

Humanismo y desencanto: Renacimiento y Clasicismo: Renacimiento y Clasicismo. La poesía lírica

María relee el mensaje con las adivinanzas que le ha enviado Juan: "... deberás adentrarte en el Renacimiento y el Clasicismo, en la exaltación antropocéntrica y en el desencanto acerca de la condición humana, en lo bello y lo deforme, en las luces y las sombras del individuo y de la sociedad...". En principio, a María le parecen unas palabras demasiado grandilocuentes y le asustan un poco, así que acude a un viejo libro de texto que tenía guardado y busca información sobre el Renacimiento.

El Renacimiento es un movimiento cultural que nace en Italia y se extiende desde allí al resto de Europa durante los siglos **XVI** y **XVII**. En esta época se produce una verdadera revolución que cambiará la mentalidad teocéntrica del hombre medieval por la nueva **mentalidad** antropocéntrica. Esta nueva manera de ver el mundo afectará a todas las actividades humanas: el arte, la literatura, la religión, la ciencia...; y se ve impulsada y fortalecida por ciertos **procesos históricos** que debemos mencionar:

- El **desarrollo de las ciudades y el comercio**. Una clase urbana de mercaderes, banqueros y artesanos impone sus preferencias estéticas, que se alejan del didactismo y la religiosidad medievales y se decantan por un arte humanizador, en el que destaca el cultivo de la belleza formal y aparecen motivos mitológicos, desnudos y paisajes idealizados.

- La **invención de la imprenta** por el alemán Gutenberg a finales del siglo XV favorecerá la difusión del libro y el aumento de la lectura. Gracias a la imprenta y el papel se extenderán los dos movimientos intelectuales más característicos de esta época: el Humanismo, que reivindica la cultura de Grecia y Roma, y la Reforma religiosa iniciada por Lutero, que exige el libre acceso a la Biblia.

- El **progreso de la ciencia**, que culminará en la teoría heliocéntrica de Copérnico y en los descubrimientos de Galileo.

Las innovaciones tecnológicas permitirán también llegar a tierras desconocidas y explorar las que apenas se conocían, abriéndole al hombre europeo nuevos horizontes. A partir del viaje de Colón a América en 1492, la imagen del mundo cambia.

Colón llega a América, de Gergio Deluci. Autor: L. Prang & Co., Boston.

Imagen en Wikimedia Commons bajo [dominio público](#).

Estos cambios sociales producen una **nueva lírica**, cuyos **rasgos esenciales** podemos resumir así:

- **Vitalismo**: exaltación del amor y los placeres de la vida.
- **Humanismo**, recuperación e imitación de los clásicos grecolatinos, que se consideran modelos de perfección literaria.
- **Petrarquismo**: enfoque psicológico en la descripción del amor e idealización de la amada.
- **Métrica italiana**: adopción de las formas métricas italianas, como el verso endecasílabo y la estrofa del soneto.

Comprueba lo aprendido

Completa este resumen sobre el Renacimiento con las siguientes palabras: ciencia, Italia, ciudades, imprenta, comercio, Europa.

El Renacimiento aparece en . Desde allí se extiende al resto de en los siglos XVI y XVII.

Entre los factores históricos que contribuyen al triunfo de una nueva mentalidad cabe señalar:

- El desarrollo de las y el .
- La invención de la .
- El progreso de la .

Enviar

Reflexiona

En 1860 el historiador suizo Jacob Burckhardt publicó un estudio fundamental sobre la época renacentista: *La cultura del Renacimiento en Italia*. Una de las historias que Burckhardt narra en su libro es la siguiente, sucedida en Roma:

El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli. Imagen en [Wikimedia Commons](#)
bajo [dominio público](#)

"El 18 de abril de 1485 se extendió el rumor de que se había descubierto el cadáver hermosísimo y absolutamente incorrupto de una joven romana de la Antigüedad. Unos albañiles lombardos descubrieron una tumba antigua mientras cavaban en un terreno propiedad del convento de Santa María Nuova, junto a la Via Appia, más allá de Cecilia Metilla, encontrando un sarcófago de mármol, supuestamente con la inscripción: "Julia, hija de Claudio". El resto pertenece a la leyenda; así, se dijo que los lombardos habían desaparecido inmediatamente con los tesoros y piedras preciosas que servían de adorno y ofrenda funeraria para el cadáver; que éste estaba cubierto de una esencia preservadora, y que tenía una apariencia tan fresca y flexible como la de una niña de quince años recién muerta; incluso se llegó a decir que conservaba los colores de la vida, con los ojos y la boca aún a medio cerrar. Por fin la llevaron al Palacio de los Conservadores del Capitolio, hacia donde desde entonces se iniciaría una auténtica peregrinación para verla, "pues era tal su belleza que no se puede expresar o describir, y si se expresara o describiera, aquellos que no la vieron no lo creerían". Luego, una noche, se la enterró por orden de Inocencio VIII en un lugar secreto, ante la Porta Pinciana, y en el vestíbulo de los Conservadores sólo quedó el sarcófago vacío. Lo más probable es que sobre la cabeza del cadáver se hubiera modelado una máscara policroma de cera o material similar, en el estilo clásico idealizado, con lo que armonizarían maravillosamente los dorados cabellos de que se hablaba. Pero lo más conmovedor del asunto no es el hecho en sí, sino el prejuicio firmemente enraizado de que un cuerpo genuinamente antiguo, tal como el que creían tener ante ellos, debía ser más hermoso que los que entonces vivían."

JACOB BURCKHARDT, *La cultura del Renacimiento en Italia*, ediciones Akal, 2004, págs. 180-181.

¿Con qué movimiento intelectual podemos relacionar la emoción ante los restos de una joven romana y la creencia de que en la Antigüedad clásica todo era más hermoso, incluso los cuerpos?

Estas ideas se relacionan con el Humanismo: se produce en esta época una verdadera idealización de la Antigüedad clásica, pues se considera que el arte llegó a su perfección con los griegos y romanos.

Para saber más

En esta página encontrarás amplia información sobre el [arte y la literatura renacentistas](#), tanto en el conjunto de Europa como en los principales países.

Y en este otro enlace una completa [síntesis del Renacimiento](#) en sus distintos aspectos.

Por último, en este vídeo puedes repasar tus conocimientos sobre la época renacentista:

Si el inicio del siglo XVI parece estar lleno de promesas para el hombre europeo, el final de siglo es más sombrío. Las guerras de religión, que parecen no tener fin, las crisis económicas y el hundimiento de la sociedad estamental dan lugar a una mentalidad pesimista. El desengaño y la duda sustituyen ahora al confiado optimismo renacentista. **A finales del siglo XVII se produce la llamada "crisis de la conciencia europea"**, en expresión del historiador Paul Hazard, determinada por el racionalismo y el empirismo, que durante todo ese siglo habían estado minando la tranquila confianza del hombre europeo en la escolástica medieval.

Todos estos cambios tienen su reflejo en la literatura, que seguirá sin embargo dentro de los cauces estéticos -imitación de los clásicos- trazados por el Renacimiento. Pero el estilo tiende a hacerse más complicado. Metáforas e imágenes de difícil interpretación, expresiones de doble sentido y juegos de palabras ocultan la claridad renacentista.

A este período los historiadores de la literatura española lo llaman **"barroco"**, tomando prestado un término de la historia del arte. El término es menos usado para hablar de otras literaturas, pero en toda Europa se pueden advertir unos rasgos comunes.

En este vídeo se explican las principales características del barroco español. Con la debida atención a las peculiaridades de cada país, pueden aplicarse también dichas características a la literatura europea en general.

1. La poesía renacentista italiana

Con Dante y Petrarca, la poesía italiana había alcanzado ya en el siglo XIV una madurez que la convertía en modelo para las demás literaturas. Desde Francia o España se imitan las estrofas, los géneros y el estilo de la nueva literatura italiana.

En el ámbito de la **poesía lírica** destacan tres autores, a los que debemos considerar precursores del estilo renacentista europeo: Lorenzo de Médici, Angelo Poliziano y Pietro Bembo.

● **Lorenzo de Médici** (1449-1492), llamado el Magnífico, gobernó Florencia en la época de mayor esplendor de esta ciudad italiana. Fue además mecenas y protector de artistas. En su poesía se distinguen dos estilos: uno popular, en el que celebra la juventud y la alegría de vivir con un lenguaje llano y festivo, y otro culto, en el que escribe bajo la influencia de los poetas latinos e imita el lenguaje amoroso de Petrarca.

● **Angelo Ambrogini**, llamado el **Poliziano** (1454-1494), fue uno de los poetas protegidos por Lorenzo el Magnífico. Reproduce la mitología del mundo clásico en las *Estancias de la justa*, poema en el que celebra la victoria de un hermano de Lorenzo en unas justas caballerescas y su amor por una joven llamada Simonetta. También recreó el mito de Orfeo mediante un diálogo poético en el que creó un nuevo género de teatro lírico lleno de imaginación y alusiones mitológicas.

● **Pietro Bembo** (1470-1547) se erigió además en la mayor autoridad literaria de su época. Defendió el cultivo del dialecto florentino en la literatura, y expuso en prosa la concepción platónica del amor. Su aportación poética son las *Rimas*, una colección de poemas inspirados en el *Cancionero* de Petrarca.

Pero la poesía italiana no se limitó a estos tres autores. Entre muchos otros poetas, destacaron tres mujeres: Vitoria Colonna (1490-1547), cuyo *Cancionero* está dedicado al recuerdo de su esposo, muerto en la batalla de Pavía; Verónica Gàmbara (1485-1550), que elaboró una obra poética basada en el sentimiento religioso, el amor y la naturaleza; y Gaspara Stampa (1525-1554), autora de una intensa poesía amorosa.

También debemos mencionar los sonetos del famoso escultor Miguel Ángel (1475-1564), hombre renacentista en el pleno sentido de la palabra, interesado por el arte en sus distintas manifestaciones.

Actividad de lectura

Simonetta Cattaneo de Vespucci, "la bella Simonetta", fue una mujer cortejada por nobles como Giuliano Médici, hermano de Lorenzo, cantada por poetas como el Poliziano y retratada por artistas como Botticelli, que se inspiró en ella para *El nacimiento de Venus*.

En 1475, Giuliano de Médici participó en un torneo de justas bajo una bandera en la que se veía un retrato de Simonetta posando como la diosa Palas Atenea. En la bandera había además un letrero en el que podía leerse en francés: *La Sans Pareille* ("La sin par"). En ese mismo torneo, Simonetta fue proclamada "reina de la belleza".

Pero el suyo fue un esplendor breve. Tan solo un año después, Simonetta moría de tuberculosis, a los 22 años. Toda Florencia quedó conmocionada. Miles de personas acudieron a su entierro y Sandro Botticelli hizo prometer a sus familiares que sería enterrado a sus pies, como así fue, 34 años más tarde, en la iglesia de Ognissanti de Florencia.

Lee ahora este fragmento de las *Estancias de la justa*, que el **Poliziano** dedicó a los amores entre Giuliano de Médici y Simonetta:

*Siempre, más leve que la hoja al viento,
alterna, sin cesar, gozo y tormento;
sigue al que huye, burla al que lo ronda,
y viene y va como en el mar la onda.*

*Cándida Ella y de candor vestida,
con su traje de flores y de hierba;
la crencha de oro en rizos esparcida,
su frente enmarca de humildad superba.
Ríen en su redor Natura y Vida
porque todo lo endulza y desacerba,
y en su porte de regias suavidades
la mirada deshace tempestades.*

*El ámbito en contorno se hace ameno
al giro de sus luces amorosas;
de júbilo celeste el rostro pleno
destella con el tinte de las rosas.
El aura cede a su rumor divino
y el ave copia de su voz el trino.*

Traducción de Carlos López Narváez

Responde:

- ¿Cómo es el carácter de la mujer, según se describe en los cuatro primeros versos?
- A continuación, el poeta realiza en la siguiente estrofa una descripción física y moral de la joven. ¿De qué manera se identifican su belleza y cualidades con las de la misma Naturaleza?
- En la última estrofa se canta la consagración de la belleza de la mujer. ¿Se puede decir que su belleza ocupa un lugar

Retrato de Simonetta Vespucci. Sandro Botticelli. Imagen en [Wikimedia Commons](#) bajo dominio público

central en el mundo?

- Es un carácter voluble, "más leve que la hoja al viento", que hace sufrir a quien la ama, "gozo y tormento", y se entrega a quien la ignora. Nos encontramos ante la pervivencia del tópico de la *belle dame sans merci*, "la bella dama sin piedad", heredado de la poesía provenzal.
- Su "traje de flores y de hierba" simboliza la inocencia y la belleza de una naturaleza idealizada. "Natura y vida" ríen a su alrededor porque ella, con su sola presencia, endulza el mundo.
- Sí, hasta el punto de que se la diviniza: el rumor de la brisa y el canto de las aves no hacen sino reflejar su belleza. El Dios medieval ha sido sustituido en su papel central por una nueva divinidad, la de la mujer a la que se celebra en su belleza y juventud.

También se cultiva en Italia una **poesía épica**, con una brillante narrativa inspirada en los cantares de gesta franceses. **Ludovico Ariosto** (1474-1533) compuso el *Orlando furioso*, novela caballeresca en verso en la que inserta variadas aventuras fantásticas motivadas por la locura amorosa del héroe.

La épica tuvo una continuación en la *Jerusalén libertada*, de **Torcuato Tasso** (1544-1595), una extensa obra dividida en veinte cantos, en la que se evoca el asedio de Jerusalén durante la primera cruzada.

Otros géneros, como la poesía pastoril y bucólica, renacen también en Italia. **Jacopo Sannazaro** (1456-1530) inaugura con su *Arcadia* un modelo de narración amorosa en prosa y verso, protagonizada por pastores y ambientada en un paisaje idílico, que tendrá continuación más tarde en otras literaturas, como la española.

El estilo renacentista tendrá una continuidad en el siglo XVII, aunque ya con un lenguaje más rebuscado y artificioso, en las fábulas mitológicas de **Giovan Battista Marino** (1569-1625)

Orlando furioso, por Gustave Doré. Imagen en [Wikimedia Commons](#) bajo [dominio público](#).

Comprueba lo aprendido

Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

Lorenzo de Médici escribió tanto en estilo popular como en estilo culto.

 [Sugerencia](#)

☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

Poliziano reprodujo la mitología del mundo clásico.

 [Sugerencia](#)

☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

Pietro Bembo se inspiró para escribir sus *Rimas* en el *Decamerón* de Boccaccio.

 [Sugerencia](#)

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

En la Italia del Renacimiento sólo se cultivó la poesía lírica.

 [Sugerencia](#)

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

Tampoco se conocieron otros géneros, como la poesía pastoril y bucólica.

 [Sugerencia](#)

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

Importante

Recuerda los siguientes **autores de la poesía italiana de los siglos XVI y XVII**:

- La poesía italiana había alcanzado ya en el siglo XIV una madurez que la convertía en modelo para las demás literaturas.
- En la poesía de Lorenzo de Médici se distinguen dos estilos: uno popular, en el que emplea un lenguaje llano y festivo, y otro culto, en el que imita a los poetas latinos y a Petrarca.
- Angelo Ambrogini, el Poliziano, se inspiró en la mitología del mundo clásico para su poesía y creó un nuevo género de teatro lírico.
- Pietro Bembo defendió el uso del dialecto florentino, expuso la concepción platónica del amor y se inspiró en Petrarca para sus *Rimas*.
- En la poesía épica destacan el *Orlando furioso*, de Ludovico Ariosto y la *Jerusalén libertada*, de Torcuato Tasso.
- La poesía bucólica y pastoril tiene su modelo en la *Arcadia*, de Jacopo Sannazaro.
- El estilo renacentista se prolonga durante el siglo XVII con las fábulas mitológicas de Giovan Battista Marino.

Para saber más

En esta página puedes encontrar una visión general del [Renacimiento italiano](#).

En esta otra página puedes leer en español algunos poemas del [Poliziano](#).

2. Poesía clasicista francesa

Francia redescubre a los clásicos en el siglo XVI. Desde entonces, y durante tres siglos, la literatura francesa será el paradigma del clasicismo en Europa.

Los poetas franceses del Renacimiento acudirán a la literatura latina para buscar temas y motivos. En ella encuentran la inspiración que les proporcionan los **tópicos literarios**.

Un tópico literario es un tema o asunto condensado en una frase, que se repite a través de las distintas épocas. A menudo, los tópicos se enuncian con una expresión latina, por haber sido tomados de escritores clásicos. Estos son algunos de los **tópicos más comunes**:

- *Aurea mediocritas*: "Dorada mediocridad". Consiste en el elogio de la vida sencilla.
- *Beatus ille...*: "Feliz aquel...". Alabanza de la vida en el campo o en un lugar retirado.
- *Locus amoenus*: "Lugar agradable". Descripción de un lugar bello y bucólico.
- *Tempus fugit*: "El tiempo huye". Lamento por la fugacidad de la vida.
- *Carpe diem*: "Cosecha cada día, aprovecha el momento". Invitación a gozar de la vida.
- *Collige, virgo, rosas*: "Coge, doncella, las rosas (de la vida)". Exhortación a una joven para que goce del amor antes de que llegue la vejez.

Reflexiona

Lee ahora el *Soneto a Helena*, de Pierre de Ronsard, poeta del renacimiento francés:

*Cuando seas anciana, de noche, junto a la vela
hilando y devanando, sentada junto al fuego,
dirás maravillada, mientras cantas mis versos:
«Ronsard me celebraba, cuando yo era hermosa»,*

*Ya no tendrás sirvienta que tales nuevas oiga
y que medio dormida ya por la labor
se despierte al oír el sonido de mi nombre,
bendiciendo el tuyo con inmortal alabanza.*

*Yo estaré bajo tierra, y fantasma sin huesos
reposaré junto a la sombra de los mirtos,
y tú serás una anciana junto al hogar encogida,*

*lamentando mi amor y tu desdén altivo.
Vive, créeme, no aguardes a mañana:
Coge desde hoy las rosas de la vida.*

Pierre de Ronsard, por François-Séraphin Delpech.
Imagen en [Wikimedia Commons](#) bajo
[dominio público](#)

Responde:

¿Qué **tópico literario** aparece en este poema? Ayudarás así a María a resolver la primera adivinanza de las que le puso Juan.

¿Conoces otros autores que hayan escrito su versión de este mismo tópico?

El *Collige, virgo, rosas*, como se puede ver en el último verso. Pero también se puede decir que todo el poema es un desarrollo del *Carpe diem*, la invitación a vivir el presente, que es uno de los temas habituales de la poesía renacentista.

Hay varios poetas que han tratado este mismo tema: Garcilaso de la Vega en su Soneto XXIII (*En tanto que de rosa y azucena...*), Luis de Góngora (*Mientras por competir con tu cabello...*), y en nuestra época Pablo Neruda escribió el *Nuevo soneto a Helena*, en el que desarrollaba el tema de una forma personal.

2.1. Poesía francesa del siglo XVI

La poderosa individualidad de François Villon (1431 ó 1432-1463), poeta y delincuente, brilla en el siglo XV con luz propia, y es **Clément Marot** (1496-1544), considerado como el primer poeta renacentista francés, quien edita la obra de Villon y se la presenta al rey Francisco I como "el mejor poeta parisino que podáis encontrar". No es ajena a esa opinión la propia búsqueda de modelos para su obra por parte de Marot, que se debate aún entre los maestros medievales y el nuevo estilo llegado de Italia. Marot tradujo también los *Salmos* bíblicos, adoptada por los protestantes de lengua francesa en plena época de las guerras de religión.

El estilo italiano se adopta con naturalidad en Lyon, ciudad donde surge un grupo de poetas entre los que cabe destacar a Maurice Scève y Louise Labé.

● **Maurice Scève** (1501 ó 1502-1560) tuvo una sólida formación humanística y escribió tanto en francés como en latín e italiano. Compuso tres libros de poemas entre los que destaca *Delia, objeto de más alta virtud*. Scève canta en este libro al amor en un estilo elegante, cuidadosamente petrarquista y de inspiración platónica.

● **Louise Labé** (1515 a 1524-1566), llamada "la bella cordelera" por el oficio de su padre, fue una mujer de fuerte personalidad que escandalizó a la sociedad de su época. Dominaba, como Scève, varios idiomas. Expresó su sufrimiento amoroso con sinceridad y pasión en una obra en la que invierte el tópico de la descripción de la belleza de la mujer para preguntarse angustiadamente qué será de su propia belleza cuando el tiempo la consuma.

Para saber más

Durante las guerras de religión que asolaron Francia en el siglo XVI, las tropas protestantes cantaban este salmo como marcha militar, en la versión de Clément Marot que aparece en este vídeo. He aquí el principio del salmo en versión española:

*Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos,
Y huyan de su presencia los que le aborrecen.*

*Como es lanzado el humo, los lanzarás;
Como se derrite la cera delante del fuego,
Así perecerán los impíos delante de Dios.*

*Mas los justos se alegrarán; se gozarán delante de Dios,
Y saltarán de alegría.*

El estilo renacentista alcanza su expresión más consciente en los poetas de **La Pléiade**. Se llamó así a un grupo de escritores que se propuso elevar el nivel de la lengua francesa hasta hacerla tan digna de expresión artística como el latín o el griego. Los más destacados son Pierre de Ronsard y Joachim Du Bellay.

● **Pierre de Ronsard** (1524-1585) fue considerado el príncipe de los poetas franceses. Sus modelos fueron los grandes clásicos como Horacio, cuyo espíritu llevó a la poesía de su época en sus *Odas* y *Elegías*. También retomó los tópicos de la literatura amorosa latina para darles una nueva expresión en sus tres libros de los *Amores*, en los que utilizó el soneto con tanta maestría formal como vitalismo.

● **Joachim Du Bellay** (1522-1560) fue el principal teórico de La Pléiade, con su *Defensa e ilustración de la lengua francesa*. Vivió un tiempo en Roma, y a su vuelta escribió sus principales obras: *Antigüedades de Roma* y *Las añoranzas*. En ellas canta el antiguo esplendor de la antigua

capital del Imperio, los efectos del paso del tiempo y el elogio de la vida sencilla en el campo. Este último tema aparece en uno de sus sonetos más famosos, del que reproducimos el principio:

*¡Feliz quien como Ulises ha hecho un largo viaje,
igual que aquel que conquistó el Toisón,
y ha regresado luego, sabio y lleno de experiencia,
para vivir entre su gente el resto de sus días!...*

Comprueba lo aprendido

¿A quién se considera, cronológicamente, el primer poeta renacentista francés?

- ☐ A Clément Marot.
- ☐ A Pierre de Ronsard.
- ☐ A Joachim Du Bellay.

Correcto.

Incorrecto.

Incorrecto.

Solución

1. [Opción correcta \(Retroalimentación\)](#)
2. [Incorrecto \(Retroalimentación\)](#)
3. [Incorrecto \(Retroalimentación\)](#)

¿En qué ciudad francesa se formó un grupo de poetas renacentistas entre los que se incluye a Maurice Scève y Louise Labé?

- ☐ En París.
- ☐ En Marsella.
- ☐ En Lyon.

Incorrecto.

Incorrecto.

Correcto.

Solución

1. [Incorrecto \(Retroalimentación\)](#)
2. [Incorrecto \(Retroalimentación\)](#)
3. [Opción correcta \(Retroalimentación\)](#)

¿Quién escribió el *Soneto a Helena*?

- ☐ Joachim Du Bellay
- ☐ Pierre de Ronsard.
- ☐ Maurice Scève.

Incorrecto

Correcto.

Incorrecto.

Solución

1. [Incorrecto \(Retroalimentación\)](#)
2. [Opción correcta \(Retroalimentación\)](#)
3. [Incorrecto \(Retroalimentación\)](#)

Joachim Du Bellay escribió...

- ☐ Una traducción de los Salmos.
- ☐ Una *Defensa e ilustración de la lengua francesa*.
- ☐ Un libro de poemas de amor a Delia.

Incorrecto

Correcto.

Incorrecto.

Solución

1. Incorrecto (Retroalimentación)
2. Opción correcta (Retroalimentación)
3. Incorrecto (Retroalimentación)

2.2. Poesía francesa del siglo XVII

Durante el siglo XVII se puede advertir en la poesía francesa cierta tendencia a la oscuridad y el exceso. El llamado "**preciosismo**", cultivado en algunos salones literarios, es un ejemplo de ello.

A finales de siglo se produce entre varios escritores la llamada **Querella de los Antiguos y los Modernos**, en la que se discute si los autores clásicos son más dignos de imitación que los contemporáneos. Ese debate entre lo viejo y lo nuevo presagia ya un cambio de rumbo en la literatura.

Varios autores destacan en la poesía francesa del siglo XVII:

- **François de Malherbe** (1555-1628) fue el poeta oficial de la corte francesa. Destacó por la técnica depurada de sus versos, pero su papel más importante fue el de teórico. Malherbe luchó para mantener la poesía francesa dentro de la claridad y el rigor, influido por el racionalismo de Descartes.
- Su figura fue reivindicada por **Nicolas Boileau** (1636-1711), que en su *Arte poético* defendió las reglas de la razón y el buen gusto. Boileau anticipa así la literatura neoclásica del siglo XVIII.
- **Agrippa D'Aubigné** (1552-1630) participó en las guerras civiles como soldado protestante, y a partir de sus recuerdos de guerra escribió *Les Tragiques*, una obra de tono apocalíptico y violento.
- **Jean de La Fontaine** (1621-1695) se hizo famoso por sus fábulas, en las que se proponía hacer razonar a sus lectores sobre algún aspecto de la vida cotidiana, mediante narraciones protagonizadas por animales.

Reflexiona

Te ofrecemos a continuación un fragmento del poema que Malherbe escribió para consolar a un amigo por la muerte de su hija.

Léelo atentamente y reflexiona: ¿Qué tipo de consuelo ofrece el poeta a un padre atormentado? ¿Se basa en un sentimiento de tipo emotivo o religioso? ¿O se trata más bien de un intento de sobreponerse a la muerte por medio de la razón?

"A Du Terrier, gentilhomme de Aix-En-Provence, en la muerte de su hija"

*Tu dolor, Du Terrier, ¿habrá de ser eterno,
y las tristes ideas
que le dicta a tu mente el afecto de un padre
no tendrán nunca fin?*

*La ruina de tu hija, que a la tumba ha bajado
por la muerte común,
¿habrá de ser un dédalo que tu razón perdida
de tu pie no desande?*

*Yo sé de los encantos que ilustraban su infancia;
no creas que pretendo,
infausto Du Terrier, mitigar tu congoja
abajando su brillo.*

*Mas era de este mundo, que a la rara belleza
no destina bondades;
y, rosa, ella ha vivido lo que viven las rosas,
el tiempo de un albor.*

*Y aun dando por supuesto, conforme a tus plegarias,
que hubiera conseguido
con cabellos de plata acabar su carrera,
¿algo habría cambiado?*

*Aun ingresando anciana en la mansión celeste,
¿le cabía mejora?
¿No habría padecido el polvo funeral
y el verme de la tumba?*

Traducción de Jorge Gimeno

La influencia del racionalismo se advierte en las preguntas que Malherbe le dirige al destinatario del poema. Utilizando técnicas argumentativas, intenta que el lector se responda a sí mismo y de esa forma reflexione y se sobreponga a la desgracia mediante el uso de la razón. ¡Es el siglo de Descartes!

Malherbe, por Jean Jules Allasseur.
Imagen en Wikimedia Commons
de Jastrow bajo CC

Comprueba lo aprendido

¿En cuáles de estos aspectos se puede apreciar la evolución que se produjo durante el siglo XVII en la poesía francesa?

- ☐ El empleo de tópicos literarios.
- ☐ El gusto por un estilo preciosista.
- ☐ El debate sobre la imitación de autores clásicos o de autores contemporáneos.
- ☐ La recuperación de las lenguas clásicas.

Solución

1. Incorrecto
2. Correcto
3. Correcto
4. Incorrecto

Curiosidad

De las fábulas de La Fontaine, tal vez sea *La cigarra y la hormiga* la que exprese con más claridad los valores de la sociedad burguesa que ya empiezan a imponerse en la Francia del siglo XVII. Aquí tienes una traducción en prosa del texto de La Fontaine y la versión en vídeo de animación que ha realizado un autor contemporáneo.

"Cantó la cigarra durante todo el verano, retozó y descansó, y se ufanó de su arte, y al llegar el invierno se encontró sin nada: ni una mosca, ni un gusano.

Fue entonces a llorar su hambre a la hormiga vecina, pidiéndole que le prestara de su grano hasta la llegada de la próxima estación.

-Te pagaré la deuda con sus intereses; -le dijo- antes de la cosecha, te doy mi palabra.

Mas la hormiga no es nada generosa, y este es su menor defecto. Y le preguntó a la cigarra:

-¿Qué hacías tú cuando el tiempo era cálido y bello?

-Cantaba noche y día libremente -respondió la despreocupada cigarra.

-¿Conque cantabas? ¡Me gusta tu frescura! Pues entonces ponte ahora a bailar, amiga mía.

No pases tu tiempo dedicado sólo al placer. Trabaja, y guarda de tu cosecha para los momentos de escasez."

Importante

Recuerda los siguientes **autores y conceptos de la poesía francesa del siglo XVI**:

- Clément Marot fue el primer poeta renacentista francés. Adaptó los *Salmos* bíblicos.
- En Lyon se formó un grupo de poetas renacentistas al que pertenecieron Maurice Scève y Louise Labé.
- El grupo de La Pléiade se propuso dignificar la lengua francesa.
- Pierre de Ronsard fue el principal poeta de ese grupo. Se inspiró en Horacio y otros clásicos, y destacó en sus sonetos amorosos.
- Joachim Du Bellay también perteneció a La Pléiade. Escribió sobre el paso del tiempo y la añoranza de la vida sencilla.

Recuerda los siguientes **conceptos y autores de la poesía francesa del siglo XVII**:

- El "preciosismo" es una tendencia de la poesía francesa del XVII.
- A finales de siglo se produce la *Querrela de los Antiguos y los Modernos*.
- François de Malherbe destacó por su papel de teórico de la claridad y el rigor.
- Nicolás Boileau se anticipó a la literatura neoclásica en su *Arte poético*.
- Agrippa D'Aubigné destaca por su poesía de tono violento y apocalíptico.
- De Jean de La Fontaine se recuerdan aún sus *Fábulas*.

Para saber más

En este enlace puedes leer en español un artículo del famoso crítico Sainte Beuve sobre la [poesía francesa del siglo XVI](#).

Y en los siguientes enlaces podrás leer traducciones de algunos de los principales poetas estudiados en este tema: [François Villon](#), [Clément Marot](#), [Pierre de Ronsard](#), [Joachim Du Bellay](#) y [Jean de La Fontaine](#).

3. La poesía portuguesa

Aunque en el **Cancionero general** de 1516 se pone ya de manifiesto la influencia de las nuevas formas italianas en la poesía portuguesa, es **Francisco Sá de Miranda** (1481-1558) quien hace triunfar plenamente el espíritu y las formas renacentistas. Viajero en Italia y amigo de Garcilaso, en sus églogas y elegías adapta la poesía portuguesa a la métrica italiana.

Pero el poeta más importante del Renacimiento en Portugal es **Luis Vaz de Camões** (1524-1580). La obra principal de Camões es *Os Lusíadas*, un poema épico dividido en diez cantos en el que narra el viaje de Vasco de Gama a la India. Si Camões se inspiró en *La Eneida* de Virgilio y en modelos más cercanos a su época, como el *Orlando furioso*, de Ariosto, su genialidad estuvo en narrar sucesos de la historia contemporánea de su patria. Él mismo había sido viajero a la India, náufrago y combatiente, y supo ver que los asuntos para la épica no había que buscarlos en sucesos lejanos y legendarios, sino en los viajes de los marineros portugueses, que él había vivido. Como poeta lírico, Camões también destacó en composiciones de amor donde enfrenta la sensualidad y el platonismo.

Durante el siglo XVII, la poesía portuguesa acusa la influencia de Góngora y el culteranismo. Se considera introductor de este estilo en Portugal a **Francisco Rodrigues Lobo** (1580-1622), que compuso casi toda su obra en castellano. La influencia del barroco español se advierte también en la obra de **Sor Violante de Céu** (1607-1693), conocida en su época como "la décima musa".

Actividad de lectura

Lee las tres primeras estrofas del Canto I de *Os Lusíadas*, de Luis Vaz de Camões:

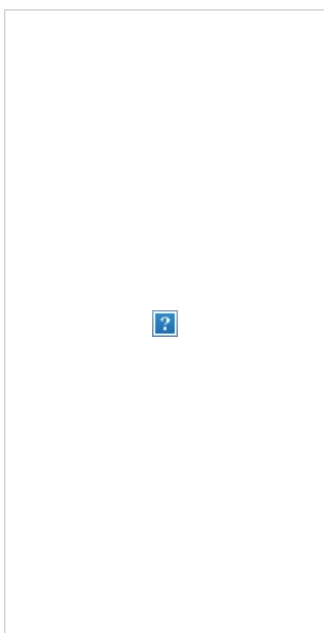

Ilustración para *Os Lusíadas*, por Ernesto Casanova. Imagen en [Wikimedia Commons](#) bajo dominio público

*Las armas y varones distinguidos,
Que de Occidente y playa Lusitana
Por mares hasta allí desconocidos,
Pasaron más allá de Taprobana;
Y en peligros y guerra, más sufridos
De lo que prometía fuerza humana,
Entre remota gente, edificaron
Nuevo reino, que tanto sublimaron.*

*Y también los renombres muy gloriosos
De los Reyes, que fueron dilatando
El Imperio y la Fe, pueblos odiosos
Del África y del Asia devastando;
Y aquellos que por hechos valerosos
Más allá de la muerte van pasando;
Si el ingenio y el arte me asistieren,
Esparciré por cuantos mundos fueren.
Callen del sabio Griego, y del Troyano,
Los grandes viajes, conquie el mar corrieron;
No diga de Alejandro y de Trajano
La fama las victorias que obtuvieron;
Y, pues yo canto el pecho Lusitano,
A quien Neptuno y Marte obedecieron,
Ceda cuanto la Musa antigua canta,
A valor que más alto se levanta.*

Responde:

Según lo que se anuncia en la primera estrofa, ¿quién va a ser el protagonista del poema, un héroe individual o un pueblo entero?

Camões se inspira en la épica antigua, pero ¿considera que los héroes de la Antigüedad son más nobles, más dignos de ser cantados que los de su época?

Son los marineros y soldados portugueses, "las armas y varones distinguidos", dirigidos por sus reyes, el protagonista colectivo del poema. En *Os Lusíadas*, Camões ve la historia entera de Portugal como una gesta heroica. El viaje de Vasco de Gama a Oriente es sólo la hazaña final.

Tal como se puede leer en la última estrofa, el poeta considera los viajes y las victorias de sus contemporáneos más dignos de alabanza que los de la Antigüedad, y no le falta razón: las expediciones portuguesas de aquella época no tenían precedente.

Comprueba lo aprendido

Completa este resumen situando en los espacios en blanco las siguientes palabras: culteranismo, cantos, églogas, métrica, épico, barroco.

Se considera el primer poeta renacentista portugués a Francisco Sá de Miranda, autor de [] y elegías en las que en las que adapta la poesía portuguesa a la [] italiana. Pero el poeta más importante del Renacimiento en Portugal es Luis Vaz de Camoes, autor de *Os Lusíadas*, un poema [] dividido en diez [] que narra el viaje de Vasco de Gama a la India.

En el siglo XVII el [] es introducido por Francisco Rodrigues Lobo. La influencia del [] español se advierte también en la obra de Sor Violante de Céu.

Enviar

Importante

Recuerda los principales conceptos y autores de la poesía portuguesa del los siglos XVI y XVII:

- Francisco Sá de Miranda es quien hace triunfar plenamente el espíritu y las formas renacentistas en Portugal.
- El poeta más importante del Renacimiento es Luis Vaz de Camoes, y su obra más importante *Os Lusíadas*.
- El tema de *Os Lusíadas* es el viaje de Vasco de Gama a la India, pero el verdadero protagonista es colectivo.
- Durante el siglo XVII la poesía portuguesa se ve influenciada por Góngora.

Para saber más

Puedes leer en este [enlace](#) *Os Lusíadas* en español.

Y en esta [página](#) ampliar tu información sobre Luis de Camoes y las referencias mitológicas que aparecen en su poema.

4. La poesía inglesa

María tenía que resolver la segunda adivinanza que Juan le había propuesto: "Autor inglés que perdió y encontró el paraíso". Ella sí que estaba perdida... Así que escribió esas mismas palabras en el buscador *Google* y apareció ante ella una impresionante y sugerente imagen que además le dio la pista definitiva para encontrar la solución al acertijo. A partir de la información que había asociada a la imagen (puedes ver el pie de la fotografía de la derecha), empezó a indagar sobre John Milton y la poesía inglesa de los siglos XVI y XVII.

El **Renacimiento** llega más tarde a Inglaterra que a Francia o España, y tampoco se produce una ruptura con la lírica medieval, que es integrada en las nuevas formas.

En el siglo XVI se introducen en la poesía inglesa novedades como el soneto o el verso blanco. El gran poeta y dramaturgo William Shakespeare hará un uso magistral de ambas novedades, pero la poesía de Shakespeare la veremos en el tema 3, junto al resto de su obra.

Habrá que esperar al **siglo XVII** para que aparezcan tres grandes figuras de la poesía inglesa: John Donne, John Milton y John Dryden.

● **John Donne** ((1572-1631) perteneció al grupo de los llamados "poetas metafísicos". Estos autores cultivaron una literatura de signo reflexivo. En las *Canciones* y *Sonetos* de Donne, la hondura se une a un estilo renovador, en el que el uso audaz de imágenes y metáforas sirve para expresar el pensamiento de Donne sobre el amor y la muerte.

● **John Milton** (1608-1674) escribió sobre temas variados, en prosa y verso, pero sin duda su obra más famosa es *El paraíso perdido*. En ella Milton recrea la historia bíblica de la caída de Lucifer y la expulsión de Adán y Eva. A partir de ese núcleo narrativo, Milton se eleva a consideraciones generales sobre el pecado y la gracia, la libertad y el mal. El diablo es presentado como un personaje melancólico, víctima de su propia rebeldía. La influencia del *Paraíso perdido* en la literatura posterior ha sido grande, sobre todo a partir del Romanticismo. Milton escribió después el *Paraíso recobrado*, en el que opone a la caída del ser humano la resistencia de Cristo a las tentaciones del diablo.

● El siglo XVII se cierra con **John Dryden** (1631-1700). Su poesía satírica, para la que se inspira en modelos latinos como Horacio y Juvenal, le convierte en un antecesor de la literatura ilustrada del siglo XVIII.

Ilustración de Gustave Doré para *El paraíso perdido*, de John Milton. Imagen en [Wikimedia Commons](#) bajo dominio público

Comprueba lo aprendido

En el siglo XVI se introducen en la poesía inglesa novedades como el soneto y el verso ...

- ☐ libre.
- ☐ blanco.
- ☐ suelto.

Incorrecto.

Correcto.

Incorrecto.

Solución

1. Incorrecto (Retroalimentación)
2. Opción correcta (Retroalimentación)
3. Incorrecto (Retroalimentación)

John Donne perteneció al grupo de los llamados...

- ☐ poetas existenciales.
- ☐ poetas bucólicos.
- ☐ poetas metafísicos.

Incorrecto.

Incorrecto.

Correcto.

Solución

1. Incorrecto (Retroalimentación)
2. Incorrecto (Retroalimentación)
3. Opción correcta (Retroalimentación)

El paraíso perdido fue compuesto por ...

- ☐ John Milton.
- ☐ John Dryden.
- ☐ John Donne.

Correcto.

Incorrecto.

Incorrecto.

Solución

1. Opción correcta (Retroalimentación)
2. Incorrecto (Retroalimentación)
3. Incorrecto (Retroalimentación)

Para su poesía satírica, John Dryden se inspiró en...

- ☐ Dante y Petrarca.
- ☐ Homero y Virgilio.
- ☐ Horacio y Juvenal.

Incorrecto.

Incorrecto.

Correcto.

Solución

1. Incorrecto (Retroalimentación)
2. Incorrecto (Retroalimentación)
3. Opción correcta (Retroalimentación)

Reflexiona

Se dice a menudo que traducir poesía es un empeño condenado al fracaso. Sin ser tan pesimistas, sí debemos reconocer que muchos matices del lenguaje poético original se pierden en la traducción. Lee primero en castellano el principio del *Paraíso perdido*, de Milton, y a continuación, o al mismo tiempo, puedes apreciar la musicalidad de los versos originales en el vídeo.

"Canta, celeste Musa, la primera desobediencia del hombre. Y el fruto de aquel árbol prohibido cuyo funesto manjar trajo la muerte al mundo y todos nuestros males con la pérdida del Edén, hasta que un Hombre, más grande, reconquistó para nosotros la mansión bienaventurada. En la secreta cima del Oreb o del Sinaí tú inspiraste a aquel pastor que fue el primero en enseñar a la escogida grey cómo en su principio salieron del caos los cielos y la tierra; y si te place más la colina de Sión o el arroyo de Siloé que se deslizaba rápido junto al oráculo de Dios, allí invocaré tu auxilio en favor de mi osado canto; que no con débil vuelo pretendo remontarme sobre el monte Aonío al empeñarme en un asunto que ni en prosa ni en verso nadie intentó jamás.

Y tú singularmente ¡Oh Espíritu! que prefieres a todos los templos un corazón recto y puro, inspírame tu sabiduría. Tú estabas presente desde el principio y desplegando como una paloma tus poderosas alas cubriste el vasto abismo haciéndolo fecundo, ilumina mi oscuridad; realza y alienta mi bajeza para que desde la altura de este gran propósito pueda glorificar a la Providencia eterna justificando las miras de Dios para con los hombres.

Di ante todo, ya que ni la celestial esfera ni la profunda extensión del infierno ocultan nada a tu vista, di qué causa movió a nuestros primeros padres, tan favorecidos del cielo en su feliz estado, a separarse de su Creador e incurrir en la única prohibición que les impuso siendo señores del mundo todo. ¿Quién fue el primero que los incitó a su infame rebelión? La infernal Serpiente. Ella con su malicia animada por la envidia y el deseo de venganza engañó a la Madre del género humano. Por su orgullo había sido arrojada del cielo con toda su hueste de ángeles rebeldes y con el auxilio de éstos, no bastándole eclipsar la gloria de sus próceres, confiaba en igualarse al Altísimo si el Altísimo se le oponía.

Para llevar a cabo su ambicioso intento contra el trono y la monarquía de Dios, movió en el cielo una guerra impía, una lucha temeraria que le fue inútil. El Todopoderoso lo arrojó de la etérea bóveda envuelto en abrasadoras llamas; y con horrendo estrépito y ardiendo cayó en el abismo de perdición, para vivir

entre diamantinas cadenas y en fuego eterno, él que osó retar con sus armas al Omnipotente."

Responde:

¿A quién se dirige el poeta al empezar su obra? ¿Qué modelo sigue?

Pero a continuación, ¿a quién invoca? ¿Por qué?

El poeta se dirige a la Musa porque sigue el modelo establecido por Homero en *La Ilíada* para la épica. Milton es un poeta que tiene aún a los clásicos como modelo de prestigio.

Pero a continuación pide la ayuda del Espíritu. Milton es también un poeta cristiano, y su obra va a ser, precisamente, el intento de elaborar una épica cristiana que supere a la antigua.

Importante

Recuerda los autores más importantes de la poesía clasicista inglesa:

- John Donne perteneció al grupo de los llamados "poetas metafísicos", que cultivaron una literatura reflexiva. En las *Canciones* y *sonetos* se sirve de las metáforas para expresar su pensamiento sobre el amor y la muerte.
- John Milton escribió *El paraíso perdido*, poema épico en el que recrea la historia bíblica de la caída de Lucifer y la expulsión de Adán y Eva. A partir de ese núcleo narrativo, Milton se eleva a consideraciones generales sobre el pecado y la gracia, la libertad y el mal.
- John Dryden se inspiró en modelos latinos para su poesía satírica, en la que ya se anuncia la literatura ilustrada del siglo XVIII.

Para saber más

En esta página puedes leer [poemas de John Donne](#) traducidos al español.

Y en este enlace encontrarás el [texto completo del Paraíso perdido](#), de Milton.

Saqueo de una granja durante la Guerra de los Treinta Años, por Jacques Caillot
Imagen en [Wikimedia Commons](#) bajo [dominio público](#)

La reforma religiosa de Martín Lutero le da al Renacimiento alemán una personalidad peculiar. Lo que caracteriza a esta época en Alemania no será tanto la imitación de los clásicos latinos como una vuelta a las fuentes bíblicas. El propio Lutero realizó aportaciones fundamentales a la literatura alemana. La más importante fue su traducción de la Biblia, para la que la unificó los dialectos alemanes en un modelo estándar que sirviera de idioma receptor.

En la época contemporánea a Lutero sobresale la obra de **Hans Sachs** (1494-1576). En su poesía canta al amor o se refiere a los sucesos de la vida cotidiana con un espíritu burgués. Sachs perteneció a una agrupación de poetas llamada *meistersinger* ("maestros cantores"), que sería immortalizada por Wagner en su ópera *Los maestros cantores de Nuremberg*.

El **siglo XVII en Alemania** está marcado por la guerra de los Treinta Años: las principales potencias europeas se enfrentan en suelo alemán, y el país queda desolado.

Pero también se produce en esta época la recepción de las formas literarias renacentistas.

● **Martin Opitz** (1597-1639) es quien introduce el petrarquismo en la poesía alemana. En su obra *El libro de la poética alemana* establece un modelo de lengua culta, inspirándose en Horacio y Ronsard,

aunque rechaza las palabras extranjeras y dialectales.

● En la lírica religiosa destaca **Paul Gerhardt** (1607-1676). Fue, junto a Martín Lutero, el principal autor de himnos, muchos de los cuales se cantan aún en las iglesias alemanas. Por otra parte, **Angelus Silesius** (1624-1677) compuso breves poemas místicos inspirados, entre otros modelos, en la poesía de San Juan de la Cruz.

Comprueba lo aprendido

En la época contemporánea a Lutero sobresale la poesía de...

- ☐ Martin Opitz
- ☐ Hans Sachs
- ☐ Angelus Silesius.

Incorrecto.

Correcto.

Incorrecto.

Solución

1. Incorrecto (Retroalimentación)
2. Opción correcta (Retroalimentación)
3. Incorrecto (Retroalimentación)

Martin Opitz introdujo en la poesía alemana el ...

- ☐ petrarquismo.
- ☐ romanticismo.
- ☐ simbolismo.

Correcto.

Incorrecto.

Incorrecto.

Solución

1. Opción correcta (Retroalimentación)
2. Incorrecto (Retroalimentación)
3. Incorrecto (Retroalimentación)

Paul Gerhardt y Angelus Silesius destacaron en la lírica...

- ☐ religiosa.
- ☐ neoclásica.
- ☐ petrarquista.

Correcto.

Incorrecto.

Incorrecto.

Solución

1. Opción correcta (Retroalimentación)
2. Incorrecto (Retroalimentación)
3. Incorrecto (Retroalimentación)

Actividad de lectura

Lee este poema de Hans Sachs:

La fuente de la juventud

*Me dije en sueños: vale Dios,
también eres viejo, sesenta y dos;
te vas para abajo en cuerpo y cara,
¿cómo piensas si no te sentaras
pronto en la fuente de la juventud
que la vieja piel también sudaras tú?*

*Si de todos mis vestidos me despojo,
en el sueño todo esto tengo a ojo;
a la fuente de la juventud fuime a bañar;
para quitarme las penas de la edad.*

*Al entrar en ella me desperté
y reíme de mi rejuvenecer;
pensé: llevaré en mis viejos días
la vieja piel que antes tenía,
no hay yerba que en la tierra crezca
que a mí, Hans Sachs, me rejuvenezca.*

Traducción de José Luis Reina Palazón

Reflexiona acerca del tema y el tono del poema:

- Expresa con pocas palabras el **tema** general del poema.
- El **tono** del poema es irónico, más que trágico o melancólico. ¿Puede tener algo que ver ese tono burlón con cierta **mentalidad burguesa** de la que Sachs se hace portavoz?

- El tema se puede expresar de varias formas: "el irremediable paso del tiempo, lo inevitable de la vejez, la pérdida irreparable de la juventud..."; en cualquier caso, todas ellas nos llevan a una variante burguesa e irónica del tópico latino del *tempus fugit*, lo cual relaciona a Sachs con la poesía europea de su época.
- Sin duda hay en el poema de Sachs un realismo, una aceptación de la vida tal como es, que refleja la mentalidad de las nuevas clases urbanas. Esa sintonía con su mundo explica la inmensa popularidad de Sachs en la Alemania del siglo XVI.

Importante

Recuerda lo más importante de la poesía alemana de los siglos XVI y XVII:

- En el Renacimiento alemán predomina la vuelta a las fuentes bíblicas sobre la imitación de los clásicos grecolatinos.
- La aportación más importante de Lutero a la lengua y la literatura alemanas fue su traducción de la Biblia.
- La poesía de Hans Sachs expresa la mentalidad de la burguesía.
- Martin Opitz introduce el petrarquismo en la poesía alemana, en el siglo XVII.
- En la lírica religiosa destacan el autor de himnos Paul Gerhardt y el poeta místico Angelus Silesius.

Para saber más

Puedes ampliar tu información sobre los autores de este tema en las páginas de la Wikipedia que enlazamos aquí: [Martín Lutero](#), [Hans Sachs](#), [Martin Opitz](#), [Paul Fleming](#), [Paul Gerhardt](#) y [Angelus Silesius](#).

