

EL AMOR EN LA LITERATURA II: LÍRICA RENACENTISTA

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. CONTEXTO HISTÓRICO:

1.1. ESPAÑA EN EL SIGLO XV

1.2. REINADO DE CARLOS V

1.3. REINADO DE FELIPE II

2. EL RENACIMIENTO:

2.1. CARACTERÍSTICAS

2.2. TEMAS Y TÓPICOS:

2.2.1. EL AMOR

2.2.1.1. TÓPICOS VINCULADOS AL AMOR

2.2.2. LA NATURALEZA

2.2.2.1. TÓPICOS VINCULADOS A LA
NATURALEZA

2.2.3. MITOLOGÍA

2.2.4. RELIGIÓN

2.2.5. OTROS TÓPICOS RENACENTISTAS

2.3. INNOVACIONES FORMALES

3. PRINCIPALES AUTORES RENACENTISTAS:

3.1. GARCILASO DE LA VEGA

3.1.1. BIOGRAFÍA

3.1.2. EVOLUCIÓN POÉTICA

3.1.3. OBRA

3.1.3.1. ÉGLOGAS

3.1.3.2. SONETOS

3.2. FRAY LUIS DE LEÓN

3.2.1. BIOGRAFÍA

3.2.2. OBRA

3.2.3. RASGOS E INFLUENCIAS

3.2.4. TEMAS

3.3. LA MÍSTICA ESPAÑOLA Y SAN JUAN DE
LA CRUZ

3.3.1. BIOGRAFÍA

3.3.2. OBRA POÉTICA

3.4. SANTA TERESA

4. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

El Fin del Medievo: Del Feudo a la Ciudad

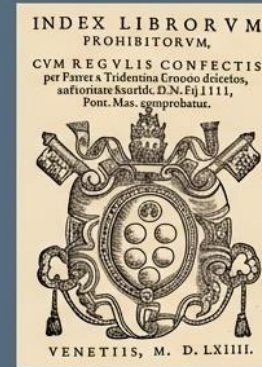

Las Dos Españas del Siglo XVI

Reinado de Carlos V (1517-1556): La Apertura

- **Fronteras:** España abierta a Europa y a sus corrientes ideológicas.
- **Cultura:** Entrada de la corriente italianizante y asimilación activa de modelos grecolatinos.
- **Filosofía:** Incorporación de ideas platónicas.
- **Tono Vital:** Moral pagana manifestada en una oleada de sensualidad y optimismo.

Reinado de Felipe II (Desde 1556): La Contrarreforma

- **Fronteras:** Cierre frente a Europa para bloquear la Reforma protestante (prohibición de estudiar en el extranjero, 1558).
- **Censura:** Publicación del *Índice de libros prohibidos* (1559) e inflexible control de la Inquisición.
- **Tono Vital:** El vitalismo adquiere un tono grave, nacional, ascético y místico.

2. EL RENACIMIENTO

El Renacimiento es un **movimiento social, cultural e ideológico desarrollado durante el siglo XVI**, que sitúa al ser humano en el centro del universo, recuperando los valores de la Antigüedad clásica grecolatina.

Se diferencia de la Edad Media por su actitud vitalista, el antropocentrismo y la importancia de la razón frente a la superstición medieval.

EDAD MEDIA		RENACIMIENTO
El mundo es un lugar de paso y un valle de lágrimas. El hombre aspira a ganar la vida eterna.	<i>Actitud ante la vida</i>	La vida es fuente de placeres: el hombre es un ser que ama y goza de la vida (actitud vitalista).
Las fuentes del saber son las Sagradas Escrituras y la fe.	<i>Actitud ante el saber</i>	El conocimiento se obtiene mediante la razón y la experimentación . Las verdades dogmáticas son revisadas desde una actitud crítica .
Dios controla el universo y el destino del hombre: visión teocéntrica.	<i>Visión del mundo</i>	Visión antropocéntrica : el hombre es el centro de la naturaleza, todo está a su disposición. La dignidad, la libertad y la belleza están por encima de cualquier valor.

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL RENACIMIENTO

1. HUMANISMO

2. CULTO A LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA

3. ANTROPOCENTRISMO Y RACIONALISMO

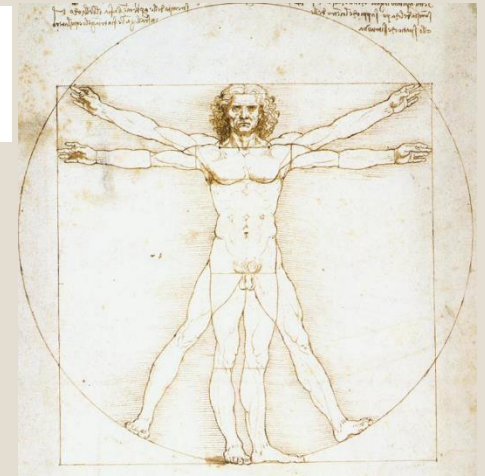
4. NEOPLATONISMO

5. NUEVO CONCEPTO DE BELLEZA

2.1.1. EL HUMANISMO

El Humanismo afirma la **posición central del hombre en el universo**.

Inicia un nuevo sistema de valores inspirado en **el mundo clásico (Grecia y Roma)**: un pensamiento, un arte y una literatura centrados en lo humano.

Se abandona la idea medieval del mundo como un valle de lágrimas. Es una **época de optimismo**.

La naturaleza es ahora sentida como un lugar de placer y belleza. De ahí el tópico renacentista del ***Carpe diem***.

El movimiento humanístico se extendió por toda Europa gracias a los intelectuales y artistas que iban a estudiar a Italia y regresaban a sus países.

Importancia decisiva para su difusión va a tener la invención de **la imprenta** por el alemán Gutenberg (1400-1468), ya que permitió el acceso a libros a mayor parte de la población y la secularización de la cultura.

2.1.2. CULTO A LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA

El humanista ambiciona equipararse a los clásicos. De esa admiración nace la **defensa del latín y de las lenguas vernáculas** como medio más natural de expresión.

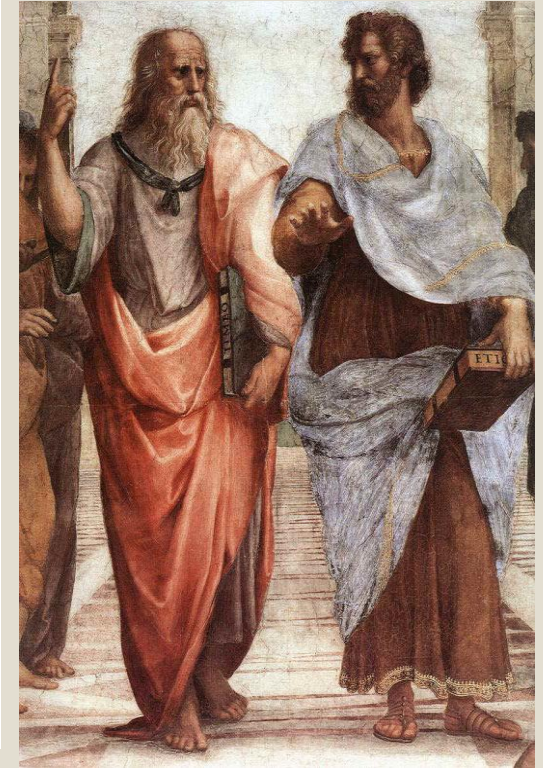
Se promueve el estudio de disciplinas clásicas como la gramática, retórica, poética o filosofía.

2.1.3. ANTROPOCENTRISMO Y RACIONALISMO

- El Renacimiento sitúa al **hombre en el centro del mundo**.
- Se exalta el **poder de la razón y la inteligencia**, que convierten al hombre en un ser superior, capaz de dominar el mundo.
- Se defiende la idea de que **la razón debe dominar a la pasión mediante el equilibrio y la medida**.
- El modelo de hombre es el **CORTESANO**: hombre que destaca en las armas y en las letras.

2.1.4. NEOPLATONISMO

- Siguiendo las ideas de Platón, quien defendía un “mundo de las ideas” donde reside la esencia ideal, perfecta, de cada cosa.
- Para el Neoplatonismo, la belleza terrenal se concibe como un reflejo de lo divino. A través de la contemplación de la belleza física, el alma puede ascender hacia la perfección espiritual.
- El neoplatonismo va a ser **básico en la consideración nueva del amor**. Al defender la belleza de los seres naturales como reflejo de la divina, el amor a lo individual nos lleva al amor a Dios.

ARMONÍA

EQUILIBRIO

CONTENCIÓN

SERENIDAD

2.1.5. NUEVO CONCEPTO DE BELLEZA

Búsqueda de **armonía y proporción**: el arte y la literatura renacentistas persiguen el equilibrio formal, la simetría y la proporción clásica como expresión de lo bello. Esto se plasmará en el tópico de la *Donna angelicata*.

2.2 TEMAS Y TÓPICOS DE LA LITERATURA RENACENTISTA

2.2.1 AMOR

- El tema habitual de la poesía renacentista es el **amor**, que tendrá influencias de:
 - ✓ El **amor cortés trovadoresco**: actitud de servicio y vasallaje ante la dama inalcanzable..
 - ✓ El ***Dolce stil nuovo***: escuela italiana del siglo XIII, que describe a **la dama** (bella donna) **como mediadora entre el hombre y Dios**, pues le transmite al poeta las virtudes necesarias para su salvación. Su función es **parecida a la de los ángeles**, por eso se la llamará *donna angelicata* (“señora angelical”)
 - ✓ La **poesía petrarquista italiana**: Petrarca, poeta italiano del siglo XIV con su *Cancionero* dedicado a su amada Laura, influirá de forma decisiva en la lírica posterior, tanto por sus temas como por sus formas, hasta el punto de constituir un modo de hacer poesía conocido como **petrarquismo**.
 - ✓ La **filosofía neoplatónica**: los poetas conciben ahora el amor como una virtud que hace mejores a los seres humanos.

- El amor se presenta también como un **intenso anhelo insatisfecho**, fuente de melancolía y tristeza, y un doloroso impulso lleno de espiritualidad.
- Se profundiza en los sentimientos llegando a un **fino análisis de los estados de ánimo**.

Fases del proceso amoroso:

- **El amor a través de la mirada:** la importancia de los **ojos** será crucial para los poetas renacentistas. Es a través de ellos de los que nace el amor. Los ojos son descritos como "soles" o "ardiente lumbre" que tienen el poder de arrojar la paz del alma del poeta.
- **Sufrimiento gozoso y efectos contradictorios:** el amor provoca **sentimientos opuestos**. Esta ambivalencia es un tema central. Ese sentimiento es descrito como (*hielo abrasador, dulce llama, guerra que da paz...*).
- **Perfeccionamiento del alma:** Este sufrimiento, producido por el **desdén o ausencia** de la amada, perfecciona el alma del poeta y lo acerca más a Dios. Esta es la idea central de la **filosofía neoplatónica**.
- **Fuerza ineludible y destino:** El amor se presenta como una fuerza totalizadora. El poeta acepta su destino incluso si lo conduce a la muerte.
- **Refugio en la naturaleza:** Ante el desdén o la ausencia, el enamorado busca consuelo en la naturaleza, pues solo en ella **halla comprensión y confianza**.

2.2.1.1 TÓPICOS VINCULADOS CON EL AMOR: “DESCRIPTIO PUELLAE”

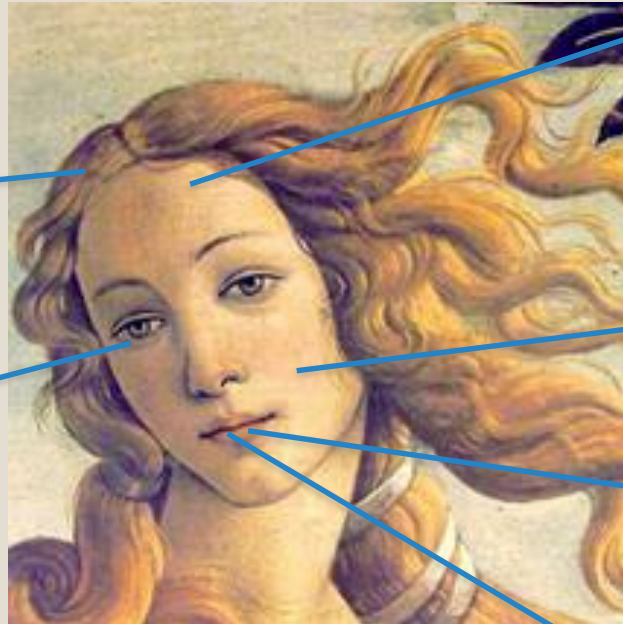
La **mujer se idealiza como reflejo de la belleza divina** y se describe mediante el tópico “**descriptio puellae**” (descripción de la muchacha). Se trata de una descripción de la mujer que sigue una serie de normas.

La **descripción se realiza de arriba abajo** (cabeza, rostro, cuello, brazos, manos, torso y piernas, aunque con mucha frecuencia se detienen en el cuello: largo, fino y blanco).

En la cabeza, el **cabello** es **rubio** y se identifica con el oro.

Si el cabello es blanco (signo de vejez) las imágenes son plata o nieve.

En el rostro, los **ojos** son aludidos como soles. Normalmente de color azul (cielo) o verdes (mar), pero también se alaban los ojos oscuros.

El **rostro** es siempre blanco. Esto da pie a imágenes de nieve o de flores blancas (azucenas, lirios...)

El **color de las mejillas** es el rosa (se alude a la flor) y contrasta con el blanco del resto de la luz.

Los **labios** son rojos, es decir, claveles, corales, granas, rubíes.

Los **dientes**, nacarados, aportan la imagen de las perlas.

A toda esta belleza, Dante y Petrarca añaden un componente espiritual y convierten a la mujer en la **donna angelicata**, mujer ángel, cuyo amor hace brotar en el hombre no los instintos carnales sino el deseo de superarse a sí mismo.

2.2.1.1.TÓPICOS VINCULADOS CON EL AMOR: CARPE DIEM y COLLIGE, VIRGO, ROSAS

- La belleza femenina da pie a otros dos tópicos muy conocidos:
 - ✓ **Carpe diem** (*Disfruta cada día*). Tópico que incita a vivir el momento. Procede de Horacio .
 - ✓ **Collige, virgo, rosas** (*coge, muchacha, las rosas*). Es una derivación del tema anterior que parte de un verso de Ausonio, poeta latino: "Coge, virgen, la rosa" y que es también una incitación a gozar del día, pero aplicado a una mujer.
- En ambos, el poeta anima a una mujer joven y bella a que aproveche la juventud y la belleza, ya que el tiempo de los placeres es muy breve (**tempus fugit**)
 - ✓ **Tempus Fugit** (*el tiempo huye*). Tópico que incide en la fugacidad del tiempo. Aunque no tiene relación directa con el amor, sí que se utiliza para incidir en la necesidad del disfrute de la juventud y belleza antes de la llegada de la vejez.
- Se identifica la juventud y la belleza con las estaciones (la primavera es la juventud, el otoño o el invierno, la vejez) o con las flores, en especial la rosa, cuya belleza dura poco.

2.2.TEMAS Y TÓPICOS DE LA LITERATURA RENACENTISTA

2.2.2 LA NATURALEZA

La naturaleza, olvidada durante la Edad Media, aparecerá en el Renacimiento bajo la influencia de la **filosofía neoplatónica**, cuya belleza se considera un reflejo de la belleza divina. Por tanto, contemplar un paisaje hermoso es una forma de acercarse al conocimiento de Dios.

La naturaleza se presenta "bellamente idealizada" a través del tópico literario del ***locus amoenus*** (lugar agradable).

Este modelo, heredado de Virgilio, describe un entorno con características fijas que transmiten **armonía y reposo**:

- Corrientes de aguas cristalinas.
- Prados verdes y hierba fresca.
- Arboledas que proyectan sombras frescas.
- Presencia de flores y serenidad en el clima

Este entorno idílico sirve como el escenario perfecto para que el enamorado exprese sus sentimientos. Sin embargo, se produce un fuerte contraste: la **paz y el sosiego del paisaje** resaltan, por oposición, el "**agitado espíritu**" y el **sufrimiento** del enamorado

2.2.2.1. TÓPICOS VINCULADOS CON LA NATURALEZA : BEATUS ILLE y AUREA MEDIOCRITAS

Relacionados con la descripción de la naturaleza están los tópicos:

- ✓ ***Aurea mediocritas* (La feliz mediocridad):** Este tópico defiende una existencia sencilla, libre de grandes ambiciones materiales y de la búsqueda de poder. Se alaba la tranquilidad de quien vive con lo justo, contrastándola con las constantes preocupaciones y peligros que acechan a los ricos y poderosos.
- ✓ ***Beatus ille* (Feliz aquel):** Representa el deseo o la nostalgia por una vida retirada, lejos del "mundanal ruido" de la ciudad o la Corte. Las fuentes lo describen como el anhelo de vivir en soledad o en contacto directo con la naturaleza, considerada el escenario perfecto para alcanzar la armonía espiritual y la paz.

La Naturaleza como Refugio

En el Renacimiento, el campo y la aldea se contraponen a la vida urbana y cortesana, funcionando como un **refugio protector** contra los problemas del mundo exterior. Esta naturaleza se presenta a menudo como un ***locus amoenus*** (lugar agradable): un entorno idealizado con sombras, aguas cristalinas y flores que invita al reposo.

2.2.3. LA MITOLOGÍA

En el Renacimiento, **los mitos clásicos sustituyen a las alegorías** que predominaban durante la Edad Media. Esta recuperación de la mitología grecolatina no es solo estética, sino que cumple funciones simbólicas:

- Los relatos mitológicos se utilizan para representar de forma figurada tanto las **fuerzas de la naturaleza** como las diversas facetas de la **pasión amorosa**.
- La fuente fundamental para este uso de los mitos son las ***Metamorfosis de Ovidio***.

Los poetas, como **Garcilaso de la Vega**, utilizan el mito para elevar sus propias vivencias. Al identificar su historia de amor personal con un mito clásico (por ejemplo, el de Apolo y Dafne), el autor **dignifica su amor** otorgándole un valor universal y eterno.

Orfeo y Eurídice

Apolo y Dafne

2.2. TEMAS Y TÓPICOS DE LA LITERATURA RENACENTISTA

2.2.4.LA RELIGIÓN

Durante el primer Renacimiento (época de Carlos I) la literatura y arte se paganizan. A partir del reinado de Felipe II, aunque se mantienen los temas renacentistas, aparece también el sentimiento religioso a través de la literatura mística y ascética.

2.2.5.OTROS TÓPICOS QUE APARECEN EN EL RENACIMIENTO

- **Fortuna mutabile** (*la fortuna mudable*). Se refiere a los avatares de la fortuna que, a veces, es favorable y otras no, tanto subes como bajas. Fue muy frecuente en el Renacimiento.
- Para alabar a los varones el tópico renacentista es **Sapientia et fortitudo** (Sabiduría y valor), es decir, la mezcla del soldado y el estudioso.

2.3. INNOVACIONES FORMALES

GÉNEROS	Églogas: poemas protagonizados por pastores/poetas cortesanos que dialogan acerca del amor.	Garcilaso de la Vega
	Epístolas en verso: cartas en verso	Boscán y Garcilaso
	Odas: poemas en el que se expresa la admiración exaltada por algo o alguien.	Fray Luis, Fernando de Herrera

NUEVOS METROS	Endecasílabo (verso de 11 sílabas) Heptasílabo (verso de 7 sílabas)	
NUEVAS ESTROFAS	Soneto	Poema estrófico de 14 versos compuesto por dos cuartetos y dos tercetos.
	Lira	Estrofa de cinco versos con la estructura 7 a, 11 B, 7 a, 7 b, 11 B
	Octava real	Estrofa de 8 versos de arte mayor: ABABABCC
	Estancia	Propia de la canción. Número variable de versos heptasílabos y endecasílabos cuyo esquema fija el poeta.
	Silva	Serie de versos endecasílabos y heptasílabos que se combinan sin estructura prefijada.

3. PRINCIPALES POETAS RENACENTISTAS

GARCILASO DE LA VEGA

REINADO DE CARLOS V

TEMÁTICA AMOROSA

ADAPTACIÓN DE METROS Y ESTROFAS ITALIANAS:
ENDECASÍLABO,
SONETO, ÉGLOGA..

FRAY LUIS DE LEÓN

SAN JUAN DE LA CRUZ

SANTA TERESA DE JESÚS

REINADO DE FELIPE II

POESÍA RELIGIOSA:
ASCÉTICA Y MÍSTICA

3.1. GARCILASO DE LA VEGA (1501 h. -1536)

3.1.1. Biografía

Nacido en Toledo en 1501 en el seno de una familia noble. Fue miembro de la corte de Carlos V.

- **1526:** Su encuentro con **Isabel Freyre**, su musa y la "Elisa" de sus versos, marca su giro hacia la introspección.
- **1529-30:** Viaje a Italia y contacto directo con el **humanismo**.
- **1531:** Destierro a una isla del Danubio y posterior estancia en Nápoles, donde alcanza su madurez poética.
- **1536:** Muerte heroica en el asalto a la fortaleza de Muy, Provenza.

Vivió, como él mismo dice: *"tomando ora la pluma, ora la espada"*

Su evolución transita desde la **lírica cancioneril** (octosílabos y juegos de palabras), pasando por el **petrarquismo**, hasta una **etapa de plenitud** donde asimila a los clásicos y a Sannazaro (*Arcadia*).

Garcilaso de la Vega fue el prototipo del **cortesano renacentista**. Su trayectoria vital es clave para su obra.

3.1.2. Evolución poética de Garcilaso

1ª ETAPA

Influencia cancioneril

Cultivó una poesía arraigada en el Cancionero. Sus poemas de esta etapa se caracterizan por el intimismo, el uso del octosílabo, las antítesis y el desinterés por lo exterior. Influencia de Ausías March.

2ª ETAPA

Influencia petrarquista y de autores italianos

INFLUENCIA DE PETRARCA

Garcilaso imitó temas, vocabulario, estilo, imágenes de la belleza y de los elementos de la naturaleza empleadas por **Petrarca** para retratar a su amada y describir su vivencia amorosa

INFLUENCIA DE SANNAZARO

La lectura de la *Arcadia* le llevó a incluir en sus composiciones a pastores melancólicos y el tópico del *locus amoenus*.

El contacto con el Humanismo italiano fomentó la lectura de autores clásicos.

3ª ETAPA

Alcanza su propia voz poética, consiguiendo una fusión perfecta con los autores clásicos grecolatinos.

3.1.3. OBRA

Su obra se publica por primera vez en 1543, de manera póstuma y como apéndice a las obras de su amigo Juan Boscán.

Es una obra breve formada por:

- 40 sonetos (algunos autores consideran que suyos son 38)
- Una oda, en liras
- Dos elegías
- Tres églogas
- Tres odas latinas.
- Cinco canciones
- Siete coplas castellanas

Las églogas y los sonetos, son lo mejor y más afamado de su producción.

Fue el definitivo adaptador de las formas italianas, introducidas por su amigo Juan Boscán. Utiliza el endecasílabo, combinado con el heptasílabo y estrofas y recursos propios de la poesía italiana: soneto, terceto, lira... consiguiendo una extraordinaria perfección. Su estilo se caracteriza por una búsqueda constante de la **armonía, la elegancia y la naturalidad, así como un tono emotivo.**

3.1.3.1. Obra: Las Églogas

- Las églogas son composiciones en las que unos pastores exponen sus quejas amorosas en un entorno idealizado (locus amoenus)
- Las Églogas condensan toda la riqueza del mundo poético de Garcilaso.

ÉGLOGA I

Se centra en los monólogos de dos pastores que reflejan los sentimientos del propio poeta.

•**Salicio:** Lamenta el rechazo y el desdén de su amada **Galatea**.

•**Nemoroso:** Se queja por la muerte de su querida **Elisa**.

El poema funciona como un debate sobre qué pena es más profunda: la del rechazado o la de la muerte, todo envuelto en una atmósfera de melancolía. Su estilo es emotivo para mostrar cómo la **naturaleza se identifica con el dolor** del pastor

ÉGLOGA II

Trata sobre el amor no correspondido de **Albanio** hacia **Camila**, narrando sus desventuras y su desesperación.

Incluye una sección dedicada a ensalzar las hazañas del **Duque de Alba**, protector de Garcilaso, uniendo así el tema amoroso con el elogio épico

ÉGLOGA III

En esta composición, Garcilaso describe un paisaje bellamente idealizado del río **Tajo** en Toledo.

El poeta presenta a cuatro ninfas que tejen en telas escenas de amores trágicos de la mitología: Orfeo y Eurídice, Dafne y Apolo, y Venus y Adonis.

La obra introduce la muerte de la ninfa Elisa (la amada del poeta) para elevar su historia personal al nivel de los grandes mitos clásicos.

SALICIO:

*¡Oh más dura que el mármol a mis quejas,
y al encendido fuego en que me quemo
más helada que nieve, Galatea!*

*Estoy muriendo, y aún la vida temo;
témola con razón, pues tú me dejas:
que no hay sin ti el vivir para qué sea.*

*Vergüenza he que me vea
ninguno es tal estado,*

de ti desamparado,

y de mí mismo me avergüenzo ahora.

*¿De un alma te desdeñas ser señora,
donde siempre moraste, no pudiendo
della salir un hora?*

Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. [...]

*.....Por ti el silencio de la selva umbrosa,
por ti la esquividad y apartamiento
del solitario monte me agradaba;
por ti la verde hierba, el fresco viento,
el blanco lirio y colorada rosa
y dulce primavera deseaba.*

NEMOROSO

*Corrientes aguas puras, cristalinas;
árboles que os estáis mirando en ellas,
verde prado de fresca sombra lleno,
aves que aquí sembráis vuestras querellas,
hiedra que por los árboles caminas,
torciendo el paso por su verde seno;
yo me vi tan ajeno*

del grave mal que siento,

que de puro contento

con vuestra soledad me recreaba,

donde con dulce sueño reposaba,

o con el pensamiento discurría

por donde no hallaba

sino memorias llenas de alegría.

Y en este mismo valle, donde agora

*me entristezco y me canso, en el reposo
estuve tan contento y descansado.*

❑ FRAGMENTO ÉGLOGA 1

3.1.3.2. OBRA: LOS SONETOS

Sus 40 sonetos son fundamentales porque marcaron el rumbo definitivo de la lírica castellana al **adaptar con éxito los modelos italianos**.

- El **tema central** de sus sonetos es el **análisis del amor** por una mujer llamada **Elisa** (identificada biográficamente como Isabel Freyre), quien fue su gran musa inspiradora. Sus poemas exploran los estados emocionales provocados primero por el **amor no correspondido** y, posteriormente, por el dolor ante la **muerte de la amada**.
- **Influencia de Petrarca:** Garcilaso imita al poeta italiano Petrarca tanto en el vocabulario como en el repertorio de imágenes y el tono de **melancolía**.
- **Uso de la mitología:** En algunos sonetos utiliza mitos clásicos para dar un valor universal y dignificar su propia historia de amor. Ej: soneto de **Dafne y Apolo**.

ALGUNOS SONETOS FAMOSOS SON:

1. Soneto XXIII ("En tanto que de rosa y azucena"): Combina tópicos de *descriptio puellae* (descripción idealizada de la joven) y el *carpe diem/ colligo, virgo rosas* (invitación a aprovechar la belleza de la juventud)

2. Soneto V ("Escrito está en mi alma vuestro gesto"): Expresa una devoción absoluta hacia la amada.

2. Soneto XIII ("A Dafne ya los brazos le crecían"): Describe la transformación de la ninfa Dafne en laurel para escapar de Apolo. Garcilaso identifica su propio llanto con el de Apolo.

SONETO XXIII

En tanto que de rosa y azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar, ardiente, honesto,
con clara luz la tempestad refrena;

y en tanto que el cabello, que en la vena
del oro se escogió, con vuelo presto,
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena;

coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto antes que el tiempo airado
cubra de nieve la hermosa cumbre.

Marchitará la rosa el viento helado,
todo lo mudará la edad ligera,
por no hacer mudanza en su costumbre.

SONETO V

Escrito está en mi alma vuestro gesto
y cuanto yo escribir de vos deseo:
vos sola lo escribisteis, yo lo leo
tan solo, que aun de vos me guardo en esto.

En esto estoy y estaré siempre puesto,
que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo
de tanto bien lo que no entiendo creo,
tomando ya la fe por presupuesto.

Yo no nací sino para quereros;
mi alma os ha cortado a su medida;
por hábito del alma misma os quiero.

Cuanto tengo confieso yo deberos;
por vos nací, por vos tengo la vida,
por vos he de morir y por vos muero.

SONETO XIII

A Dafne ya los brazos le crecían
y en luengos ramos vueltos se mostraban
en verdes hojas vi que se tornaban
los cabellos que al oro oscurecían;

de áspera corteza se cubrían
los tiernos miembros que aún bullendo estaban;
los blancos pies en tierra se hincaban
y en torcidas raíces se volvían.

Aquel que fue la causa de tal daño
a fuerza de llorar, crecer hacía
este árbol, que con lágrimas regaba.

¡Oh miserable estado, oh mal tamaño,
que con llorarla crezca cada día
la causa y la razón por que lloraba.

3.2 POESÍA RELIGIOSA: FRAY LUIS, SAN JUAN Y SANTA TERESA

En la segunda mitad del siglo, la técnica renacentista se pone al servicio de la fe. Aunque se mantienen los metros italianos (especialmente la **lira**), el *sentimiento* se torna profundamente religioso.

- **Fray Luis de León:** Representa la **ascética**, el esfuerzo humano por la perfección moral y el deseo de paz interior.

- **San Juan de la Cruz:** Máximo exponente de la **mística**, donde la unión del alma con Dios se expresa mediante la simbología del amor humano, llevando las innovaciones formales de Garcilaso a una trascendencia espiritual absoluta.

- **Santa Teresa de Jesús:** Figura cumbre de la lírica mística del Renacimiento español. Su poesía, centrada en la experiencia directa de la unión amorosa con Dios, utiliza metáforas intensas y formas populares, influyendo decisivamente en la lírica religiosa del siglo XVI.

3.2.FRAY LUIS DE LEÓN (1527 - 1591)

3.2.1. BIOGRAFÍA

Nació en Belmonte (Cuenca) en **1527**.

Ingresó en la orden de los Agustinos, en Salamanca.

Estudió Filosofía y se doctoró en Teología.

En **1561** es nombrado catedrático de Teología en la Universidad de Salamanca.

En **1572** fue encarcelado por la Inquisición debido a conflictos relacionados con sus traducciones bíblicas al castellano. Allí escribió algunos de sus mejores poemas.

En **1576** fue absuelto y recuperó su cátedra.

Murió en Madrigal de las Altas Torres (Ávila) en **1591**.

3.2.2. OBRA

La obra poética de Fray Luis es escasa: no llegan a cuarenta los poemas que compuso.

Los más conocidos son:

- “**Oda a la vida retirada**”: Es su obra más emblemática. Utiliza el ***Beatus ille*** (dichoso aquel) para expresar su rechazo al poder, las riquezas y la fama, y la alabanza a la vida retirada ,en la soledad de la naturaleza
- “**Oda a Felipe Ruiz**”: Se centra en la **música** como un son divino que permite al alma recordar su origen y alcanzar una "dulcísima armonía", anegándose en un mar de dulzura que le hace olvidar el mundo material.
- Noche serena***: reflexión sobre el universo y el deseo de elevación espiritual.

Sus versos no se publicaron en vida. La primera edición la hizo Quevedo en 1637.

3.2.3. RASGOS E INFLUENCIAS

Se caracteriza por la asimilación de

Literatura clásica
griega y latina

Fray Luis es un gran conocedor de los clásicos griegos y latinos.

Actualiza el tópico *Beatus ille* de Horacio

Su obra está inspirada en el pitagorismo.

La
Biblia

lee la Biblia en su idioma original.

Corriente poética
italiana

Usó el endecasílabo y la lira

Conoce y asimila la poesía de Petrarca.

Estilo cuidado, sobrio y natural. Destaca su maestría en el uso de la lira.

Sus poemas se rigen por la norma renacentista de elegancia y sencillez

Abundantes figuras retóricas

Tradición
castellana

No olvida la tradición de la poesía castellana.

3.2.4. TEMAS

- La mayor parte de los motivos de la poesía de fray Luis tienen su origen en la tradición clásica neoestoica y neoplatónica:

BEATUS ILLE

Búsqueda de la “descansada vida” y alejamiento del “mundanal ruido”.

LA NOCHE ESTRELLADA

La contemplación de la belleza del cielo eleva el espíritu.

LA MÚSICA

La armonía universal sentida al escuchar las notas musicales.

ANHELO DE PAZ

DOMINIO DE LAS PASIONES

EXALTACIÓN DE LA VIRTUD

ODA A LA VIDA RETIRADA

Beatus ille...

Poder

Lujos

Fama

Pregunta retórica
sobre la fama

*¡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!*

***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.*

*No cura si la fama
canta con voz su nombre pregonera;
ni cura si encarama
la lengua lisonjera
lo que condena la verdad sincera.*

*¿Qué presta a mi contento,
si soy del vano dedo señalado,
si en busca de este viento
ando desalentado
con ansias vivas, con mortal cuidado?*

3.3. LA MÍSTICA ESPAÑOLA Y SAN JUAN DE LA CRUZ

ASCÉTICA

Trata del esfuerzo del hombre para alcanzar la perfección moral y acercarse a Dios

MÍSTICA

Intenta describir el don gratuito que Dios concede al fundirse con ellas y llenarlas de amor

FASES DE LA UNIÓN MÍSTICA

PURGATIVA

El alma se libra del pecado mediante la penitencia y la práctica de la virtud.

ILUMINATIVA

El alma se somete a Dios, renuncia a la razón y recibe una sabiduría especial que la ilumina.

UNITIVA

Éxtasis: Supone la unión mística entre el alma y Dios. Supone la anulación de los sentidos y una sensación de felicidad inefable.

3.3. SAN JUAN DE LA CRUZ (1542-1591)

3.3.1. BIOGRAFÍA

Máximo representante
de la poesía mística

Nació en Fontiveros (Ávila) **1542**.

Su verdadero nombre es Juan Yepes.

En **1563** ingresó en la Orden del Carmelo, que estaba empezando a reformar Santa Teresa.

En **1567** nombrado sacerdote.

Cursó estudios en la Universidad de Salamanca, donde tuvo como maestro a Fray Luis.

Debido a conflictos en el seno de la Orden pasó nueve meses en prisión en un convento en Toledo.

El último periodo de su vida transcurrió en Andalucía, desempeñando cargos importantes en la Orden.

Murió en **1591** en Úbeda (Jaén).

3.3.2. OBRA POÉTICA

Dos partes en su obra:

POESÍA DE TIPO TRADICIONAL

Emplea el octosílabo

Modelos: el cancionero y la poesía popular (villancicos y romances)

POESÍA DE INFLUENCIA ITALIANA

Emplea el endecasílabo y la lira

OBRAS

Tema religioso

Noche oscura del alma

Cántico espiritual

Llama de amor viva

- Describe, en forma de alegoría, el proceso de purificación espiritual hasta la unión con Dios. La amada (el alma) sale “a oscuras y segura” a encontrarse con el Amado (Dios).

- Influencia de ***Cantar de los cantares*** bíblico.
- Diálogo amoroso entre el Alma (la amada) y Dios (el amado)
- El poema se puede interpretar como una **representación de las vías místicas.**

Expresa el grado más alto de la unión mística.

NOCHE OSCURA DEL ALMA

VÍA
PURGATIVA

*En una noche oscura
con ansias, en amores inflamada,
¡oh dichosa ventura!,
salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada.*

*A escuras y segura,
por la secreta escala, disfrazada,
¡oh dichosa ventura!,
a escuras y en celada,
estando ya mi casa sosegada.*

*En la noche dichosa,
en secreto, que nadie me veía,
ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía,
sino la que en el corazón ardía.*

*Aquesta me guiaba
más cierto que la luz del mediodía,
adonde me esperaba
quien yo bien me sabía,
en parte donde nadie parecía.*

VÍA
ILUMINATIVA

*¡Oh noche, que guiaste!
¡Oh noche, amable más que el alborada!
¡Oh noche que juntaste
Amado con amada,
amada en el Amado transformada!*

*En mi pecho florido,
que entero para él solo se guardaba,
allí quedó dormido,
y yo le regalaba,
y el ventalle de cedros aire daba.*

*El aire de la almena,
cuando yo sus cabellos esparcía,
con su mano serena
en mi cuello hería,
y todos mis sentidos suspendía.*

*Quédeme y olvidéme,
el rostro recliné sobre el Amado;
cesó todo, y déjeme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidados*

VÍA
UNITIVA

3.4. SANTA TERESA (1518-1582)

- Nació en Ávila en 1518 y falleció en Alba de Tormes en 1582.
- Fue una religiosa y autora mística española, fundadora de la orden de las Carmelitas Descalzas, una rama de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo o Carmelitas.
- Santa Teresa era una mujer de una gran profundidad espiritual y contribuyó con sus escritos a la reforma de la Iglesia española desde dentro.

- Fue la otra gran figura de nuestra literatura religiosa.
- Escribió algunas poesías, pero su obra esencial está escrita en prosa:
 - *Libro de su vida*
 - *Libro de las Fundaciones*
 - *Las Moradas o Castillo interior*

También compuso algunos poemas: glosas, canciones y villancicos en metros tradicionales. Los más célebres son “**Vivo sin vivir en mí...**” y “**Véante mis ojos...**”, ambos de dudosa atribución.

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

- <https://literaturauniversalweb.wordpress.com/2016/06/29/lirica-del-amor-origenes-del-petrarquismo-la-poesia-trovadoresca-y-el-dolce-stil-nuovo-el-petrarquismo-y-sus-innovaciones/>
- Presentación sobre literatura renacentista de Carmen Andreu Gisbert, profesora de Lengua castellana y Literatura del IES Miguel Catalán de Zaragoza (España). <https://lclcarmen3.wordpress.com/>
- “El amor cortés a través del tiempo” de la Universidad Alfonso X https://www.iax.es/rea/lengua01/la_lirica_renacentista.html

<https://www.youtube.com/watch?v=NHbD0EozEdw>

<https://www.youtube.com/watch?v=FSwRXC0gBd8>

<https://www.rtve.es/play/videos/la-mitad-invisible/mitad-invisible-cantico-espiritual-san-juan-cruz/1236485/>

<https://www.rtve.es/play/videos/teresa-de-jesus/>