso y me paseo . (Luis de Góngora)

Recursos morfosintácticos

Anáfora	Repetición de una/s misma/s palabra/s <u>al principio</u> de cada verso u oración.	Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi la muchedumbre de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide... (Jorge Luis Borges)
----------------	--	---

Paralelismo	Repetición de estructuras gramaticales y de significados, o de una de las dos características, con alguna variación.	Estudiar, hacer deporte y relacionarse con amigos son actividades necesarias para el niño. La primera ensancha su mente, la segunda fortalece su cuerpo, la tercera desarrolla su afectividad.
Hipérbaton	Cambio del orden normal de las palabras en la oración.	Del salón en el ángulo oscuro... (G.A.Bécquer)
Calambur	Fenómeno que se produce cuando las sílabas de una o más palabras, agrupadas de otro modo, producen o sugieren un sentido radicalmente diversos.	A este lopico, lo pico . (Góngora) y tahúres muy desnudos / con dados ganan condados . (ídem) Oro parece, plata no es. (=plátano)
Epíteto	Adjetivo calificativo que expresa una cualidad implícita en el sustantivo al que acompaña.	El blanco lirio y la colorada rosa... (Garcilaso de la Vega)
Enumeración	Sucesión de elementos que, habitualmente, pertenecen a la misma clase gramatical y cumplen la misma función sintáctica. Puede ser ordenada o caótica.	Llamas, dolores, guerras, muertes, asolamientos, fieros males entre los brazos cierras... (Luis de León)
Elipsis	Omisión de elementos que pueden ser sobreentendidos.	Lo bueno, si breve, dos veces bueno. (B. Gracián)
Asíndeton	Omisión de nexos coordinantes.	Te quiero pura, libre,/irreductible: tú. (P. Salinas)
Polisíndeton	Repetición innecesaria de un nexo coordinante.	... y los dejó y cayó en despeñadero el carro y el caballo y el caballero. (F. de Herrera)

Recursos léxico-semánticos

Metonimia	Designación de una cosa con el nombre de otra con la que no guarda parecido, sino alguna relación de causalidad, proximidad...	Hay que respetar las canas .(=vejez) Compraremos un goya . (cuadro de Goya) Ganar el pan duramente. (=comida) España fue derrotada.(=el equipo) Tenía el cerebro en poder de las uvas .(=vino)
Metáfora	Sustitución de un vocablo por otro con el cual guarda algún tipo de <u>parecido</u> .	Esta aula es un horno . Pepe es un sol . La cuba es cárcel del vino. (Quevedo) El jinete se acercaba tocando el tambor del llano . (F.G. Lorca)

Alegoría	Metáforas encadenadas que describen acciones o hechos imaginarios que se corresponden con hechos reales.	Suelta mi manso , mayoral extraño... (Lope de Vega) (El autor se dirige a un rival con quien su amada se ha ido, fingiendo alegóricamente ser un <i>pastor</i> que reclama a un <i>mayoral</i> su <i>manso</i> o cordero preferido)
Símil / Comparación	Expresión de la relación de semejanza entre un término real y otro imaginario mediante un nexos (<i>como, igual que...</i>)	La mañana sube, poco a poco, trepando como un gusano. (C.J.Cela)
Sinestesia	Asociación de dos o más imágenes sensoriales que proceden de sentidos distintos.	¡Qué dulce la hora fresca y gris , llena de olores húmedos y de siseo de [pájaros! (J.R.Jiménez)
Hipérbole	Exageración de gran intensidad.	Hace siglos que no nos vemos. Al brillar un relámpago nacemos, dura su fulgor cuando morimos. (G.A. Bécquer)
Prosopopeya/ Personificación	Atribución de cualidades o acciones humanas a seres inanimados o abstractos.	El viento acaricia su pelo. ... y el río besa tímidamente nuestros pies...
Antítesis	Contraposición de dos términos o ideas.	¡Mira qué arrogante pasa, cuánto lujo por el cuerpo , cuánta pobreza en el alma! (J.R.Jiménez)
Oxímoron	Superposición de dos términos contrarios en el mismo SN	“La noche de los muertos vivientes ”. “El pequeño gran hombre”.
Paradoja	Unión de dos ideas en apariencia irreconciliables.	Que muero porque no muero. (Teresa de Jesús) Ir y quedarse, y con quedar partirse... (Lope de Vega)
Ironía	Consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. La ironía amarga o cruel se denomina sarcasmo .	Me parece muy bonito. (queriendo censurar una acción, por ejemplo) Salimos con gran honra , acompañados de más de trescientos cardenales. (hematomas)
Interrogación retórica	Pregunta que no espera respuesta, porque esta se sobreentiende, bien por el contexto, bien porque está implícita en la propia pregunta.	¿Qué se hicieron las damas, / sus tocados, sus vestidos, / sus olores? (J. Manrique) ¿Acaso no fue César un gran general?

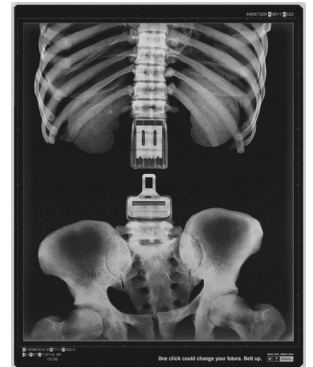
Practiquemos... Identifica y comenta los recursos retóricos presentes en los siguientes textos e imágenes:

- a. *Del monte en la ladera
por mi mano plantado tengo un huerto.*
Luis de León

- b. *Viento negro, luna blanca.
Noche de todos los Santos.
Frío. Las campanas todas
de la tierra están doblando.*
J.R. Jiménez

- c. *La madre, en otro tiempo fecunda en capitanes,
madrastra es hoy apenas de humildes ganapanes.*
A. Machado

- d. *Mientras Junio incendia de felicidad los montes.*
G. Baena

- e. *Pero ¿qué es este viento, quién me coge
el corazón y lo levanta en vilo,
y lo hunde y lo levanta en vilo?*
C. Sahagún

- f. *Todo el paisaje en el espejo
de una gota de agua.*
F. Vighi

- g. *Yo soy aquel que ayer no más decía
el verso azul y la canción profana,
en cuya noche un ruiseñor había
que era alondra de luz por la mañana.*
R. Darío

- h. *Cual suele el ruiseñor con triste canto
quejarse entre las hojas escondido,
del duro labrador.*
Garcilaso de la Vega

- i. *ungidos de una sed que un soplo sacia...*
V. Aleixandre

- j. *Hoy la tierra y los cielos me sonrían;
hoy llega al fondo de mi alma el sol,
hoy la he visto..., la he visto y me ha mirado...
¡Hoy creo en Dios!*
G.A. Bécquer

- k. *La guitarra es un pozo
con viento en vez de agua.*
G. Diego

- l. *Pero el llanto es un perro inmenso,
el llanto es un ángel inmenso,
el llanto es un violín inmenso,
las lágrimas amordazan al viento,
y no se oye otra cosa que el llanto.*
F. García Lorca

- m. *... por doler, me duele hasta el aliento.*
M. Hernández

2.2.2. VERSO Y PROSA

La **prosa** es la forma espontánea del lenguaje; se contrapone al verso porque no está sujeta a ningún ritmo ni disposición tipográfica concretos.

Sin embargo, la frontera entre verso y prosa no es tan clara. Algunas composiciones utilizan versos muy largos y sin un ritmo preciso; son los versículos, que hemos visto ejemplificados en "Insomnio" de Dámaso Alonso. De la misma forma, hay una prosa poética que cultiva la musicalidad y se acerca al verso por su valor rítmico.

Los **versos** se agrupan en **estrofas**, cuya estructura estudia la **métrica**. Recordemos algunos conceptos básicos:

MÉTRICA

Al estudiar la métrica de un poema, debemos valorar los factores siguientes: el número de sílabas, la rima y la estrofa.

1. Para saber el **número de sílabas métricas** de un verso hemos de tener en cuenta:

1.1. El **acento** de la última palabra del verso:

. si es aguda, se suma una sílaba: *Andaluces de Jaén* : 7 + 1

. si es llana, no varía el número de sílabas: *Nuestras vidas son los ríos*: 8

. Si es esdrújula, se resta una sílaba: *Arriba canta el pájaro*: 8 – 1

1.2. La **sinalefa**. Enlace que se produce al pronunciar como una sola sílaba la vocal final de una palabra y la vocal inicial de la palabra siguiente: *Recuerde- el alma dormida...*

1.3. La **diéresis** y la **sinéresis**. El poeta, cuando le conviene, fuerza el número de sílabas métricas:

. Deshace un diptongo y lo cuenta como dos sílabas con la **diéresis**: *ruído* = tres sílabas métricas: *ru-ï-do*.

. Reúne dos vocales fuertes en una sola sílaba mediante la **sinéresis**: *ahora* = dos sílabas métricas: *aho-ra*.

1.4. **Arte mayor** y **arte menor**. Según el número de sílabas, los versos se clasifican en:

. Versos de **arte mayor**: los que tienen **nueve** sílabas métricas o más de nueve.

. Versos de **arte menor**: los que tienen hasta ocho sílabas.

Cada verso, según el número de sílabas de que consta, se clasifica en bisílabo, trisílabo, tetrasílabo, pentasílabo... Los más usuales son los **heptasílabos** y, sobre todo, los **octosílabos** y los **endecasílabos**. El verso de 14 sílabas métricas recibe el nombre de **alejandrino**, formado, de hecho, por dos hemistiquios de siete sílabas, separados por una cesura.

2. La **rima**. Se dice que unos versos riman entre sí cuando coinciden fonéticamente desde la última vocal tónica. Hay dos tipos de rima, según el grado de coincidencia:

2.1. Rima **asonante**: se repiten solo las vocales: *be-so* rima con *bue-no*.

2.2. Rima **consonante**: coinciden los sonidos vocálicos y los sonidos consonánticos: *llanto – canto*.

Los versos que no riman se denominan **versos sueltos** o **blancos**.

3. La **estrofa** está compuesta por versos que se agrupan de forma determinada, según medidas y rimas. Llamamos composición en **verso libre** la que no sigue una pauta determinada.

Recordemos que, para representar esquemáticamente una estrofa, se designa cada rima con una letra (mayúscula, si es de arte mayor; minúscula, si es menor). Cuando un verso no rima con ningún otro, se representa con un guión.

A continuación, te ofrecemos un cuadro en que se definen y ejemplifican las principales estrofas usadas en la literatura castellana:

ESTROFA (por n. de versos)	ARTE	RIMA	ESQUEMA MÉTRICO	EJEMPLO
<i>PAREADO</i> (2)	mayor o menor	conson.	aa AA Aa aA	Cuenta Barbey en versos que valen bien su prosa una hazaña del Cid, fresca como una rosa... (Rubén Darío)
<i>TERCETO</i> (3)	mayor (endecasíl.)	conson.	A-A "Encadenados": ABA / BCB / CDC...	Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. (M. Hernández) ...Que aunque todas las aguas del olvido bebiese yo, por imposible tengo que me escapase, de tu lazo asido, Donde la vida a más dolor prevengo. ¡Triste de aquel que por estrellas ama, si no soy yo, porque a tus manos vengo! (Lope de Vega)
<i>CUARTETO</i> (4)	mayor (endecasíl.)	conson.	ABBA Si ABAB, <i>SERVENTESIO</i>	Enhiesto surtidor de sombra y sueño que acongojas el cielo con tu lanza. Chorro que a las estrellas casi alcanza devanado a sí mismo en loco empeño. (G. Diego)
<i>REDONDILLA</i> (4)	menor (octo-sílabos)	conson.	abba Si abab, <i>CUARTETA</i>	Dadme licencia, Señor, para que deshecho en llanto pueda en vuestro rostro santo llorar lágrimas de amor. (Lope de Vega)
<i>QUINTETO</i> (5)	mayor	conson.	a. No debe quedar ningún verso suelto. b. No deben rimar tres versos seguidos. c. Los dos últimos no deben formar pareado.	Ese vago clamor que rasga el viento es la voz funeral de una campana: vano remedo del postrer lamento de un cadáver sombrío y macilento que en sucio polvo dormirá mañana. (J. Zorrilla)
<i>LIRA</i> (5)	menor (3 hept.) y mayor (2 endec.) Si se combinan en número y esquema variables, <i>SILVA</i>	conson.	aBabB	Si de mi baja lira tanto pudiese el son, que en un momento aplacase la ira del animoso viento y la furia del mar y el movimiento... (Garcilaso de la Vega)
<i>COPLA DE PIE QUEBRADO o MANRIQUEÑA</i> (6)	menor (octos. y tetras.)	conson.	abcabc	Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar; mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin error. (J. Manrique)
<i>OCTAVA REAL</i> (8)	mayor (endecasíl.)	conson.	ABABABCC	Gocemos, sí; la cristalina esfera gira bañada en luz: ¡bella es la vida! ¿Quién a parar alcanza la carrera del mundo hermoso que al placer convida? Brilla radiante el sol, la primavera los campos pinta en la estación florida: truéquese en risa mi dolor profundo... Que haya un cadáver más, ¡qué importa al mundo! (J. Espronceda)

<i>DÉCIMA O ESPINELA</i> (10)	menor (octosílabos)	conson.	abbaaccddc	Suele decirme la gente que en parte sabe mi mal que la causa principal se ve escrita en la frente; y aunque hago de valiente, luego mi lengua desliza por lo que dora y matiza; que lo que el pecho no gasta ningún disimulo basta a cubrirlo con ceniza. (V. Espinel)
<i>SONETO</i> (14)	mayor (endecasíl.)	conson.	dos cuartetos y dos tercetos	Un soneto me manda hacer Violante, y en mi vida me he visto en tanto aprieto; catorce versos dicen que es soneto; burla burlando, van los tres delante. Yo pensé que no hallara consonante, y estoy a la mitad de otro cuarteto; mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando, y aun parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo, y aun sospecho que estoy los trece versos acabando. Contad si son catorce, y está hecho. (Lope de Vega)
<i>ROMANCE</i> (variable)	menor (octosílabos) Si heptasíl., <i>romance endecha</i> ; si hexasílabos, <i>romancillo</i> . Si endecasíl., <i>romance heroico</i> .	ason.	-a-a-a-a...	Cabalga Diego Laínez al buen rey besar la mano; consigo se los llevaba, los trecientos hijosdalgo; entre ellos iba Rodrigo, el soberbio castellano. Todos cabalgan a mula, solo Rodrigo a caballo; todos visten oro y seda, Rodrigo va bien armado; todos guantes olorosos, Rodrigo guante mallado. (Anónimo, siglos XV-XVI)
<i>VERSO LIBRE</i>	mayor y menor	ason., conson. o sin rima	sin esquema	Hermosas y vencidas soñáis, Vuelos los ciegos ojos hacia al cielo, Mirando las remotas edades De titánicos hombres, Cuyo amor os daba ligeras guirnaldas Y la dolorosa llama se alzaba Hacia la luz divina, su hermana celeste. (L. Cernuda)

"NO PERDAMOS EL TIEMPO"

Si el mar es infinito y tiene redes,
si su música sale de la ola,
si el alba es roja y el ocaso verde,
si la selva es lujuria y la luna caricia,
si la rosa se abre y perfuma la casa,
si la niña se ríe y perfuma la vida,
si el amor va y me besa y me deja temblando.
¿Qué importancia tiene todo esto,
mientras haya en mi barrio una mesa sin patas,
un niño sin zapatos o un contable tosiendo,
un banquete de cáscaras,
un concierto de perros,
una ópera de sarna...
Debemos inquietarnos por curar las simientes,
por vendar corazones y escribir el poema
que a todos nos contagie.
Y crear esa frase que abraza todo el mundo;
los poetas debiéramos arrancar las espadas,
inventar más colores y escribir padrenuestros.
Ir dejando las risas en la boca del túnel,
y no decir lo íntimo, sino cantar al corro;
no cantar a la luna, no cantar a la novia,
no escribir unas décimas, no fabricar sonetos.
Debemos, pues sabemos, gritar al poderoso,
gritar eso que digo, que hay bastantes viviendo
debajo de las latas con lo puesto y aullando,
y madres que a sus hijos no peinan a diario,
y padres que madrugan y no van al teatro.
Adornar al humilde poniéndole en el hombro nuestro verso;
cantar al que no canta y ayudarle es lo sano.
Asediar usureros y con rara paciencia convencerles sin asco.
Trillar en la labranza, bajar a alguna mina;
ser buzo una semana, visitar los asilos,
las cárceles, las ruinas; jugar con los párvulos,
danzar en las leproserías.
Poetas, no perdamos el tiempo, trabajemos,
que al corazón le llega poca sangre.

GLORIA FUERTES (1954)

Analicemos métricamente los siguientes textos. En cada caso, anota el número de sílabas de cada verso y la letra correspondiente, si hay rima (8- 8a 7+1- 8a 9-1- 8a 8- 8a *asonante*, por ejemplo, si se trata de un romance); asimismo, di si el poeta ha optado por alguna estrofa establecida y cuál, o bien si estás ante alguna combinación creada por el propio autor.

1. "Romance del prisionero"

Que por mayo era, por mayo,
cuando hace la calor,
cuando los trigos encañan
y están los campos en flor,
5 cuando canta la calandria
y responde el ruiseñor,
cuando los enamorados
van a servir al amor;
sino yo, triste, cuitado,
10 que vivo en esta prisión;
que ni sé cuándo es de día
ni cuándo las noches son,
sino por una avecilla
que me cantaba el albor.
15 Matómela un ballestero;
dele Dios mal galardón.

(Anónimo)

Esquema métrico:

Rima:

Estrofa:

2. *Coplas a la muerte de su padre* de Jorge Manrique

Este mundo es el camino
para el otro, que es morada
sin pesar;
mas cumple tener buen tino
5 para andar esta jornada
sin errar.
Partimos cuando nacemos,
andamos mientras vivimos,
e llegamos
10 al tiempo que fenecemos;
así que cuando morimos,
descansamos.

(Jorge Manrique, 1440-1479)

Esquema métrico:

Rima:

Estrofa:

3. "Canción de la vida solitaria" de Luis de León

iQué descansada vida
la del que huye del mundanal ruido,
y sigue la escondida
senda, por donde han ido
5 los pocos sabios que en el mundo han sido; [...]
(Luis de León, 1527-1591)

Esquema métrico:

Rima:
Estrofa:

4. "Mientras por competir con tu cabello" de Luis de Góngora

Mientras por competir con tu cabello,
oro bruñido al sol relumbra en vano;
mientras con menosprecio en medio el llano
mira tu blanca frente el lilio bello;
5 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:
10 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
se vuelva, mas tú y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.
(Luis de Góngora, 1561-1627)

Esquema métrico:

Rima:
Estrofa:

5. Rima LXVI de Gustavo Adolfo Bécquer

¿De dónde vengo?... El más horrible y áspero
de los senderos busca;
las huellas de unos pies ensangrentados
sobre la roca dura;
5 los despojos de un alma hecha jirones
en las zarzas agudas,
te dirán el camino
que conduce a mi cuna.

10 ¿Adónde voy? El más sombrío y triste
de los páramos cruza,
valle de eternas nieves y de eternas
melancólicas brumas;
en donde esté una piedra solitaria
sin inscripción alguna,
15 donde habite el olvido,
allí estará mi tumba.
(Gustavo Adolfo Bécquer, 1836-1870)

Esquema métrico:

Rima:
Estrofa:

6. "Soledad" de Juan Ramón Jiménez

En ti estás todo, mar, y sin embargo,
¡qué sin ti estás, qué solo,
qué lejos, siempre, de ti mismo!

5 Abierto en mil heridas, cada instante,
cual mi frente,
tus olas van, como mis pensamientos,
y vienen, van y vienen,
besándose, apartándose,
10 en un eterno conocerse,
mar, y desconocerse.

Eres tú, y no lo sabes,
tu corazón te late y no lo siente...
¡Qué plenitud de soledad, mar solo!
(Juan Ramón Jiménez, 1881-1958)

Esquema métrico:

Rima:
Estrofa:

3. ¿De qué habla la literatura?

3.1. Los temas

Compara las dos primeras estrofas de las *Coplas a la muerte de su padre* de Jorge Manrique y “No volveré a ser joven” de Jaime Gil de Biedma. Difieren, por supuesto, en época, estilo, métrica... Sin embargo, ¿qué comparten?

COPLAS POR LA MUERTE DE SU PADRE

5 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;
10 cómo, a nuestro parecer,
 cualquiera tiempo pasado
 fue mejor.

15 Pues si vemos lo presente
 cómo en un punto se es ido
 y acabado,
 si juzgamos sabiamente,
 daremos lo no venido
 por pasado.

20 No se engañe nadie, no,
 pensando que ha de durar
 lo que espera,
 más que duró lo que vio
 porque todo ha de pasar
 por tal manera.
 (Jorge Manrique, 1440-1479)

NO VOLVERÉ A SER JOVEN

 Que la vida iba en serio
 uno lo empieza a comprender más tarde
 -como todos los jóvenes, yo vine
 a llevarme la vida por delante.

5 Dejar huella quería
 y marcharme entre aplausos
 -envejecer, morir, eran tan sólo
 las dimensiones del teatro.

10 Pero ha pasado el tiempo
 y la verdad desagradable asoma:
 envejecer, morir,
 es el único argumento de la obra.
 (Jaime Gil de Biedma, 1929-1990)

Redacta un texto de unas cinco líneas en el que se trate el tema de la traición (puede ser una breve narración, una descripción...).

Si comparas tu texto con el del resto de tus compañeros, comprobarás cómo, sobre una misma idea (técnicamente, **tema**), se pueden crear variadísimas formas. Cuando en una obra una idea destaca sobre las demás y da sentido a la totalidad del texto, la llamamos **tema principal**, y a las restantes, **temas secundarios**.

Un tema se define, a menudo, con una palabra, con un sintagma (mayoritariamente, nominal: el sustantivo es la categoría gramatical que semánticamente refleja los conceptos) o con una frase breve; a veces, puede coincidir con el título de la obra literaria.

Escribe el título de una obra (novela, canción, poema, obra de teatro...) cuyo tema principal sea

- . la solidaridad
- . la añoranza
- . la ambición

3.2. Los tópicos literarios

Los textos literarios reflejan, en esencia, aquellos temas que preocupan al ser humano. La muerte, el amor, el tiempo, la felicidad... son, por tanto, entre otras, ideas recurrentes en la literatura universal de todos los tiempos. Cuando **un tema aparece repetidamente** en la literatura, recibe el nombre de **tópico literario**, y los especialistas suelen nombrarlo, a menudo, usando términos latinos extraídos de textos clásicos (especialmente de Horacio).

Algunos de los tópicos literarios más habituales son:

Beatus ille... (*dichoso aquel...*) - Elogia la sencilla vida del campo porque la vida urbana se considera nociva y llena de peligros (envidias, ambiciones, traiciones).

ODA A LA VIDA RETIRADA

¡Qué descansada vida
la del que huye el mundanal ruido
y sigue la escondida
senda por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido! 5

Que no le enturbia el pecho
de los soberbios grandes el estado,
ni del dorado techo
se admira, fabricado
del sabio moro, en jaspes sustentado. [...] 10

¡Oh campo, oh monte, oh río!
¡Oh secreto seguro deleitoso!
roto casi el navío,
a vuestro almo reposo
huyo de aqueste mar tempestuoso. [...] 25

Despiértenme las aves
con su cantar süave no aprendido,
no los cuidados graves
de que es siempre seguido
quien al ajeno abritrio está atenido. 35

Vivir quiero conmigo,
gozar quiero del bien que debo al cielo
a solas, sin testigo,
libre de amor, de celo,
de odio, de esperanzas, de recelo. 40

Del monte en la ladera
por mi mano plantado tengo un huerto,
que con la primavera
de bella flor cubierto,
ya muestra en esperanza el fruto cierto. [...] 45

Y mientras miserable-
mente se están los otros abrasando
en sed insaciable
del no durable mando,
tendido yo a la sombra esté cantando. 80

A la sombra tendido
de yedra y lauro eterno coronado,
puesto el atento oído
al son dulce, acordado,
del plectro sabiamente meneado. 85
(Luis de León, 1527-1591)

Tempus fugit / Vita-flumen (*el tiempo huye / la vida (es) como un río*) – Asocia la existencia humana al concepto de algo que pasa rápida y constantemente, en ocasiones, como un río que se mueve hacia el mar, que es la muerte.

REPRESENTÁSE LA BREVEDAD DE LO QUE SE VIVE, Y CUÁN NADA PARECE LO QUE SE VIVIÓ

«¡Ah de la vida!»... ¿Nadie me responde?
¡Aquí de los antaños que he vivido!
La Fortuna mis tiempos ha mordido;
las Horas mi locura las esconde.

Ayer se fue; Mañana no ha llegado;
Hoy se está yendo sin parar un punto: 10
soy un fue, y un será, y un es cansado.

¡Que sin poder saber cómo ni adónde 5
la Salud y la Edad se hayan huido!
Falta la vida, asiste lo vivido,
y no hay calamidad que no me ronde.

En el Hoy y Mañana y Ayer, junto
pañales y mortaja, y he quedado
presentes sucesiones de difunto.
(Francisco de Quevedo, 1580-1645)

Carpe diem (*goza, aprovecha este día*) – Invita a gozar los años jóvenes porque la muerte viene pronto.

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

5 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:

10 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
se vuelva, mas tú y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.
(Luis de Góngora, 1561-1627)

Locus amoenus (*lugar agradable*) – Describe un paisaje ideal donde es fácil albergar sentimientos amorosos y elevados.

Peinando sus cabellos de oro fino
una ninfa, del agua, do moraba, 70
la cabeza sacó, y el prado ameno
vido de flores y de sombra lleno.

Moviola el sitio umbroso, el manso viento,
el suave olor de aquel florido suelo:
las aves en el fresco apartamiento 75
vio descansar del trabajoso vuelo;

secaba entonces el terreno aliento
el sol, subido en la mitad del cielo;
en el silencio solo se escuchaba
un susurro de abejas que sonaba. 80

Égloga III, Garcilaso de la Vega (1501?-1536)

Ubi sunt? (*¿dónde están?*) - Se refiere al paradero incierto de aquellos seres que ya han muerto, a los cuales añoramos, a la futilidad de todo lo material.

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 cimeras?

Coplas por la muerte de su padre, (Jorge Manrique, 1440-1479)

Amor post mortem (*amor más allá de la muerte*) – Presenta el sentimiento amoroso como algo inmortal.

AMOR CONSTANTE MÁS ALLÁ DE LA MUERTE

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

Mas no, de esotra parte, en la ribera,
dejará la memoria, en donde ardía:
nadar sabe mi llama el agua fría,
y perder el respeto a ley severa.

5

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

10

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

Francisco de Quevedo (1580-1645)

Experimentemos con los temas y los tópicos.

1. Lee los cuatro textos que te ofrecemos y, a continuación, completa la definición del **tema** de cada uno de ellos; di, asimismo, el **tópico literario** que ejemplifican:

ROMANCE DEL CONDE NIÑO

5	Conde Niño por amores es niño y pasó la mar; va a dar agua a su caballo la mañana de San Juan. Mientras el caballo bebe, él canta dulce cantar; todas las aves del cielo se paraban a escuchar. La reina estaba labrando, la hija durmiendo está.	25	Él murió a la medianoche ella a los gallos cantar; a ella como hija de reyes la entierran en el altar; a él como hijo de condes unos pasos más atrás.
10	-Levantaos, Albania, de vuestro dulce folgar, sentiréis cantar hermoso la sirenita del mar.	30	De ella nació un rosal blanco, de él nació un espino albar; crece el uno, crece el otro, los dos se van a juntar; la reina llena de envidia ambos los mandó cortar; el galán que los cortaba no cesaba de llorar.
15	-No es la sirenita, madre, la de tan bello cantar, sino es el conde Niño que por mí quiere finar.	35	De ella nació una garza, dél un fuerte gavilán, juntos vuelan por el cielo, juntos vuelan par a par.
20	-Si le manda matar, madre, juntos nos han de enterrar.		ANÓNIMO castellano del siglo XV <i>Romancero viejo</i> , (siglos XIV-XV)

TEMA: Superación por parte de _____ de todos los _____,
incluso la muerte y la _____.

TÓPICO:

Ana se sentó sobre las raíces descubiertas de un castaño que daba sombra a la fuente. Contemplaba las laderas de la montaña iluminada como por luces de bengala, y casi entre sueños oía a su lado el murmullo discreto del manantial y de la corriente que se precipitaba a refrescar los prados. Sobre las ramas del castaño saltaban gorriones y pinzones que no cerraban el pico y no acababan nunca de cantar formalmente, distraídos en cualquier cosa, inquietos, revoltosos y vanamente gárrulos. Hojas secas caían de cuando en cuando de las ramas al manantial; flotaban dando vueltas con lenta marcha, y acercándose al cauce estrecho por donde el agua salía, se deslizaban rápidas, rectas y desaparecían en la corriente, donde la superficie tersa se convertía en rizada plata.

Leopoldo ALAS, *La Regenta* (siglo XIX)

TEMA: _____ visual y _____ de una fuente y sus _____.

TÓPICO: