

ANTOLOGÍA DE LA POESÍA DEL SIGLO DE ORO

La denominación “Siglo de Oro” alude a un período muy brillante de la literatura española que abarca tanto el siglo XVI, en el que se desarrolla el **Renacimiento**, como el siglo XVII, con el **Barroco**. Estas corrientes, aunque comparten temas y formas literarias, son tan distintas que en ocasiones parecen casi opuestas. En la literatura española renacentista y barroca destacaron excelentes autores en todos los géneros, hecho que justifica la denominación global que se le ha atribuido (Garcilaso de la Vega, Luis de León, Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Góngora, Quevedo...).

EL RENACIMIENTO (S. XVI)

El término **Renacimiento** define todo el periodo cultural y social inmediatamente posterior a la Edad Media. Alude al renacer de los estudios clásicos y a la veneración por los autores grecolatinos. Está estrechamente relacionado con el concepto de **Humanismo**: movimiento cultural iniciado en Italia que, considerando al hombre centro del universo, dedica sus esfuerzos al estudio de las letras humanas. Estos estudios acaban por extenderse a todas las ramas del saber y configuran una visión del mundo inseparable de las nuevas condiciones socioeconómicas de la época.

El Renacimiento es un periodo de gran auge artístico y cultural. Es la época de científicos como Copérnico o Kepler, de artistas como Rafael, Miguel Ángel, Fray Angélico, Piero della Francesca, Botticelli; arquitectos como Brunelleschi o Bramante; músicos como Palestrina, Tomás Luis de Victoria o escritores como Shakespeare, Marlowe, Rabelais, Ronsard, Montaigne, Sá de Miranda, Camoens, además de la impresionante nómina de escritores españoles.

1. CONTEXTO POLÍTICO-SOCIAL-ECONÓMICO

_La unificación que llevaron a cabo los Reyes Católicos dio lugar a una nueva forma de estado: la monarquía absoluta (el poder real, de origen divino, se concentra en la persona del rey o del emperador).

_Tras una época de aperturismo cultural, en la primera mitad del siglo, bajo el reinado de Carlos I, se pasa a la cerrazón y censura en el de Felipe II, para evitar el contagio de las ideas protestantes, siguiendo el espíritu de la Contrarreforma.

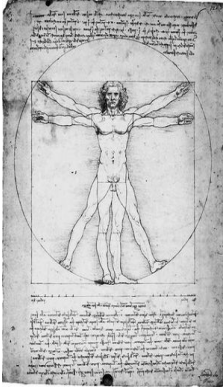
_Política expansionista en dos direcciones: Europa (sometimiento de los países mediterráneos y centroeuropeos) y América (descubrimiento, conquista y colonización). España se convirtió en primera potencia europea y mundial.

_La nobleza y el clero eran los dos estamentos privilegiados.

_Auge de la burguesía debido al desarrollo de la vida urbana, el comercio y la aparición de la industria.

_Empobrecimiento de las clases populares. Entre otras causas, hallamos las guerras, la expulsión de los judíos (1492) y musulmanes (1609) y la emigración del campo a la ciudad.

2. IDEAS

. Se destaca la **dignidad del hombre**, centro del mundo y dueño de su destino, lo cual se opone al inmovilismo de la sociedad estamental medieval.

. Intenso **vitalismo**, que se manifiesta tanto en el arte y en la literatura de este periodo como en el esplendor casi pagano de cortes y palacios, con sus fiestas y lujos. Se canta el amor y los placeres en una sociedad muy secularizada y alejada de la concepción teocéntrica de la Edad Media.

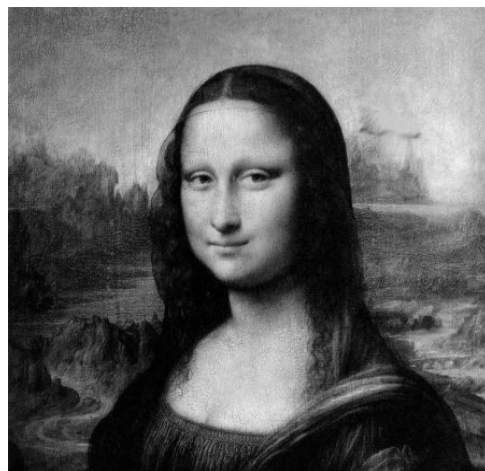
. **Optimismo**: es una época esencialmente optimista, en la que se piensa que el hombre es la medida de todas las cosas y que es capaz de dominar el universo con sus conocimientos.

. **Racionalismo**: será un rasgo dominante de la época. La confianza en el poder de la razón explica el nacimiento de una idea bien fecunda desde entonces: la idea de **progreso**. Según ella, la economía y el mundo material pueden avanzar de forma indefinida y también el hombre en el terreno moral puede alcanzar cotas de humanidad desconocidas. Se considera que el saber puede hacer mejor al hombre (mayor importancia y cambio de enfoque de las universidades y los estudios en ellas realizados).

. **Neoplatonismo**: según las ideas neoplatónicas, la realidad material no es sino una manifestación del orden espiritual superior, armónico y perfecto, que el hombre puede alcanzar por el conocimiento, el amor, la contemplación de la belleza natural, etc.

. **Afán de reformas**: la insatisfacción intelectual humanista lleva a proponer profundas reformas, propugnar utopías y, en algunos casos, al escepticismo y al desengaño. El deseo de renovación religiosa culminará pronto en la fragmentación de la iglesia cristiana por el auge de la **reforma protestante** promovida por Martin Lutero, que propugna como ideal la pureza evangélica, la religiosidad individual basada en el libre examen y la lectura personal de los libros sagrados. Ante estas propuestas de renovación religiosa, la Iglesia católica convocó el **Concilio de Trento** (1545-63). En él se definieron los dogmas católicos esenciales en un intento de hacer frente al protestantismo. Esta reacción dará lugar a un movimiento religioso y político llamado **Contrarreforma**, en el que desempeñó un papel importantísimo España.

. Se produce una **revalorización del latín**, al mismo tiempo que se promociona el **uso de las lenguas vulgares**.

3. LA NUEVA POESÍA

La poesía que más escucha la población del siglo XVI continúa siendo la lírica tradicional y el romancero, que se transmite a través de los **Cancioneros**, donde convive la poesía popular con la culta.

Desde fines de los años 20 y hasta la mitad del siglo, se produce la aclimatación de las nuevas formas y contenidos procedentes de Italia. Fecha clave será la de 1543, año en que se publican póstumamente las obras de Juan Boscán y Garcilaso de la Vega, pioneros en la defensa de la poesía renacentista **italianizante**. La rápida difusión de sus obras, especialmente las de Garcilaso, contribuirá de modo decisivo al triunfo de la nueva poesía. Esta introduce nuevos géneros, motivos, temas, versos y estrofas, además de una sensibilidad poética diferente.

3.1. TEMAS

El Renacimiento rehabilitó temas clásicos:

El amor. Influida por la filosofía neoplatónica, la poesía renacentista muestra el amor como una virtud del entendimiento, que contribuye a hacer mejores a los hombres: mediante el amor, el hombre se eleva de lo material a lo inmaterial (superando la sensualidad, que es “pura materia”, la contemplación de la belleza femenina -como la de la naturaleza o la armonía musical, por ejemplo- le permite acceder al conocimiento de la Belleza Absoluta).

En el análisis de los sentimientos se tuvo presente la lírica amorosa de Petrarca (no se canta la felicidad de un amor compartido, sino la imposibilidad o la ausencia). En la descripción de la amada se exaltó las perfecciones físicas con un vocabulario selecto. En la obra *Rimas*, de Petrarca, se ofrecían elementos nuevos: exquisita dulzura y estilo musical, análisis minucioso de los propios sentimientos, apesadumbradas reflexiones amorosas...

Naturaleza-Bucolismo. A los sentimientos amorosos, acompañó una naturaleza de bellos paisajes, un mundo idílico (en las églogas y novelas pastoriles los diálogos refinados de los pastores tenían como escenario esta naturaleza lírica). Influyeron los clásicos Virgilio y Horacio y los italianos más próximos: Petrarca y Sannazaro.

Mitología. El conocimiento del mundo latino llevó a interesarse por los mitos grecorromanos, que los renacentistas transformaron poéticamente. La principal fuente de información fue las *Metamorfosis*, de Ovidio.

La enorme influencia de la literatura clásica grecolatina lleva a la reaparición insistente de una serie de **tópicos clásicos** en la lírica renacentista; entre ellos:

- . **Carpe diem** ('Goza del día de hoy'): llamada a aprovechar el momento, pues la vida es breve y la fortuna variable y no se sabe qué puede ocurrir mañana.
- . **Collige, virgo, rosas** ('Recoge, doncella, las rosas'): variante del anterior, este recoge la exhortación a una joven para que ame antes de que el tiempo marchite su belleza.
- . **Aurea mediocritas** ('La feliz medianía'): alabanza de la vida moderada, alejada de grandes ambiciones y pasiones que solo acarrearían preocupaciones e infelicidad.

. **Beatus ille** ('Feliz aquel'): añoranza de la vida apartada del fragor mundano, generalmente en contacto con la naturaleza, lugar apropiado para encontrar la paz y la armonía. A este estaría muy próximo otro tópico renacentista conocido como *menosprecio de corte y alabanza de aldea*, en el que por iguales motivos se pondera la vida en el campo en detrimento de la ajetreada y conflictiva vida cortesana.

Poesía de carácter moral

La poesía de carácter moral crece en importancia a lo largo del siglo. Esta poesía es la que desarrolla los tópicos latinos del *beatus ille* o del *aurea mediocritas*. Hay que entenderla en dos sentidos: por un lado como manifestación de la insatisfacción ante una nueva sociedad individualista y urbana y, por otra, como consecuencia de la nueva moral de la Contrarreforma, surgida del Concilio de Trento, que postula un código de conducta más rígido.

3.2. ESTILO

El ideal de lengua que preside el Renacimiento es la **naturalidad** y la **selección**. El escritor debía escribir con absoluta sencillez y claridad, huyendo de la frase rebuscada, pero, al mismo tiempo, había de preocuparse por lograr la belleza, eligiendo cuidadosamente los vocablos y las frases. Así la lengua se sometió a un proceso de depuración: la sintaxis y el léxico serían sencillos, pero selectos, cuidadosamente elaborados.

4. LAS NUEVAS FORMAS MÉTRICAS

La poesía es el género que primero asimiló íntegramente la estética del Renacimiento mediante la **imitación de los poetas italianos** por Juan Boscán. Pero fue Garcilaso de la Vega quien llevaría a cabo la adaptación definitiva. El resultado fue una verdadera revolución literaria que, en el siglo XV, habían intentado poetas como Santillana, pero que no tuvo éxito por la resistencia de la mayoría de los poetas a los nuevos metros.

El elemento distintivo de la nueva métrica era el uso del **endecasílabo** y el **heptasílabo**, con sus variedades estróficas. Estas nuevas estrofas sustituyeron a las utilizadas en el siglo anterior: coplas reales, coplas castellanas y coplas de pie quebrado, que no desaparecieron, pero que quedaron relegadas a un segundo lugar. El **octosílabo** fue el verso tradicional español que **no perdió vigencia**.

El Renacimiento español fue diferente al europeo por el uso simultáneo de formas que otras literaturas consideraron opuestas. Lope de Vega y Francisco de Quevedo, por ejemplo, utilizaron con la misma frecuencia el endecasílabo y el octosílabo. El verso

español incluso se fortaleció por el desarrollo que adquirió el teatro y el auge de los romances (Romancero Nuevo) en los siglos XVI y XVII.

LAS NUEVAS FORMAS MÉTRICAS italianas más importantes fueron:

a. VERSOS

_ **Endecasílabo**, verso de 11 sílabas.

_ **Heptasílabo**, verso de siete sílabas que se empleó de forma independiente en el romance endecha y, con más frecuencia, acompañando al endecasílabo.

b. ESTROFAS

_ Solo con versos endecasílabos:

* **Soneto** es la composición poética de más éxito en las literaturas modernas. Consta de catorce versos endecasílabos, distribuidos en dos cuartetos y dos tercetos:

11 A 11B 11B 11 A,
11 A 11B 11B 11 A,
11C 11D 11C,
11D 11C 11D.

* **Octava real**: Esta estrofa presenta el siguiente esquema:

11A 11B 11A 11B 11A 11B 11C 11C.

_ Combinaciones de endecasílabo y heptasílabo:

* **Lira** : Es una estrofa cuyo esquema es: 7 a 11B 7 a 7 b 11B.

* **Estancia**: Combinación de endecasílabos y heptasílabos de rima consonante, según el gusto del poeta (algún verso puede quedar libre). Fijada la combinación, se repite a modo de estrofa a lo largo de todo el poema sin variación alguna.

* **Silva**: Serie indeterminada de heptasílabos y endecasílabos, de rima consonante, combinados según el gusto del poeta (puede quedar algún verso suelto); también en rima asonante.

5. GARCILASO DE LA VEGA (1501-1536)

5.1. BREVE NOTA BIOGRÁFICA. De noble familia, nació en Toledo hacia 1501. Su corta vida se desarrolla durante la primera parte del reinado de Carlos I. Fue defensor de la causa del emperador, incluso frente a los comuneros castellanos. Se casó en 1525, pero al año siguiente conoció a Isabel Freyre, una de las damas portuguesas de la emperatriz, de la cual se enamoró. Pero ella se casó en 1529, lo que produjo una grave crisis sentimental a Garcilaso. Isabel murió de sobrepeso en 1533. Su amor imposible y el dolor por la muerte de la dama dejaron profunda huella en sus poemas.

En 1532 fue desterrado a una isla del Danubio y después a Nápoles por haber asistido al matrimonio secreto, no autorizado por el emperador, de un sobrino suyo. Su estancia en Italia fue decisiva, pues allí se relacionó con importantes humanistas, leyó y estudió a los autores clásicos y escribió sus mejores versos. Murió en 1536 en Niza, como resultado de una acción militar en Provenza.

5.2. LA PLUMA Y LA ESPADA. Garcilaso ha pasado a la posteridad como prototipo del caballero renacentista, en la línea del modelo propuesto por Castiglione en *El cortesano*. Armonizaría en su persona el viejo ideal de las armas y de las letras: soldado, cortesano y poeta. A las características de la nueva poesía, ya citadas en los apartados 3 y 4, cabe añadir, por lo que se refiere a Garcilaso:

- a. Europeísmo, que solo se adquiere fuera de España. Con breves trazos nos habla en sus versos de los pueblos más poderosos de Europa: Francia, Alemania, Italia.
- b. Laicismo absoluto. De todos los poetas españoles de los siglos XVI y XVII es el único que no escribió ningún verso de asunto religioso.
- c. Amor intenso a la naturaleza. Los elementos naturales aparecen por primera vez en la poesía española. Pero no la refleja de forma real, directa, sino pasada por el tamiz de su sensibilidad culta, elegante y el profundo amor. El resultado es una visión refinada y humana.

5.3. LA OBRA DE GARCILASO fue preparada para su edición por su amigo Juan Boscán y publicada en 1543. Es relativamente breve:

- .la *Oda a la flor de Gnido*,
- .una epístola en verso dirigida a Boscán,
- .dos elegías,
- .tres églogas,
- .cuatro canciones,
- .cuarenta sonetos y
- .algunas muestras de poesía tradicional de cancionero.

Esta reducida obra poética contiene, sin embargo, lo esencial en cuanto a géneros, temas, motivos, métrica, lengua, etc., de la poesía posterior.

Los **sonetos** garcilasianos, tras el fallido intento del Marqués de Santillana, significan la definitiva aclimatación de esta estrofa en la literatura española. Son generalmente de índole amorosa, algunos próximos aún al estilo y tópicos de la lírica de cancionero, otros portadores ya de la nueva sensibilidad renacentista. En esta misma línea pueden considerarse sus **canciones**.

Las **elegías**, por su parte, descubren una influencia directa de los clásicos y una actitud estoica ante los sucesos desgraciados, no exenta, sin embargo, de un cierto vitalismo optimista.

Las **églogas**, junto a algunos sonetos, representan la culminación del talento poético garcilasiano. La égloga es una composición bucólica en la que varios pastores dialogan sobre determinados temas, generalmente amorosos. Pese a su numeración, la *Égloga II* fue la primera que Garcilaso escribió. Es la más extensa y la única de las tres que presenta una acción dramática. En la *Égloga I*, escrita en segundo lugar, intervienen dos pastores, Salicio, que lamenta los desdenes de Galatea, y Nemoroso, que llora la muerte de Elisa. El poeta se desdobra en estos dos personajes: en el primero encarna los desdenes de su amada, y en el segundo expresa la honda ternura y el dolor por su muerte. Si bien otras composiciones la superan en perfección técnica, la *Égloga primera* representa la cumbre de la poesía de Garcilaso por su lenguaje poético, la suavidad de sus emociones y por la sencillez de sus versos.

La *Égloga III*, posiblemente la última composición escrita por el poeta, describe un paisaje del Tajo, bellamente idealizado, al que acuden diversas ninfas que tejen en ricas telas algunas escenas mitológicas. Termina con un diálogo de los pastores Tirreno y Alcino, que cantan la belleza de sus amadas, Flérída y Filis. En cuanto al estilo, representa el máximo exponente de la poesía del poeta, pero, a diferencia de la *Égloga primera*, ahora la emoción es menos auténtica, más convencional. El poeta y sus personajes se recrean en la contemplación de la naturaleza, saturada de quietud y tranquilidad, pintada con un cromatismo de gama muy limitada, donde se insiste en los colores suaves (verde claro, cristalino...), y que responde al deseo del hombre renacentista que quiere huir del bullicio cortesano.

5.4. GARCILASO EN LA POESÍA ESPAÑOLA

La personalidad literaria de Garcilaso de la Vega impuso la adaptación definitiva en nuestra literatura de todas las innovaciones métricas traídas de Italia. Por ejemplo, la lira fue la estrofa en la que se escribieron las obras más elevadas de nuestra lírica: la poesía de Luis de León y Juan de la Cruz. Lope de Vega aludió a su poesía contra los excesos verbales de la poesía de Góngora. También lo hizo Quevedo, que utilizó a Garcilaso para atacar con sus versos a Góngora.

En el siglo XVIII se editó su obra para proponerla como modelo contra la degeneración de la poesía culterana.

A través de Gustavo Adolfo Bécquer, Garcilaso llega a los poetas contemporáneos. De la Generación del 27, Pedro Salinas titula uno de sus libros principales *La voz a ti debida*, verso de Garcilaso, y Rafael Alberti proclama su admiración en su obra *Marinero en tierra*:

Si Garcilaso volviera,
yo sería su escudero;
que gran caballero era:..

6. ASCÉTICA Y MÍSTICA

En la segunda mitad del siglo XVI, se desarrolló una **literatura religiosa**, tanto en verso como en prosa, que adoptó dos direcciones: la mística y la ascética. **En síntesis**, la ascética trata de los ejercicios que debe practicar el cristiano para conseguir su perfección espiritual. La mística aspira a conseguir y describir la unión del alma con Dios en esta vida.

El **proceso místico** por el que el alma se funde con Dios atraviesa tres fases o **vías**:

- *Vía purgativa*, por la cual el hombre se libera del pecado mediante la penitencia y la práctica de la virtud.

- *Vía iluminativa*, mediante la cual el alma se somete a Dios, renuncia a la razón y a la inteligencia humanas y recibe una sabiduría especial que la ilumina.

- *Vía unitiva*, que supone la fusión, la unión mística entre el alma y Dios. La culminación de la unión mística es el éxtasis, que supone la anulación total de los sentidos y un sentimiento tal de felicidad y gozo que es inefable, no puede expresarse con palabras.

Las dos primeras vías son comunes a ascetas y místicos.

Las figuras más representativas de la mística española son Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.

Que en el siglo XVI surja en castellano esta literatura mística, calificada como la más profunda de todas, se debe a varios motivos. Algunos:

- a. La explosión de energía espiritual acumulada en ocho siglos de guerra religiosa.
- b. Consecuencia del contacto español con países germánicos en los que, en los últimos siglos de la Edad Media, habían surgido grandes místicos.
- c. Fue la vía de escape a la rígida ortodoxia católica impuesta por el Concilio de Trento, puesto que los místicos sintetizaban los anhelos de conocimiento interior y de conocimiento del mundo que los humanistas habían despertado.

La **ascética** es un aparte de la mística e inseparable de ella. Es un paso necesario de preparación del alma para la comunicación con Dios. Así como el escritor ascético redacta una guía de conducta, tratados de moral y consejos para despojar al alma de las ataduras terrenales, el **místico** describe psicológicamente sus propias experiencias de éxtasis, las fundamenta teológicamente y comunica por vía poética la presencia de Dios, su unión con el Amado.

En el conocimiento de lo humano, místicos y ascéticos revelaron aspectos del mundo interior que abrieron nuevas vías a la psicología moderna. En cuanto a la literatura, crearon una expresión poética para expresar los estados inefables. Símbolos y metáforas de la lengua literaria moderna fueron concebidos por Teresa de Jesús o Juan de la Cruz y después pasaron a otras lenguas. En la lengua de los místicos, recibe el español clásico su forma definitiva, fundiendo lo vivo de la lengua hablada con lo culto del latinismo renacentista y lo poético del estilo bíblico.

7. JUAN DE LA CRUZ (1542-1591)

7.1. PERFIL BIOGRÁFICO: Nació en Fontiveros (Ávila) en 1542 en un medio social muy humilde. Ingresó en la orden carmelita en 1563. Estudió Filosofía y Teología en la Universidad de Salamanca, y allí debió de conocer a fray Luis de León. Su inclinación por la vida austera le hizo unirse a la reforma de la orden carmelita cuando conoció a Teresa de Jesús en 1567. Participó activamente en la reforma del Carmelo, lo que le valió la prisión en Toledo en condiciones humillantes. Sorprendentemente (o no), comienza entonces su labor poética. Escapa en 1578 de la prisión y se refugia en un convento de carmelitas descalzos. Alcanza importantes puestos en la orden y desarrolla gran parte de su incesante

actividad en diversos lugares de Andalucía. Al final de su vida sufre nuevos conflictos en la orden y muere en Úbeda en 1591.

7.2. La PRODUCCIÓN POÉTICA de Juan de la Cruz es muy breve y, sin embargo, alcanza con ella un lugar señero en la lírica universal. Compuso tres grandes poemas: *Cántico espiritual*, *Noche oscura del alma* y *Llama de amor viva*, que acompañó con sendos extensos comentarios en prosa. Además escribió otra veintena de poemas, más breves, de desigual valor.

El ***Cántico espiritual*** fue probablemente compuesto hacia 1577 y reelaborado después de forma constante. El poema consta de cuarenta liras que siguen muy de cerca el *Cantar de los Cantares* bíblico. Es un diálogo entre la Amada (el alma) y el Amado (Dios), al que aquella ha buscado por valles y montañas hasta encontrarlo.

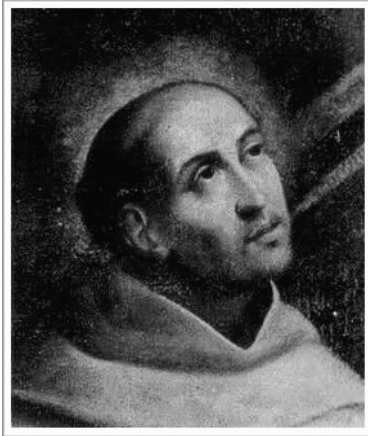
La ***Noche oscura del alma*** (1584) consta de ocho liras en las que la Amada, tras salir disfrazada de su casa por la noche, se une plenamente al Amado.

La ***Llama de amor viva*** (1584) expone en cuatro estrofas aliradas de seis versos no ya la búsqueda de y unión con el Amado, sino las sensaciones amorosas que expresa la Amada en la unión misma.

Los poemas menores (romances, canciones, glosas) desarrollan motivos muy similares. Su valor es inferior al de los tres grandes poemas, aunque hay algunos de notable calidad como “Un pastorcico solo está penado...” o “Tras de un amoroso lance...”

7.3. TEMAS. La filosofía neoplatónica y la literatura religiosa y mística de la Edad Media y el Renacimiento ofrecen a Juan de la Cruz abundantes temas: **el amor que saca de sí al enamorado** y lo transporta a la unión inefable, la **luz como representación de la divinidad**, la imagen del **centro inmóvil**, etc. La poesía bíblica del *Cantar de los Cantares* y la poesía tradicional le proporcionan otros motivos como, por ejemplo, el bien conocido de **la caza de amor**.

Juan de la Cruz reformula todos estos motivos, alterándolos a su conveniencia en una prodigiosa labor de creación poética. Y es que si bien, en sentido estricto, y sin salir de los textos poéticos mismos, estos pueden entenderse perfectamente como poemas amorosos dentro de su contexto poético, tal como su autor intentó explicar en sus comentarios, estos textos van más allá del obvio contenido erótico e intentan expresar un **contenido espiritual trascendente**.

La obra de san Juan fue vista con suspicacia desde el principio y de diversos modos se la intentaba integrar dentro de los límites de la teología positiva escolástica. Frente a la teología positiva escolástica, Juan de la Cruz se muestra influido por la tradición de la teología negativa, que concibe la fe como tiniebla, como oscuridad que genera luz. Ello nos da la clave del símbolo de la “noche oscura”, central en su poesía: símbolo de una fe en la que no se puede decir nada de Dios, una “fe” como itinerario a través de la “experiencia”, hacia lo incognoscible. En la tradición de la teología negativa el modo de conocimiento no es racional, sino intuitivo.

La pérdida de lucidez y conciencia por parte de la amada en su búsqueda del Amado y la ausencia de proceso racional de conocimiento es evidente en el *Cántico espiritual* y en la *Noche oscura del alma*, pero en la *Llama de amor vida* y en algunos otros poemas la aniquilación de la voluntad y el abandono de la razón es más claro, reflejándose en ellos el momento de absoluta irracionalidad en el que se conoce intuitivamente.

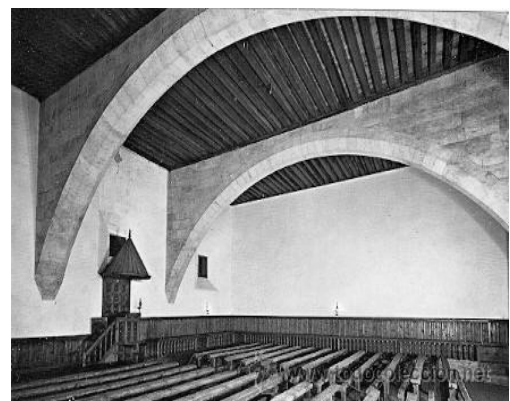
Esta capacidad poética y este grado de profundidad y espiritualización del reformador carmelita son verdaderamente significativos en una época, la de Felipe II, en la que la riqueza y diversidad intelectual y espiritual de las décadas anteriores está siendo sustituida por la ideología totalizante de la Contrarreforma.

7.4. ESTILO. Su expresión poética es prodigiosa. El lenguaje de Juan de la Cruz es sugerente y evocador. Como otros poetas de la época utilizó las **formas renacentistas**, sobre todo la lira y elementos de la poesía amorosa renacentista y tradicional para su expresión mística. No obstante, el autor se aparta del realismo para usar recursos propios de la mística, tales como la sugerencia, el símbolo, extrañas metáforas, exclamaciones, paradojas y antítesis... En cuanto a la sintaxis, cabe destacar el uso de la yuxtaposición; no debemos olvidar la extraordinaria selección del léxico, en el que el **sustantivo** recupera la importancia que los poetas profanos renacentistas dieron al adjetivo.

8. LUIS DE LEÓN (1527-1591)

8.1. PERFIL BIOGRÁFICO.

Nació hacia 1527 en Belmonte (Cuenca) en el seno de una familia de ascendencia judía, y vivió, pues, en el ambiente de sospecha, cautela y ocultación propias de la minoría conversa. Ingresó como fraile en el convento agustino de Salamanca, en cuya universidad estudió teología. Estudió después hebreo en la universidad de Alcalá. Fue catedrático en la Universidad de Salamanca desde 1561. Allí participó en las disputas teológicas entre agustinos y dominicos. Las intrigas acabaron por lle-

varlo en 1572 a las cárceles inquisitoriales de Valladolid, donde permaneció más de cuatro años y medio. Fue acusado de haber traducido al castellano el *Cantar de los Cantares* y

de haberse pronunciado a favor del texto de la *Biblia* en hebreo, desautorizando la versión de la *Vulgata*. Salió absuelto, pero su larga permanencia en prisión ejerció una influencia decisiva sobre su obra. Continuó entonces con sus tareas universitarias y se vio envuelto en nuevas acusaciones. Acabó siendo vicario general de Castilla y provincial de la orden agustina, poco antes de morir en 1591.

De carácter difícil y apasionado, su vida fue turbulenta, lo que explica su deseo íntimo y profundo de apartamiento, recogimiento y serenidad. Palabras insistentemente reiteradas en sus escritos son *armonía, concierto, concordia, música apaciguada...* El trasfondo filosófico de su pensamiento es una conjunción de platonismo y cristianismo. Las ideas humanas no son más que copias imperfectas de las de Dios y el hombre debe aspirar al conocimiento divino por medio del amor.

8.2. SU OBRA es una síntesis entre lo religioso y la cultura humanista, en la que confluyen las más diversas corrientes filosóficas: platonismo, epicureísmo horaciano, pitagorismo, estoicismo, además de la influencia de Garcilaso de la Vega y Virgilio.

Su tema fundamental se centra en la **huida del hombre de este mundo y su deseo de fundirse con la eternidad**. Para fray Luis, vivimos en un mundo de vicios y engaños. Para lograr el sosiego del alma, propone la práctica de la virtud, el estudio de la música y entrar en contacto con la naturaleza.

Nos centramos en su obra en verso (también escribió libros en prosa como *De los nombres de Cristo* y *La perfecta casada*, los más representativos). Sus poemas originales no llegan a cuarenta. Escribe, sobre todo, odas. Están distribuidas en tres períodos: las escritas antes de la cárcel, las que escribió en la cárcel y las escritas después de la cárcel.

8.3. SUS TEMAS son variados: místicos, religiosos, morales, satíricos, nacionales, rústicos...

Si bien no es segura la datación de los textos, los poemas de fray Luis suelen agruparse en tres periodos:

a) Poemas escritos antes de la prisión (1572): *Oda a la vida retirada*, *La profecía del Tajo*. En este primer periodo nos encontramos con un fray Luis moralista dentro de la tradición clásica: deseo de soledad, desprecio de los placeres mundanos...

b) Poemas escritos en prisión (1572-7): *Noche serena*, *En la Ascensión* y *A la salida de la cárcel*. Estos textos dan cabida a contenidos religiosos, así como a las quejas por la injusticia con él cometida.

c) Poemas escritos tras salir de prisión (después de 1577): *Odas a Francisco Salinas*, *a Felipe Ruiz* o *a Pedro Portocarrero*. Estos poemas muestran el espíritu de un escritor más apaciguado, anhelo de armonía e infinitud, nostalgia del paraíso evocado, cierto misticismo intelectual.

Sus obras en latín le dieron fama y le consagraron como una de las personalidades más eminentes de su tiempo. Pero con su obra en castellano, manifestó las posibilidades de esta lengua que quiso elevar a la categoría de lengua clásica con un estudio y esfuerzo conscientes. No solo elogió esta lengua, sino que mostró su valor en sus propias obras expresando en castellano las más profundas ideas.

8.4. ESTILO. Elegancia, sobriedad y carácter apasionado definen el estilo de fray Luis; su poesía es de una simplicidad solo aparente. En ella entreteje muchos elementos

tradicionales en un complejo molde de imágenes e ideas. El análisis de los versos revela la depuración de su composición. Su formación lingüística, su actividad como traductor, su pasión por el lenguaje se reflejan lógicamente en la trabajada construcción poética, siempre dentro de la norma renacentista de la **elegancia** y de la **sencillez**. Dicha **elaboración concienzuda** se comprueba en el uso de abundantes figuras retóricas: asíndeton, polisíndeton, hipérbolos, hipérbatos, aliteraciones, encabalgamientos, metáforas, personificaciones, etc. Abundan, asimismo, fragmentos descriptivos.

Rasgo peculiar de este autor es que sus poemas, excepto la *Oda a la vida retirada*, estén **dirigidos a una segunda persona**. Ello explica el carácter conversacional que suelen tener: abundantes enumeraciones, exclamaciones e interrogaciones retóricas, exhortaciones, etc.

En cuanto a la **métrica**, Fray Luis elige la lira, estrofa que introduce Garcilaso y que este utiliza en su "*Canción a la flor de Gnido*" imitando a Horacio, y fray Luis es un poeta horaciano. Esta estrofa, la lira, permite al poeta ser más expresivo en los versos heptasílabos, y más reflexivo y sosegado en los endecasílabos. Es, pues, una estrofa de contención. A veces, como una misma idea no cabe en una estrofa, se extiende a varias estrofas a través de los encabalgamientos.