

ANTOLOGIA DE POESIA ESPAÑOLA
EDICION MULTILINGÜE
LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA-CASTELLANO-GALLEGO-
CATALÁN-VASCO-ÁRABE

PRESENTACIÓN

El objeto de esta “primera” antología de poesía española en Lengua de Signos Española (LSE) de la Fundación CNSE es empezar a remediar la flagrante¹ escasez existente en España de poesía interpretada en LSE, con la encomiable² excepción de los poemas de Miguel Hernández publicados por la misma Fundación CNSE en 2010 con ocasión del aniversario de su nacimiento y algún poema interpretado en LSE en la web www.cervantesvirtual.com, que contiene un portal temático:

<http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/signos/>.

El derecho de acceso universal a la cultura en España, por tanto, no estaba satisfecho cuando toda una comunidad con una identidad y lengua propias, la de las personas sordas, no tenía publicaciones en LSE de la poesía escrita en su país, siendo el género literario que suele considerarse el más elevado.

La aprobación en julio de 2011 de la *Estrategia Integral Española de Cultura para Todos (Accesibilidad a la cultura para las personas con discapacidad)*³, inspirada en el artículo 30 de la *Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*⁴, supone un paso fundamental en el derecho de accesibilidad y participación activa en la vida cultural de España de todas las personas con discapacidad. Así, en concreto, se establece el compromiso de promover el acceso de las personas con discapacidad a los fondos bibliográficos y documentales, facilitando los recursos de apoyo necesarios. Compromiso que esta antología viene a satisfacer en parte muy fundamental.

Adicionalmente era para nosotros inexplicable que no existiera ya una antología como esta de poesía española en LSE, puesto que una lengua como la LSE, cuya componente básica radica en la visualidad, permite expresar reforzadamente el valor de lo simbólico del lenguaje literario que se quiere transmitir, en especial el de la poesía, cuya esencia diferenciadora del resto de géneros literarios es precisamente la preeminencia⁵ del símbolo.

Las versiones escogidas para los poemas han sido modernizadas en los casos necesarios al castellano actual de uso (donde no se indique otra cosa las

¹ Evidencia que no necesita pruebas.

² Digna de alabanza.

³ http://www.msc.es/ssi/discapacidad/docs/estrategia_cultura_para_todos.pdf

⁴ <http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf>

⁵ Preferencia, prevalencia.

versiones son de Jaime Alexandre) pues nada restan al original y facilitan su apropiada comprensión.

Asimismo, aquellas obras de la antigua lírica española escritas originalmente en árabe, gallego o catalán antiguo, se han recogido aquí exclusivamente en sus versiones en castellano; pero los poemas de la lírica gallega, vasca o catalana más cercanos a nuestros días, escritos por tanto en lengua de uso en la actualidad, se han transcrito en forma bilingüe para que aquellos lectores que utilicen tales lenguas puedan tener acceso a los originales tal y como se redactaron. Ello además de contar con la íntegra traducción a LSE, objeto principal de esta antología.

Respecto a la selección de los poetas aquí presentados (realizada por Jaime Alexandre, conjuntamente, en parte, con Dolores Valdemoro), tenemos que reconocer que pocos actos contienen tanta injusticia como una antología poética. La necesidad de reducirla a un número manejable de textos y autores para hacer un trabajo que pudiera ser útil para su uso educativo en las escuelas, así como para un amplio rango de edad de personas sordas que quieran tener acceso al acervo⁶ lírico español en su propia lengua, la LSE, ha implicado excluir a unos poetas intentando no convertir el libro en un almacén donde la sobreabundancia causara confusión en vez de claridad.

En relación con las mujeres poetas, sin embargo, se ha intentado incluir a la mayoría de las que han trascendido hasta nosotros. Puede que en ciertas ocasiones, la poesía de alguna de las elegidas no destaque en comparación con la de ciertos coetáneos suyos excluidos aquí, pero la discriminación a la mujer en todos los ámbitos del arte hasta hace apenas unos años nos hace pensar que magníficas poetas jamás pudieron publicar y por eso nos son desconocidas, habiéndose perdido injustamente en el olvido sus obras. Por ello lo intentamos compensar incluyendo a las que sí nos llegaron, como sor Juana Inés de la Cruz o Carolina Coronado, que demasiado a menudo son excluidas de las antologías, siendo extraordinarias poetas.

Finalmente, el único consuelo que queda al seleccionador por la injusticia cometida al excluir a extraordinarios poetas es creer que esta antología tenga tan buena acogida como para que sea sólo un “primer” tomo y que podamos ampliar la selección en futuras publicaciones para incluir a aquellos que aquí no cupieron por los límites que la realidad acostumbra a imponer. Sépase que más duro ha sido para el antólogo tener que posponer a ulteriores tomos la obra de poetas como el Marqués de Santillana, Gil Vicente, Juan del Encina, Gonzalo de Berceo, Juan Boscán, Pere Torroella, Francisco de Aldana, Juan de Tassis, Francisco de Rioja, Esteban Manuel de Villegas, Pedro Espinosa, Ignacio de Luzán, Nicolás Fernández Moratín, Tomás de Iriarte, el Duque de Rivas, Ramón Campoamor, Unamuno, Valle-Inclán, Manuel Altolaguirre, Luis Felipe Vivanco, Joan Margall, Manuel Machado, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Miguel Hernández (en este caso existe ya

⁶ Conjunto de bienes morales o culturales acumulados por tradición o herencia que pertenece en común a varias personas.

interpretación en LSE de sus poemas en <http://www.fundacioncse.org/miguelhernandez/index.html>), Gabriel Celaya, Ángela Figuera, Gil-Albert, Costafreda, Angel Crespo, Carlos Edmundo de Ory... en fin, y tantos y tantos otros.

Así es la vida cuando se tiene la fortuna de vivir en España, que ha sido y es uno de los países que más glorias inmortales ha aportado a la poesía universal. Pero aun con estas limitaciones, podemos asegurar que vale aquí hoy, sin duda alguna, la arquetípica frase de que en esta antología *“no están todos los que son, pero son todos los que están”*.

LA POESÍA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX

El siglo XX español volvió a alumbrar un nuevo Siglo de Oro de la poesía española (aunque algunos estudios lo llaman siglo de “Plata”) como lo fueron los siglos XVI y XVII en el apogeo⁷ de la poesía renacentista y barroca. En el caso del siglo XX, comienza con el pesimismo de la Generación del 98 que tuvo que cantar la pérdida definitiva de relevancia⁸ internacional de nuestro país simbolizado en la culminación⁹ de los procesos de independencia de nuestras colonias. Al formalismo¹⁰ inicial del modernismo¹¹ sigue, coincidiendo con la I Guerra Mundial, una poesía que podemos llamar reformista, con los hermanos Machado o Juan Ramón Jiménez (premio Nóbel en 1956). Y por fin llega a España la explosión en todas las artes de un vanguardismo¹² feroz que en poesía culmina con ciertas corrientes estéticas innovadoras como el surrealismo¹³, conviviendo con otras de carácter más clásico, todas alrededor de la denominada Generación del 27 (Alberti, García Lorca, Dámaso Alonso...). A partir de aquí predomina en la lírica española el verso suelto, sin rima, pero se mantienen el soneto y el romance como tradicionales.

En 1936, la insurrección contra el Gobierno de la II República española por parte de los poderes tradicionales conservadores (ejército, clero, intereses económicos), acaba por convertirse en la herida fundamental de la sociedad española. A tres años de Guerra Civil sigue la dictadura del general Franco. La gran mayoría de la intelectualidad española huye al exilio (México, Argentina, Francia principalmente) y muchos mueren allí (Cernuda, Machado, León Felipe, Juan Ramón Jiménez...). También se constituye un “exilio interior”¹⁴ en el que destaca Vicente Aleixandre (premio Nóbel en 1977), representante del surrealismo.

La literatura y, en concreto la poesía, vive desde entonces unos años de “búsqueda” tras la trágica convulsión, que la conduce hacia una poesía existencial¹⁵ y desarraigada. No obstante, tras la II Guerra Mundial, el asentamiento del régimen militarista hace que en los años 50 la lírica española se centre en el realismo social (Gabriel Celaya, Ángel González). Además de

⁷ Punto culminante de algo.

⁸ Importancia.

⁹ Terminar, dar fin.

¹⁰ Exceso de preocupación por la forma frente al fondo de algo.

¹¹ Movimiento artístico que entre finales del siglo XIX y principios del XX, se caracterizó por su voluntad de independencia creadora y la configuración de un mundo refinado, que en la literatura se concreta en innovaciones lingüísticas, especialmente rítmicas, y en una sensibilidad abierta a diversas culturas, particularmente a las exóticas.

¹² Conjunto de las escuelas o tendencias artísticas, nacidas en el siglo XX, tales como el cubismo, el ultraísmo, etc., con intención renovadora, de avance y exploración.

¹³ Conjunto de las escuelas o tendencias artísticas, nacidas en el siglo XX, tales como el cubismo, el ultraísmo, etc., con intención renovadora, de avance y exploración.

¹⁴ Españoles que quedaron en España tras la Guerra Civil ocultando sus convicciones políticas y artísticas para no ser represaliados.

¹⁵ Movimiento filosófico de carácter pesimista que trata de fundar el conocimiento de toda realidad sobre la experiencia inmediata de la existencia propia.

ciertos poetas que, como en todas las épocas son difícilmente encasillables en una “generación” ya sea por cuestiones líricas como políticas, como Luis Rosales, Blas de Otero, Claudio Rodríguez o José Hierro.

Se llega así hasta los años 70 en el que el deseo de ruptura con un régimen político que había durado cuatro decenios, en el mundo del arte conduce a un nuevo resurgir del vanguardismo y la experimentación que, en poesía toma diferentes personalidades de expresión, destacando los poetas denominados “novísimos” (Pere Gimferrer, Guillermo Carnero, Luis Alberto de Cuenca). También se “restaura” el dinamismo literario en lenguas diferentes de la castellana (vasco, catalán, gallego), que durante la II República había comenzado y fue interrumpido por la dictadura.

Este dinamismo y deseo de cambio culmina con el proceso de Transición española y el establecimiento de un régimen democrático y del Estado del Bienestar. A finales de los años 80 y durante los 90, en poesía se produce un proceso de bipolarización de las corrientes líricas, al modo del conceptismo y culteranismo barroco¹⁶, con la poesía de la “Experiencia” por un lado (Luis García Montero) con una tendencia creciente hacia el conservadurismo, y la poesía de la “Diferencia” (José Ángel Valente¹⁷, Antonio Gamoneda) por otro, buscando vías de expresión más experimentales pero que en cierto modo, en algunos de sus representantes ha conducido a un hermetismo elitista¹⁸. Como en otras épocas históricas de nuestra lírica, a estas dos corrientes mayoritarias se suma un importante elenco¹⁹ de otros grandes poetas (Rafael Pérez Estrada, por ejemplo) cuya obra se resiste a ser calificada de modo estanco y cuya originalidad supera los encasillamientos excesivamente estrechos y formales.

El criterio de selección para la poesía del siglo XX incluye una condición previa que es no recoger en esta antología obra de poetas vivos. Por ello obviamos las tendencias de la Experiencia y la Diferencia e incluso la de los Novísimos, la mayoría de cuyos representantes siguen escribiendo en la actualidad.

<http://www.spanisharts.com/books/literature/contemp2p.htm>

¹⁶ Véase capítulo dedicado a la Poesía Barroca en esta antología.

¹⁷ No obstante ser considerado Valente uno de los más importantes representantes de la Poesía del Silencio, encuadrable en la de la Diferencia y haber denostado la peor poesía de la Experiencia, la de la cotidianidad, que a Valente le parecía una “birria”, estudiosos y escritores como Juan García Hortelano incluyeron a Valente en la Generación del 50, y dado que falleció en el año 2000, lo incluimos en esta antología como perteneciente en un principio a tal corriente.

¹⁸ Cerrado, de difícil comprensión, salvo por personas con una excepcional preparación (élite).

¹⁹ Conjunto de personas que trabajan en lo mismo.

POETAS DE LA POSGUERRA, LA GENERACIÓN DEL 50 Y POETAS INCLASIFICABLES

Tras la Guerra Civil se produce un momento de gran degradación social y cultural. Lo mejor de la intelectualidad y de la creación artística de España tiene que huir al exilio. La situación de revanchismo (fusilamientos, prisión; el mismo Miguel Hernández muere encarcelado por las pésimas condiciones de su encierro), la destrucción física y moral de España y el contexto internacional con la II Guerra Mundial provocando 60 millones de muertos, paraliza en cierta medida la creación poética en los primeros años del decenio de los 40. Pero avanzado el decenio la situación se estabiliza, aun dentro de un régimen dictatorial, y resurge la poesía como reflexión del hombre ante lo que sucede en el mundo. Por toda esa situación tenemos una importante serie de poetas que siendo posteriores a la Generación del 27 difícilmente pueden adscribirse a la Generación del 50, como Luis Rosales, Panero, Carmen Conde, Gil-Albert, Vivanco... y que denominaremos generación de la posguerra.

Por su parte, la Generación del 50, o de los niños de la guerra, denomina a los escritores nacidos en torno a los años veinte del siglo XX y que empiezan a publicar en los años cincuenta. Sus representantes (Ángel González, Caballero Bonald, Costafreda, Barral, Goytisolo, Gil de Biedma, José Ángel Valente, Francisco Brines, Gloria Fuertes, Claudio Rodríguez, Gabriel Celaya, Blas de Otero, Carlos Bousoño, Rafael Montesino, José Hierro...) quedan unidos en cierta medida por la reivindicación y denuncia de las miserias e injusticias sociales, utilizando para ello una nueva lírica intimista, con gran preocupación por el lenguaje e incorporando reflexiones metafísicas²⁰ y filosóficas.

En todo caso, como había ocurrido con la lírica anterior a la Guerra Civil, la diversidad de poetas, poéticas, éticas y estéticas hace complejo encontrar otro nexo de unión que no sea la amistad y la coincidencia biográfica. Por ello hemos de considerar que sus miembros luego se hayan ido separando de esa mera unión cronológica con diferentes desarrollos y evoluciones en sus poéticas. Juntar a Gil de Biedma y a Valente en una misma “generación”, como a menudo se hace en estudios críticos, expresa por sí misma la complejidad señalada.

En todo caso, la calidad y cantidad de la lírica española del siglo XX bien reclama una edición expresa en LSE en un futuro próximo.

²⁰ Que trata del propio ser y lo que le influye.

Carmen Conde (Cartagena, 1907 - Madrid, 1996), poeta, ensayista y narradora que también escribió obras infantiles y juveniles, obteniendo el Premio Nacional por ello. 266 años después de la fundación de la Real Academia Española de la Lengua fue la primera mujer en ser elegida académica de número.

Cuando me vaya de aquí²¹

Cuando me vaya de aquí,
¡qué cansada de vida, qué repleta de vida
me enterrarán!
Ni siquiera una décima parte de Carmen alienta
lo que Carmen podría vivir.
Cuerpo y cuerpo, jardines,
cabelleras de olorosa hierba;
volcanes de tremenda voz.

Pero yo, limitada a lo mínimo.
Yo, atragantándome de mí.

(De "*Humanas escrituras*", 1945-1966)

²¹ El poema es una reivindicación de la liberación de la mujer.

Luis Rosales (Granada, 1910 – Madrid, 1992), poeta y ensayista, miembro de la Real Academia Española, recibió el Premio Cervantes en 1982 por el conjunto de su obra literaria. No obstante, cierta parte de la “intelectualidad” española lo acusó de no haber evitado el asesinato de García Lorca, leyenda negra que lo perseguiría injustamente toda su vida. Fue autor de algunos de los poemarios más innovadores e impactantes del siglo XX como “*Diario de una resurrección*”.

http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/bucarest_luis_rosales.htm

Autobiografía

Como el náufrago metódico que contase las olas que le bastan para morir;
y las contase, y las volviese a contar, para evitar errores,
hasta la última,
hasta aquella que tiene la estatura de un niño y le cubre la frente,
así he vivido yo con una vaga prudencia de caballo de cartón en el baño,
sabiendo que jamás me he equivocado en nada,
sino en las cosas que yo más quería.

(De “*Rimas*”, 1951)

Guardo luto por alguien a quien no he conocido (fragmento)²²

Como la ausencia es un cristal que no se empaña
estoy viendo tus ojos cuando cierro los míos.
Vienen desde el dolor
y continúan mirándome igual que siempre me miraron:
desde lo abierto de la herida,
y tienen un color de tabaco quemándose,
de tabaco con miedo,
y ahora estoy recordando que los vi de repente
como se abre una grieta en la tierra.
Parecían una sala de hospital,
una sala vacía,
y me miraban ya con ese mandamiento que es igual que una esponja,
una esponja que ha enjugado el dolor muchas veces,
deletrándolo,
para que sus distintos elementos no vuelvan a reunirse

²² El poeta recuerda haber visitado a un amigo enfermo en un hospital y encontrar en la misma habitación a otra persona gravemente enferma.

y ya nada en la vida nos pueda doler junto...

(De "*Diario de una resurrección*", 1979)

Álvaro Cunqueiro Mora (Mondoñedo, Lugo, 1911 — Vigo, Pontevedra, 1981), novelista, poeta, dramaturgo, periodista y gastrónomo español, considerado uno de los grandes autores gallegos, tanto en gallego como en castellano.

<http://cvc.cervantes.es/actcult/cunqueiro/>

No niño novo do vento

No niño novo do vento
hai unha pomba dourada,
meu amigo!
Quén poidera namorala!

Canta ao luar e ao mencer
en frauta de verde olivo.
Quén poidera namorala,
meu amigo!

Ten áers de frol recente,
cousas de recén casada,
meu amigo!
Quén poidera namorala!

Tamén ten sombra de sombra
e andar primeiro de río.
Quén piodera namorala,
meu amigo!

En el nido nuevo del viento

En el nido nuevo del viento
hay una paloma dorada,
¡quien pudiera enamorarla,
amigo mío!

Canta a la luna y al amanecer
con flauta de verde olivo,
¡quien pudiera enamorarla,
amigo mío!

Tiene aires de flor reciente,
cosas de recién casada,

¡quien pudiera enamorarla,
amigo mío!

También tiene sombra de sombra
y el andar primero de un río,
¡quien pudiera enamorarla,
amigo mío!

(De *Cantiga nova que se chama Riveira*, 1933)

Blas de Otero (Bilbao, 1916 – Majadahonda, Madrid, 1979) su poesía es una permanente búsqueda que parte del yo para adentrarse en el escepticismo²³ y el existencialismo y posteriormente descubrir el “nosotros” en una poesía social sin perder ese corte existencialista, esta vez expresado como voz común para lo que él denominó “la inmensa mayoría” en un conocido poema.

<http://fundacionblasdeotero.org/lang/biografia/>

A la inmensa mayoría²⁴

Aquí tenéis, en canto y alma, al hombre
aquel que amó, vivió, murió por dentro
y un buen día bajó a la calle: entonces
comprendió: y rompió todos su versos.

Así es, así fue. Salió una noche
echando espuma por los ojos, ebrio²⁵
de amor, huyendo sin saber adónde:
a donde el aire noapestase a muerto.

Tiendas de paz, brizados²⁶ pabellones²⁷,
eran sus brazos, como llama al viento;
olas de sangre contra el pecho, enormes
olas de odio, ved, por todo el cuerpo.

¡Aquí! ¡Llegad! ¡Ay! Ángeles atroces²⁸
en vuelo horizontal cruzan el cielo;
horribles peces de metal²⁹ recorren
las espaldas del mar, de puerto a puerto.

Yo doy todos mis versos por un hombre
en paz. Aquí tenéis, en carne y hueso,
mi última voluntad. Bilbao, a once
de abril, cincuenta y uno.

(De “*Pido la paz y la palabra*”, 1955)

²³ Desconfianza de la verdad. Doctrina filosófica que consiste en afirmar que la verdad no existe, o que, si existe, el hombre es incapaz de conocerla.

²⁴ El poema expresa cómo el poeta sale de sí mismo y sus preocupaciones personales para renovarse e integrarse en las cuestiones sociales comunes.

²⁵ Poseído por una pasión con vehemencia.

²⁶ Acunados.

²⁷ Banderas.

²⁸ Fieros, crueles, inhumanos. Se refiere a los aviones militares.

²⁹ Barcos de guerra.

En el principio

Si he perdido la vida, el tiempo, todo
lo que tiré, como un anillo, al agua,
si he perdido la voz en la maleza,
me queda la palabra.

Si he sufrido la sed, el hambre, todo
lo que era mío y resultó ser nada,
si he segado las sombras en silencio,
me queda la palabra.

Si abrí los labios para ver el rostro
puro y terrible de mi patria,
si abrí los labios hasta desgarrármelos,
me queda la palabra.

(De *"Pido la paz y la palabra"*, 1955)

Gloria Fuertes (Madrid, 1917 – 1998), mujer vitalista insobornable, fue poeta total, autora de una poesía social, existencial y amorosa de profundo impacto por el uso de la sencillez, contribuyó a la difusión de la lírica más que la mayoría de sus coetáneos³⁰, por ejemplo escribiendo poesía para niños, de una calidad inigualable. En todo caso, su poética para adultos, habiendo alcanzado menos notoriedad tiene sin embargo una hondura que la convierte en una de las poetas fundamentales del siglo XX.

<http://www.gloriafuertes.org/>

El amor te convierte en rosal
y en el pecho te nace
esa espina robusta como un clavo
donde el demonio cuelga su uniforme.

Al tocar lo que amas te quemas en los dedos,
y sigues sigues sigues hasta abrasarte toda;
después,

ya en pie de nuevo,
tu cuerpo es otra cosa
... es la estatua de un héroe muerto en algo
al que no se le ven las cicatrices.

(De *"Pecábamos como ángeles"*, 1997)

Dos visiones de la muerte

Poema que luego no podré escribir.

Cuando no tenga nada que catar³¹
más que la tierra,
que un hombre rudo me dé la cucharada,
(de oficio enterrador) la paletada;
aún con la boca así de llena de tierra,
seguiré recitando enamorada:
Te quise y aún te quiero todavía,
toda viva te amé,
y hoy toda muerta
el timbre de mi voz
llama a tu puerta.

Lo siento, soy así,

³⁰ Contemporáneo, perteneciente o relativo al tiempo o época en que se vive.

³¹ Probar para saber su sabor.

algo pesada.

Cuando muera

Cuando muera
no te eches a llorar,
échate la siesta con tu amante de turno.

Cuando muera
no te eches a llorar,
échate el alma a la espalda
y mi amor a los pies
como aquel día.

Cuando muera
no te eches a llorar,
seré yo, la que llene con mi llanto
tus manos vacías.

(De *"Historia de Gloria (Amor, humor y desamor)"*, 1983)

José Hierro (Madrid, 1922 - 2002), fue uno de los poetas más completos de la generación de la posguerra. Su obra empezó manteniéndose al margen de la lírica dominante siguiendo un cierto juanramonismo³², haciéndose poco a poco desarraigada y existencial, hasta ahondar también en la poesía social. Sus poemas han sido de pensamiento y de sentimiento, con un estilo directo y apasionado con una hondura y sencillez que lo hace muy cercano al lector. No obstante también realizó poesía experimental (collage³³ lingüístico, monólogo dramático, culturalismo...). Como curiosidad, es autor de uno de los sonetos más conocidos en castellano, cuyos catorce versos acaban todos con la palabra “nada”.

<http://www.cpoesiajosehierro.org/web/>

Luz de tarde³⁴

Me da pena pensar que algún día querré ver de nuevo este espacio,
tornar³⁵ a este instante.

Me da pena soñarme rompiendo mis alas
contra muros que se alzan e impiden que pueda volver a encontrarme.

Estas ramas en flor que palpitan y rompen alegres
la apariencia tranquila del aire,
esas olas que mojan mis pies de crujiente hermosura,
el muchacho que guarda en su frente la luz de la tarde,
ese blanco pañuelo caído tal vez de unas manos,
cuando ya no esperaban que un beso de amor las rozase...

Me da pena mirar estas cosas, querer estas cosas,
guardar estas cosas. Me da pena soñarme volviendo a buscarlas,
volviendo a buscarme,
poblando otra tarde como esta de ramas que guarde en mi alma,
aprendiendo en mí mismo que un sueño no puede volver otra vez a soñarse.

(De “*Alegría*”, 1947)

³² Poesía muy formal y pura característica de Juan Ramón Jiménez.

³³ Técnica artística que consiste en ensamblar elementos diversos en un todo unificado.

³⁴ Poema en el que añora las cosas perdidas de la infancia y la juventud que ya no pueden recuperarse.

³⁵ Volver.

Ángel González (Oviedo, 1925 – Madrid, 2008), poeta fundamental de la Generación del 50, su poesía está profundamente marcada por el pesimismo provocado por la Guerra Civil y la posguerra. El realismo de su lírica, de lo cotidiano, arranca siempre de su propia experiencia vital, tanto física como emocional con uso de la ironía.

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/AGonzalez/

Su poema “*Muerte en el olvido*” se puede encontrar interpretado en LSE en http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/AGonzalez/signos.shtml

Para que yo me llame Ángel González

Para que yo me llame Ángel González,
para que mi ser pese sobre el suelo,
fue necesario un ancho espacio
y un largo tiempo:
hombres de todo mar y toda tierra,
fértiles vientres de mujer, y cuerpos
y más cuerpos, fundiéndose incesantes
en otro cuerpo nuevo.
Solsticios y equinoccios alumbraron
con su cambiante luz, su vario cielo,
el viaje milenario de mi carne
trepando por los siglos y los huesos.
De su pasaje lento y doloroso
de su huida hasta el fin, sobreviviendo
naufragios, aferrándose
al último suspiro de los muertos,
yo no soy más que el resultado, el fruto,
lo que queda, podrido, entre los restos;
esto que veis aquí,
tan sólo esto:
un escombros tenaz³⁶, que se resiste
a su ruina, que lucha contra el viento,
que avanza por caminos que no llevan
a ningún sitio. El éxito
de todos los fracasos. La enloquecida
fuerza del desaliento...

(De “*Áspero mundo*”, 1956)

³⁶ Firme, porfiado.

José Agustín Goytisolo (Barcelona, 1928 - 1999) poeta de una saga de extraordinarios escritores como sus hermanos Juan y Luis, su poesía es una de las más claramente comprometidas social, moral y políticamente en su generación. Su lenguaje es directo, su verso tiene una contundencia de soflama³⁷ revolucionaria.

Asimismo ejerció de traductor demostrando su compromiso también con otras lenguas. Siendo ésta una antología en LSE, cabe recordar lo que de él dijo Asunción Carandell: *"José Agustín Goytisolo defendió las lenguas minoritarias como un tesoro amenazado por lenguas más dominantes, y no por ello menos valiosas..."*.

Murió tras caer de la ventana de su piso, presumiblemente suicidado.

<http://atlasdepoesia.blogcindario.com/2006/02/00060-jose-agustin-goytisolo.html>

Palabras para Julia³⁸

Tú no puedes volver atrás
porque la vida ya te empuja
como un aullido interminable.

Hija mía es mejor vivir
con la alegría de los hombres
que llorar ante un muro ciego.

Te sentirás acorralada
te sentirás perdida y sola
tal vez querrás no haber nacido.

Yo sé muy bien que te dirán
que la vida no tiene objeto
que es un asunto desgraciado.

Entonces siempre acuérdate
de lo que un día yo escribí
pensando en ti como ahora pienso.

Un hombre sólo una mujer
así tomados de uno en uno
son como polvo no son nada.

Pero cuando yo te hablo a ti

³⁷ Discurso, alocución que intenta movilizar a las personas.

³⁸ La madre del poeta se llamaba Julia y murió en un bombardeo franquista sobre Barcelona en 1938, muerte de la que él nunca se recuperó. A su hija le puso el mismo nombre, Julia y le dedica este poema uniendo en él la memoria de su madre y el porvenir de su hija.

cuando te escribo estas palabras
pienso también en otros hombres.

Tu destino está en los demás
tu futuro es tu propia vida
tu dignidad es la de todos.

Otros esperan que resistas
que les ayude tu alegría
tu canción entre sus canciones.

Entonces siempre acuérdate
de lo que un día yo escribí
pensando en ti como ahora pienso.

Nunca te entregues ni te apartes
junto al camino nunca digas
no puedo más y aquí me quedo.

La vida es bella ya verás
cómo a pesar de los pesares
tendrás amor tendrás amigos.

Por lo demás no hay elección
y este mundo tal como es
será todo tu patrimonio.

Perdóname no sé decirte
nada más pero tú comprende
que yo aún estoy en el camino.

Y siempre acuérdate
de lo que un día yo escribí
pensando en ti como ahora pienso.

(De *"Bajo tolerancia"*, 1973)

El lobito bueno

Érase una vez
un lobito bueno
al que maltrataban
todos los corderos.

Y había también
un príncipe malo,
una bruja hermosa
y un pirata honrado.
Todas estas cosas
había una vez.
Cuando yo soñaba
un mundo al revés.

(De "*Claridad*", 1959)

Jaime Gil de Biedma (Barcelona, 1929-1990), uno de los principales referentes de la actual corriente denominada Poesía de la Experiencia. Sus poemas son vivenciales³⁹ y con un tono narrativo, considerándosele el cronista⁴⁰ desencantado de la vida burguesa. Su lenguaje es antirretórico⁴¹ y de tono coloquial⁴² pero con un fondo de emoción que atrapa al lector.

[http://www.poesi.as/Jaime Gil de Biedma.htm](http://www.poesi.as/Jaime_Gil_de_Biedma.htm)

Amistad a lo largo

Pasan lentos los días
y muchas veces estuvimos solos.
Pero luego hay momentos felices
para dejarse ser en amistad.

Mirad:

somos nosotros.

Un destino condujo diestramente
las horas, y brotó la compañía.
Llegaban noches. Al amor de ellas
nosotros encendíamos palabras,
las palabras que luego abandonamos
para subir a más:
empezamos a ser los compañeros
que se conocen
por encima de la voz o de la seña.

Ahora sí. Pueden alzarse
las gentiles⁴³ palabras
-esas que ya no dicen cosas-,
flotar ligeramente sobre el aire;
porque estamos nosotros enzarzados
en mundo, sarmentosos⁴⁴
de historia acumulada,
y está la compañía que formamos plena,
frondosa⁴⁵ de presencias.
Detrás de cada uno
vela su casa, el campo, la distancia.

³⁹ Relativo a las vivencias de uno, a su experiencia vital.

⁴⁰ El que redacta la historia de un tiempo concreto.

⁴¹ Que huye de la sofisticación.

⁴² Propio de una conversación informal y distendida.

⁴³ Amables.

⁴⁴ Que se parece a los sarmientos, ramas largas y flexibles de la vid que se enroscan fácilmente.

⁴⁵ Abundante en hojas y ramas.

Pero callad.
Quiero deciros algo.
Sólo quiero deciros que estamos todos juntos.
A veces, al hablar, alguno olvida
su brazo sobre el mío,
y yo aunque esté callado doy las gracias,
porque hay paz en los cuerpos y en nosotros.
Quiero deciros cómo todos trajimos
nuestras vidas aquí, para contarlas.
Largamente, los unos con los otros
en el rincón hablamos, ¡tantos meses!
que nos sabemos bien, y en el recuerdo
el júbilo⁴⁶ es igual a la tristeza.
Para nosotros el dolor es tierno.

¡Ay el tiempo! Ya todo se comprende.

(De *Compañeros de viaje*, 1959)

⁴⁶ Viva alegría, y especialmente la que se manifiesta con signos exteriores.

Miquel Martí i Pol (Roda de Ter, 1929 - Vich, Barcelona, 2003). Poeta, escritor y traductor español en lengua catalana, murió a consecuencia de una esclerosis múltiple. Decía de sí mismo que era un perdedor irreverente y lúcido. No se le considera poeta de la Generación de los 50 sino uno de esos poetas que hemos considerado como “inclasificables”, siendo un extraordinario poeta en lengua catalana que no podía faltar en esta antología.
<http://www.escriptors.cat/autors/martipolm/>

Principis

He endreçat el calaix; ja l’hi tenia
però no se sap mai què pot passar
si ve que, fet i fet, em globalitzen.
Amb l’endreça defenso una misèrrima
quota de poder: la de pensar
lliurement el que vulgui i comportar-me
discretament d’acord amb el que pensi.
Funambulesc, faig tràgics equilibris
entre el silenci i la procacitat
i menjo poc i bec encara menys
per si tornen els dies de penúria.
No passaré de vell, però confio
que sempre hi haurà algú per recordar
que el sol surt per tothom, i cada dia.

(De *Després de tot*, 2002)

Principios

He ordenado el cajón; ya lo estaba
pero nunca se sabe qué puede suceder
si ocurre que, después de todo, me globalizan.
Al ordenarlo defiando una misérrima⁴⁷
cuota de poder: la de pensar
libremente lo que quiera y comportarme
discretamente con arreglo a lo que piense.
Funambulesco⁴⁸, hago trágicos equilibrios
entre el silencio y la procacidad⁴⁹
y como poco y bebo todavía menos
por si regresan los días de penuria⁵⁰.

⁴⁷ Mínima.

⁴⁸ Los ejercicios que el acróbata hace en la cuerda floja.

⁴⁹ Desvergüenza, insolencia, atrevimiento.

⁵⁰ Escasez, falta de cosas.

No pasaré de viejo, pero confío
que siempre habrá alguien para recordar
que el sol sale para todos, y lo hace cada día.

(De *Después de todo*, 2002)

José Ángel Valente (Orense, 1929 - Ginebra, 2000), poeta, ensayista y traductor español. No obstante ser considerado uno de los más importantes representantes de la Poesía del Silencio, encuadrable en la poesía de la Diferencia, estudiosos y escritores como Juan García Hortelano lo incluyeron en la Generación del 50, y dado que falleció en el año 2000, lo incluimos en esta antología como perteneciente en un principio a tal corriente. Podríamos entonces afirmar que Valente representa el punto de inflexión⁵¹ entre la poesía social de su Generación y la siguiente corriente, la de los *novísimos*.

http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/marakech_jose_angel_valente.htm

La envidia

En el vacío del amor⁵²
en un tiempo lunar, lívido y frío,
nace la envidia.

De la caída de la tarde,
de lo que se desliza ya desde la noche
y solapado alarga su sombra por los muros
como amarilla hiedra,
nace la envidia.

De lo que se carcome y no consiste
más que en su desvivir,
del reverso del aire,
de la vecina nada inhabitable,
purulenta y sin fin,
nace la envidia.

En las callejas húmedas,
en los días de otoño, incruentos y pálidos,
bajo la doble faz de los espejos
o en largos corredores
que nunca desandamos,
nace la envidia.

En herrumbrosas cerraduras,
en los pozos cegados,

⁵¹ Donde empieza el cambio de algo.

⁵² Se puede encontrar un análisis pormenorizado del poema en: http://books.google.es/books?id=1NWy9HiRIRwC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=la+envidia+valente&source=bl&ots=tjRBko2a1O&sig=VOGsrKvGbo0FePID9b3_bjFK2Co&hl=es&sa=X&ei=mTzXUMuJls7J0AWi uYHoCw&sqi=2&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=la%20envidia%20valente&f=false

en los respiraderos de la vida
o en la destilación amarga
de lo nunca vivido,
en las grietas del tiempo,
nace la envidia.

Como animal de lenta procedencia,
como ceniza o sierpe y humo pálido,
amarilla y opaca, fiel reflejo
de lo arriba radiante,
nace la envidia.

En el desasosiego
de ser sin nunca tener centro,
en láminas heladas sin dimensión de fondo,
en imágenes planas que crecen hasta el cielo
de la pasión del hombre, nunca suya,
nace la envidia.

Nace como la noche
de inagotable ausencia,
de muros arañados,
de vacíos espacios,
perpetua y giratoria,
sobre el rastro lunar del que más ama.

(De "*Siete representaciones*", 1966)

Gabriel Aresti (Bilbao, 1933 – 1975), el poeta más importante en lengua vasca del siglo XX y que supone en Euskadi lo que Espriu en catalán y Ferreiro en gallego, sus respectivas lenguas. Su obra fundamental es *“Harri eta Herri”* (*“Piedra y pueblo”*) donde aborda temas urbanos sociales en verso libre.

<http://www.gabrielaresti.com/informazio-gehiago/gabriel-aresti>

<http://basquepoetry.net/?i=aurki-es&b=A>

Nire aitaren etxea

Nire aitaren etxea
defendituko dut.
Otsoen kontra,
sikatearen kontra,
lukurreriaren kontra,
justiziaren kontra,
defenditu
eginen dut
nire aitaren etxea.
Galduko ditut
aziendak,
soloak,
pinudiak;
galduko ditut
korrituak,
errentak,
interesak,
baina nire aitaren etxea defendituko dut.
Harmak kenduko dizkirate,
eta eskuarekin defendituko dut
nire aitaren etxea;
eskuak ebakiko dizkirate,
eta besoarekin defendituko dut
nire aitaren etxea;
besorik gabe,
sorbaldik gabe,
bularrik gabe
utziko naute,
eta arimarekin defendituko dut
nire aitaren etxea.
Ni hilen naiz,
nire arima galduko da,
nire askazia galduko da,
baina nire aitaren etxeak
iraunen du

zutik.

La casa de mi padre

Defenderé
la casa de mi padre.
Contra los lobos,
contra la sequía,
contra la usura,
contra la justicia,
defenderé
la casa
de mi padre.
Perderé
los ganados,
los huertos,
los pinares;
perderé
los intereses,
las rentas,
los dividendos,
pero defenderé la casa de mi padre.
Me quitarán las armas
y con las manos defenderé
la casa de mi padre;
me cortarán las manos
y con los brazos defenderé
la casa de mi padre;
me dejarán
sin brazos,
sin hombros
y sin pechos,
y con el alma defenderé
la casa de mi padre.
Me moriré,
se perderá mi alma,
se perderá mi prole⁵³,
pero la casa de mi padre
seguirá
en pie.

⁵³ Hijos, descendencia de alguien.

Rafael Pérez Estrada (Málaga, 1934 - 2000), poeta, escritor y dibujante de los que hemos denominado “inclasificables”. Su poesía es el canto más borgiano⁵⁴ a la imaginación pura que se ha concebido en España en el siglo XX. La originalidad de su extensísima obra no tiene parangón. Los fondos del genial poeta están custodiados en una fundación constituida en Málaga en el Archivo Municipal, donde se conserva su vasta creación que incluye el fondo gráfico con 1.515 dibujos y casi cinco mil cartas manuscritas y con dibujos y poemas.

http://www.malaga.es/subidas/archivos/1/3/arc_143731.pdf

Turmalina⁵⁵

Nace la turmalina del arco iris, y es cómplice⁵⁶ de la lluvia. Piedra de la nostalgia y de los abrasadores reflejos, quien la posee verá su cutis encendido por la pasión no siempre recíproca, ya que esta gema huye del amor y la dicha. El poder cromático⁵⁷ de esta joya es comprobable, pues cuantos pinzones⁵⁸ frecuentan sus yacimientos y picotean pequeñas turmalinas, lucen⁵⁹ fugaces e inquietantes colores, aunque su canto sugiera la tristeza.

(De “*Tratado de las nubes*”, 1990)

⁵⁴ Relativo a Jorge Luis Borges, escritor argentino mundialmente famoso que escribía relatos fantásticos. En su juventud fue ultraísta (véase nota 61).

⁵⁵ Piedra preciosa en colores verde o rojo.

⁵⁶ Camarada que ayuda a conseguir algo.

⁵⁷ Relativo a los colores.

⁵⁸ Ave del tamaño de un gorrión, con plumaje de color rojo oscuro en la cara, pecho y abdomen, ceniciento en lo alto de la cabeza y del cuello, pardo rojizo en el lomo, verde amarillento en la rabadilla, negro en la frente, pardo con dos franjas transversales, una blanca y otra amarilla, en las alas, y negro con manchas blancas en la cola.

⁵⁹ Llevar a la vista, exhibir, vestirse.

GENERACIÓN DEL 27 Y OTROS POETAS

Con esta denominación se abarca a un gran conjunto de poetas de una calidad extraordinaria coincidentes, fundamentalmente, en el período de la II República española, troncado por la Guerra Civil, y el exilio prácticamente unánime⁶⁰ de tales poetas. En realidad, la crítica acostumbra a circunscribir la denominación de “Generación del 27” a una docena de poetas (Salinas, Guillén, Gerardo Diego, García Lorca, Alberti, Doménchina, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Cernuda, Emilio Prados, Larrea y Altolaguirre, unidos, más por la amistad que por afinidades estilísticas), pero la diversidad de poetas y poéticas de éstos (poesía popular, pura, futurista, intimista, surrealismo...) y de otros muchos escritores del momento hace que podamos y debamos integrar en la época a todos los autores que publicaban en aquel momento, incluyendo a vanguardistas, ultraístas⁶¹, neotrovadores⁶², dadaístas⁶³, neopopularistas⁶⁴... Esto es, si hubiera espacio en esta antología habría que incluir también a poetas esenciales como Rafael Cansinos Assens, Hinojosa, Villalón... sabedores de que alguno de ellos no pudo consolidar su carrera literaria por ser asesinado durante la Guerra Civil (Hinojosa).

⁶⁰ Total.

⁶¹ Movimiento poético promulgado en 1918 en España y que durante algunos años agrupó a los poetas que, manteniendo cada uno sus particulares ideales estéticos, coincidían en sentir la urgencia de una renovación radical del espíritu y la técnica, incluido un nuevo concepto de representación del poema uniendo plástica y lírica.

⁶² Que escribían romanzas al estilo de los trovadores provenzales.

⁶³ Movimiento vanguardista literario y artístico surgido durante la Primera Guerra Mundial, caracterizado por su negación de los cánones estéticos burgueses establecidos, y que abrió camino a formas de expresión de la irracionalidad.

⁶⁴ Movimiento especialmente andaluz en el que se rescataban cantos y romanzas de tradición oral generalmente de los pueblos.

Carles Riba (Barcelona, 1893 - 1959), humanista, filólogo, escritor y poeta que también sufrió el exilio aunque regresó en 1942 a España. Su obra presenta una fuerte influencia clásica por su amplio conocimiento de la poesía griega y latina (de la que fue traductor).

http://www.escriptors.cat/autors/ribac/pagina.php?id_sec=2127

Elegía II

Súnion! T'evocaré de lluny amb un crit d'alegria,
tu i el teu sol lleial, rei de la mar i del vent:
pel teu record, que em dreça, feliç de sal exaltada,
amb el teu marbre absolut, noble i antic jo com ell.
Temple mutilat, desdenyós de les altres columnes
que en el fons del teu salt, sota l'onada rient,
dormen l'eternitat! Tu vetlles, blanc a l'altura,
pel mariner, que per tu veu ben girat el seu rumb;
per l'embriac del teu nom, que a través de la nua garriga
ve a cercar-te, extrem com la certesa dels déus;
per l'exiliat que entre arbredes fosques t'albira
súbitament, oh precís, oh fantasmal! i coneix
per ta força la força que el salva als cops de fortuna,
ric del que ha donat, i en sa ruïna tan pur.

Elegía II

¡Sunion!⁶⁵ Te evocaré desde lejos con un grito de alegría,
a ti y a tu sol leal, rey de la mar y el viento:
por tu recuerdo, que me eleva, feliz de sal exaltada,
con tu mármol absoluto, noble y antiguo yo como él.
¡Templo mutilado, desdeñoso de las otras columnas
que en el fondo de tu salto, bajo la ola risueña,
duermen la eternidad! Tú velas, blanco en la altura,
por el marinero, que por ti orienta su rumbo;
por el ebrio⁶⁶ de tu nombre, que a través del desnudo carrascal
viene a buscarte, extremo como la certeza de los dioses;
por el exiliado que a través de oscuras arboledas te vislumbra

⁶⁵ El cabo de Sunión, mencionado en la Odisea, está localizado al sureste de Atenas y en la antigüedad su promontorio (en el que hubo un templo a Poseidón del que aún quedan ruinas y que es el objeto del poema) fue usado para divisar a los barcos que se acercaban a Atenas.

⁶⁶ Aquí significa "el que tiene tanto deseo de visitarte".

súbitamente, ¡oh preciso, oh fantasmal!, y conoce
por tu fuerza la fuerza que lo salva de los golpes de fortuna,
rico de lo que ha dado, y en su ruina tan puro.

(De *Las Elegías de Bierville*, 1943)

Federico García Lorca, (Fuente Vaqueros, Granada, 1898 – fusilado en lugar indeterminado entre Víznar y Alfacar, Granada, 1936), poeta, dramaturgo y prosista español, difusor de la cultura entre las clases populares, es el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX y su poesía aún un fuerte componente simbólico y de tradiciones populares. Como dramaturgo, se le considera una de las cimas del teatro español del siglo XX.

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/garcialorca/

Canción de jinete

En la luna negra
de los bandoleros,
cantan las espuelas.

Caballito negro,
¿Dónde llevas tu jinete muerto?

...Las duras espuelas
del bandido inmóvil
que perdió las riendas.

Caballito frío.
¡Qué perfume de flor de cuchillo!

En la luna negra,
sangraba el costado
de Sierra Morena.

Caballito negro.
¿Dónde llevas tu jinete muerto?

La noche espolea
sus negros ijares⁶⁷
clavándose estrellas.

Caballito frío.
¡Qué perfume de flor de cuchillo!

En la luna negra,
¡un grito!, y el cuerno
largo de la hoguera.

⁶⁷ Zona entre las caderas y las costillas.

Caballito negro.
¿Dónde llevas tu jinete muerto?

(De "*Canciones*", 1921-1924)

<http://www.vmorales.es/Comentarios/Gene27/Cancion%20del%20jinete%20Lorca.pdf>

Vicente Aleixandre (Sevilla, 1898 – Madrid, 1984), su poesía sigue la evolución clásica de la lírica del siglo XX, toda condensada en una obra que mereció en 1977 el premio Nóbel de Literatura. En sus inicios se adscribió a la poesía pura para posteriormente ahondar en un surrealismo de carácter muy personal desembocando, tras la Guerra Civil, en cierta temática social, terminando su existencia con una lírica reflexiva sobre la vejez.

<http://www.vicentealeixandre.es/bibliografia.html>

Se querían

Se querían.

Sufrían por la luz, labios azules en la madrugada,
labios saliendo de la noche dura,
labios partidos, sangre, ¿sangre dónde?
Se querían en un lecho navío, mitad noche, mitad luz.

Se querían como las flores a las espinas hondas,
a esa amorosa gema del amarillo nuevo,
cuando los rostros giran melancólicamente,
giralunas⁶⁸ que brillan recibiendo aquel beso.

Se querían de noche, cuando los perros hondos
laten bajo la tierra y los valles se estiran
como lomos arcaicos⁶⁹ que se sienten repasados:
caricia, seda, mano, luna que llega y toca.

Se querían de amor entre la madrugada,
entre las duras piedras cerradas de la noche,
duras como los cuerpos helados por las horas,
duras como los besos de diente a diente solo.

Se querían de día, playa que va creciendo,
ondas que por los pies acarician los muslos,
cuerpos que se levantan de la tierra y flotando...
Se querían de día, sobre el mar, bajo el cielo.

Mediodía perfecto, se querían tan íntimos,
mar altísimo y joven, intimidad extensa,
soledad de lo vivo, horizontes remotos
ligados como cuerpos en soledad cantando.

⁶⁸ Se diría de una planta que se moviera hacia tal astro de la misma forma en que el girasol se vuelve hacia el sol. Según la leyenda, sus flores son blancas al abrirse por primera vez para después ir tomando un tono azulado conforme reciben la luz de la luna.

⁶⁹ Muy antiguo.

Amando. Se querían como la luna lúcida,
como ese mar redondo que se aplica a ese rostro,
dulce eclipse de agua, mejilla oscurecida,
donde los peces rojos van y vienen sin música.

Día, noche, ponientes, madrugadas, espacios,
ondas nuevas, antiguas, fugitivas, perpetuas,
mar o tierra, navío, lecho, pluma, cristal,
metal, música, labio, silencio, vegetal,
mundo, quietud, su forma. Se querían, sabedlo.

(De *“La destrucción o el amor”*, 1933)

Luis Cernuda (Sevilla, 1902 – México, D.F., 1963), destacado poeta y crítico literario es con Machado el poeta que más ha influido en la lírica de fin de siglo XX en España. Su obra completa se recogió bajo el título de *“La realidad y el deseo”*, lo que expresa a la perfección su impulso poético. La obra de Cernuda (en verso o en prosa poética) viene mediatizada por el rechazo, primero a su homosexualidad y luego a él mismo con su exilio a raíz de la Guerra Civil, para finalmente sentirse olvidado de todos en su vejez. Pocos poetas han cantado al amor con la contundencia sin artificio⁷⁰ de Luis Cernuda, y también pocos han sido tan implacables como él retratando su sentimiento por sus compatriotas.

<http://personal.telefonica.terra.es/web/bibliotecaiescarmenlaffon/cernuda/cernuda.htm>

Unos cuerpos son como flores

Unos cuerpos son como flores,
Otros como puñales,
Otros como cintas de agua;
Pero todos, temprano o tarde,
Serán quemaduras que en otro cuerpo se agranden,
Convirtiendo por virtud del fuego a una piedra en un hombre.

Pero el hombre se agita en todas direcciones,
Sueña con libertades, compite con el viento,
Hasta que un día la quemadura se borra,
Volviendo a ser piedra en el camino de nadie.

Yo, que no soy piedra, sino camino
Que cruzan al pasar los pies desnudos,
Muero de amor por todos ellos;
Les doy mi cuerpo para que lo pisen,
Aunque les lleve a una ambición o a una nube,
Sin que ninguno comprenda
Que ambiciones o nubes
No valen un amor que se entrega.

(De *Los placeres prohibidos*, 1931)

Escrito en el agua

⁷⁰ Con claridad.

Desde niño, tan lejos como vaya mi recuerdo, he buscado siempre lo que no cambia, he deseado la eternidad. Todo contribuía alrededor mío, durante mis primeros años, a mantener en mí la ilusión y la creencia en lo permanente: la casa familiar inmutable, los accidentes idénticos de mi vida. Si algo cambiaba, era para volver más tarde a lo acostumbrado, sucediéndose todo como las estaciones en el ciclo del año, y tras la diversidad aparente siempre se traslucía la unidad íntima.

Pero terminó la niñez y caí en el mundo. Las gentes morían en torno mío y las casas se arruinaban. Como entonces me poseía el delirio del amor, no tuve una mirada siquiera para aquellos testimonios de la caducidad humana. Si había descubierto el secreto de la eternidad, si yo poseía la eternidad en mi espíritu, ¿qué me importaba lo demás? Mas apenas me acercaba a estrechar un cuerpo contra el mío, cuando con mi deseo creía infundirle permanencia, huía de mis brazos dejándolos vacíos.

Después amé los animales, los árboles (he amado un chopo, he amado un álamo blanco), la tierra. Todo desaparecía, poniendo en mi soledad el sentimiento amargo de lo efímero⁷¹. Yo solo parecía duradero entre la fuga de las cosas. Y entonces, fija y cruel, surgió en mí la idea de mi propia desaparición, de cómo también yo me partiría un día de mí.

¡Dios!, exclamé entonces: dame la eternidad. Dios era ya para mí el amor no conseguido en este mundo, el amor nunca roto, triunfante sobre la astucia bicornes del tiempo y de la muerte. Y amé a Dios como al amigo incomparable y perfecto.

Fue un sueño más, porque Dios no existe. Me lo dijo la hoja seca caída, que un pie deshace al pasar. Me lo dijo el pájaro muerto, inerte sobre la tierra el ala rota y podrida. Me lo dijo la conciencia, que un día ha de perderse en la vastedad del no ser. Y si Dios no existe, ¿cómo puedo existir yo? Yo no existo ni aun ahora, que como una sombra me arrastro entre el delirio de sombras, respirando estas palabras desalentadas, testimonio (¿de quién y para quién?) absurdo de mi existencia.

(De *Ocnos*, 1942)

Peregrino

¿Volver? Vuelva el que tenga,
Tras largos años, tras un largo viaje,
Cansancio del camino y la codicia
De su tierra, su casa, sus amigos,
Del amor que al regreso fiel le espere.

⁷¹ Aquello que dura un solo día.

Mas, ¿tú? ¿Volver? Regresar no piensas,
Sino seguir libre adelante,
Disponble por siempre, mozo o viejo,
Sin hijo que te busque, como a Ulises,
Sin Ítaca que aguarde y sin Penélope⁷².

Sigue, sigue adelante y no regreses,
Fiel hasta el fin del camino y tu vida,
No echas de menos un destino más fácil,
Tus pies sobre la tierra antes no hollada⁷³,
Tus ojos frente a lo antes nunca visto.

(De *Desolación de la quimera*, 1962)

⁷² Referencias todas a la Odisea de Homero.

⁷³ No pisada.

Rafael Alberti (El Puerto de Santa María, Cádiz, 1902 - 1999), su larga vida, sus múltiples experiencias, incluido el exilio en Roma, y su pasión por la poesía, hicieron que Alberti tuviera un amplio recorrido vital por diferentes perspectivas líricas en las que destacan neopopularismo, gongorismo, surrealismo, poesía política y poesía de la nostalgia. Libros como *“Entre el clavel y la espada”* son esenciales para comprender la vastedad⁷⁴ de su obra.

<http://www.rafaelalberti.es/>

Galope

Las tierras, las tierras, las tierras de España,
las grandes, las solas, desiertas llanuras.
Galopa, caballo cuatralbo⁷⁵,
jinete del pueblo,
al sol y a la luna.
¡A galopar,
a galopar,
hasta enterrarlos en el mar!
A corazón suenan, resuenan, resuenan
las tierras de España en las herraduras.
Galopa, jinete del pueblo,
caballo cuatralbo,
caballo de espuma.
¡A galopar,
a galopar,
hasta enterrarlos en el mar!
Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie;
que es nadie la muerte si va en tu montura.
Galopa, caballo cuatralbo,
jinete del pueblo,
que la tierra es tuya.
¡A galopar,
a galopar,
hasta enterrarlos en el mar!

(De *Capital de la Gloria*, 1938)

⁷⁴ Amplitud.

⁷⁵ Con las cuatro patas blancas.

GENERACION DEL 98 Y MODERNISMO

Estas dos corrientes literarias conviven a finales del siglo XIX y principios del XX, unidos sus autores por la crisis moral, política y social acarreada⁷⁶ en España por definitiva pérdida de nuestras colonias que los inclinan hacia el denominado “regeneracionismo⁷⁷” que pretende sacar a España de su debacle⁷⁸.

Sus creadores abarcaron la narrativa y la poesía y también la filosofía, destacando entre sus miembros Pío Baroja, Azorín, Ramiro de Maetzu, Ángel Ganivet, Unamuno, Valle-Inclán, Jacinto Benavente, Carlos Arniches, Vicente Blasco Ibáñez, Gabriel y Galán, Manuel Gómez-Moreno, Miguel Asín Palacios, Serafín Álvarez Quintero, Joaquín Álvarez Quintero, Manuel Machado, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y Francisco Villaespesa.

Los puntos en común de la literatura de la época son muchos pese a las diferentes estéticas en las que se sustenta su visión compartida de los principales problemas de España.

Así hay una preocupación por el hecho identitario⁷⁹ español, la pobreza sobre todo del interior peninsular, el intento de importar corrientes filosóficas europeas como el irracionalismo⁸⁰ y el existencialismo, la preponderancia del pesimismo y el subjetivismo.

⁷⁶ Provocada.

⁷⁷ Movimiento ideológico que se inició en España a fines del siglo XIX, motivado principalmente por el sentimiento de decadencia y por la pérdida de sus colonias, y que defendía la renovación de la vida política y social española.

⁷⁸ Desastre.

⁷⁹ Relativo a la identidad.

⁸⁰ Corriente filosófica que privilegia el ejercicio de la voluntad y la individualidad por encima de la comprensión racional del mundo objetivo.

Joan Maragall i Gorina (Barcelona, 1860 - Barcelona, 1911) considerado uno de los padres de la poesía catalana moderna. Impulsor del modernismo, su poesía también aborda el decadentismo⁸¹, siendo un representante paradigmático⁸² del período de finales del siglo XIX y principios del XX.

<http://www.lletra.com/es/autor/joan-maragall>

L'oda infinita

Tinc una oda començada
que no puc acabar mai;
dia i nit me l'ha dictada
tot quant canta en la ventada,
tot quant brilla per l'espai.

Va entonar-la ma infantesa
entre ensomnis d'amor pur;
decaiguda i mig malmesa,
joventut me l'ha represa
amb compàs molt més segur.

De seguida, amb veu més forta,
m'han sigut dictats nous cants;
pro, cada any que el temps s'emporta,
veig una altra esparsa morta
i perduts els consonants.

Ja no sé com començava
ni sé com acabarà,
perquè tinc la pensa esclava
d'una força que s'esbrava
dictant-me-la sens parar.

I aixís sempre, a la ventura,
sens saber si lliga o no,
va enllaçant la mà insegura
crits de goig, planys d'amargura,
himnes d'alta adoració.

Sols desitjo, per ma glòria,

⁸¹ Movimiento fundamentalmente literario de poetas que arremetieron contra la moral y las costumbres burguesas, pretendiendo la evasión de la realidad cotidiana, exaltando el heroísmo individual y desdichado y explorando las regiones más extremas de la sensibilidad y del inconsciente.

⁸² Ejemplo más significativo.

que, si algú aquesta oda sap,
al moment en què jo mòria,
me la diga de memòria
mot per mot, de cap a cap.

Me la diga a cau d'orella
esbrinant-me, fil per fil,
de la ignota meravella
que a la vida ens aparella
el teixit ferm i subtil

I sabré si en lo que penses,
-oh poeta extasiat!-
hi ha un ressò de les cadences
de l'aucell d'ales immenses
que nia en l'eternitat.

La oda infinita

Tengo empezada una oda
que nunca puedo acabar;
de día y de noche me la ha dictado
todo cuanto canta en el viento,
todo cuanto brilla en el espacio.

La entonó mi infancia
entre ensueños de amor puro;
decaída y medio maltrecha,
la juventud la retomó
con un compás mucho más seguro.

En seguida, con voz más fuerte,
me fueron dictados nuevos cantos;
pero cada año que se lleva el viento,
veo otra estrofa muerta
y perdidos los consonantes⁸³.

Ya no sé cómo comenzaba
ni sé cómo acabará,
porque tengo el pensamiento esclavo
de una fuerza que se desahoga

⁸³ Se refiere a que se han perdido los versos de rima consonante.

dictándomela sin parar.

Y así siempre, a la ventura,
sin saber si liga o no,
va enlazando la mano insegura
gritos de gozo, lamentos de amargura,
himnos de alta adoración.

Sólo deseo, por mi gloria,
que, si alguien sabe esta oda,
en el momento en que yo muera,
me la diga de memoria
palabra por palabra, de cabo a rabo.

Que me la diga al oído
escudriñando, hilo a hilo,
la ignota maravilla
que a la vida nos apareja
con un tejido firme y sutil⁸⁴.

Y sabré si en lo que piensas,
-¡oh poeta extasiado!-
hay un eco de las cadencias
del pájaro de alas inmensas
que anida en la Eternidad.

⁸⁴ Delicado.

Antonio Machado (Sevilla, 1875 – Colliure, Francia, 1939) uno de los poetas que más ha influido en la lírica española del siglo XX junto con Luis Cernuda. Escribió también teatro con su hermano Manuel y un libro de ensayos y reflexiones *“Juan de Mairena”*. Su obra poética (*“Soledades”*, *“Campos de Castilla”*), parte del modernismo para acabar en una poesía que huye de todo artificio buscando el intimismo. Sus textos fueron nostálgicos respecto del amor y de la pérdida, pero también incluyendo poemas de fuerte contenido social.

http://www.cervantesvirtual.com/portal/signos/literatura/signos/index.formato?video=a_un_olmo_seco&flash=olmo&linea=250

Retrato

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla
y un huerto claro donde madura el limonero;
mi juventud, veinte años en tierra de Castilla;
mi historia, algunos casos que recordar no quiero.

Ni un seductor Mañara ni un Bradomín⁸⁵ he sido
—ya conocéis mi torpe aliño indumentario⁸⁶—;
mas recibí la flecha que me asignó Cupido⁸⁷
y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario.

Hay en mis venas gotas de sangre jacobina⁸⁸,
pero mi verso brota de manantial sereno;
y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina,
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.

Adoro la hermosura, y en la moderna estética
corté las viejas rosas del huerto de Ronsard⁸⁹;
mas no amo los afeites de la actual cosmética⁹⁰
ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar⁹¹.

Desdeño⁹² las romanzas de los tenores huecos
y el coro de los grillos que cantan a la luna.
A distinguir me paro las voces de los ecos,
y escucho solamente, entre las voces, una.
¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera
mi verso como deja el capitán su espada:
famosa por la mano viril que la blandiera⁹³,

⁸⁵ Miguel Mañara, personaje real del siglo XVII tildado, aparentemente sin razón, de seductor: Bradomín, personaje novelesco de Valle-Inclán, éste sí arquetípico seductor.

⁸⁶ Su forma de vestir poco elegante.

⁸⁷ Se enamoró.

⁸⁸ Que es revolucionario, republicano, defensor de la soberanía popular.

⁸⁹ Poeta renacentista francés considerado el Garcilaso de la Vega galo.

⁹⁰ Que no le gusta la poesía rebuscada, como sería la modernista.

⁹¹ Crítica a los modernistas por sus poemas alejados de la realidad social.

⁹² Sentir indiferencia.

⁹³ Mover un arma, especialmente la espada.

no por el docto oficio del forjador preciada.

Converso con el hombre que siempre va conmigo
—quien habla solo espera hablar a Dios un día—;
mi soliloquio⁹⁴ es plática⁹⁵ con este buen amigo
que me enseñó el secreto de la filantropía⁹⁶.

Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito.

A mi trabajo acudo, con mi dinero pago
el traje que me cubre y la mansión que habito,
el pan que me alimenta y el lecho en donde yago⁹⁷.

Y cuando llegue el día del último viaje
y esté a partir la nave que nunca ha de tornar,
me encontraréis a bordo ligero de equipaje,
casi desnudo, como los hijos de la mar.

(De “*Campos de Castilla*”)

A un olmo seco⁹⁸

Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo
algunas hojas verdes le han salido.

¡El olmo centenario en la colina
que lame el Duero! Un musgo amarillento
le mancha la corteza blanquecina
al tronco carcomido y polvoriento.

No será, cual los álamos cantores
que guardan el camino y la ribera,
habitado de pardos ruiseñores.

Ejército de hormigas en hilera
va trepando por él, y en sus entrañas
urden⁹⁹ sus telas grises las arañas.

Antes que te derribe, olmo del Duero,
con su hacha el leñador, y el carpintero
te convierta en melena¹⁰⁰ de campana,
lanza de carro o yugo de carreta;

⁹⁴ hablar con uno mismo a solas.

⁹⁵ Conversación.

⁹⁶ Amor al género humano.

⁹⁷ Recostarse.

⁹⁸ De este poema hay interpretación a LSE también en http://www.cervantesvirtual.com/portal/signos/literatura/signos/index.formato?video=a_un_olmo_seco&flash=olmo&linea=250

⁹⁹ Tejen.

¹⁰⁰ Armazón de madera unida a la campana que sirve para voltearla.

antes que rojo en el hogar, mañana,
ardas, de alguna mísera caseta,
al borde de un camino;
antes que te descuaje un torbellino
y tronche el soplo de las sierras blancas;
antes que el río hasta la mar te empuje
por valles y barrancas,
olmo, quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida.
Mi corazón espera
también, hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera.

(De "*Campos de Castilla*")

Juan Ramón Jiménez, (Moguer, Huelva, 1881 – San Juan, Puerto Rico, 1958), poeta autor de una extensa obra poética, ganador del Premio Nóbel de Literatura en 1956, por el conjunto de su creación. Su libro más conocido es la narración lírica en prosa *Platero y yo*. Es el representante de la poesía “pura”¹⁰¹.
<http://www.fundacion-jrj.es/>

La transparencia, Dios, la transparencia.

Dios del venir, te siento entre mis manos,
aquí estás, enredado conmigo, en lucha hermosa
de amor, lo mismo
que un fuego con su aire.
No eres mi redentor, ni eres mi ejemplo,
ni mi padre, ni mi hijo, ni mi hermano,
eres igual y uno, eres distinto y todo,
eres dios de lo hermoso conseguido,
conciencia mía de lo hermoso.
Yo nada tengo que purgar.
Toda mi impedimenta¹⁰²,
no es sino fundación para este hoy
en que, al fin, te deseo:
porque estás ya a mi lado,
en mi eléctrica zona,
como está en el amor el amor lleno.
Tú, esencia, eres conciencia; mi conciencia
y la de otros, la de todos,
con forma suma de conciencia;
que la esencia es lo sumo,
es la forma suprema conseguible,
y tu esencia está en mí como mi forma.
Todos mis moldes, llenos
estuvieron de ti; pero tú ahora,
no tienes molde, estás sin molde; eres la gracia
que no admite sostén,
que no admite corona,
que corona y sostiene¹⁰³ siendo ingrave.
Eres la gracia libre,
la gloria del gustar, la eterna simpatía,

¹⁰¹ Estética literaria dentro de la poética que, desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, como reacción al romanticismo decadente preconizaba la preponderancia musical en el lenguaje poético, su abstracción y misticismo.

¹⁰² Equipaje, viene a significar el pasado, la experiencia vital que acompaña al poeta.

¹⁰³ Juegos de palabras con corona, que significa aureola y también llegar a lo más alto; y con sostener, que a dios no hay nada que lo sostenga o deba justificarlo y a la vez sostiene él a todo el mundo a pesar de ser etéreo.

el gozo del temblor, la luminaria¹⁰⁴
del clariver¹⁰⁵, el fondo del amor,
el horizonte que no quita nada;
la transparencia, dios, la transparencia¹⁰⁶,
el uno al fin, dios ahora sólito en lo uno mío,
en el mundo que yo por ti y para ti he creado¹⁰⁷.

(De *Dios deseado y deseante*, 1948)

¹⁰⁴ Luz que arde continuamente en las iglesias.

¹⁰⁵ Neologismo inventado por el poeta “clarividencia”.

¹⁰⁶ Así en el original. Juan Ramón usaba una gramática propia, especialmente en el uso de la jota siempre que el sonido es fuerte como en “antología”.

¹⁰⁷ Dada la dificultad de comprensión generalizada que tiene la poesía de Juan Ramón Jiménez puede ser de utilidad la siguiente dirección:

http://www.juanxxiiiicartuja.org/ArchivosColegiosJuanXXIII_colegioJuanXXIIIcartuja/Archivos/Lengua%20y%20literatura/3comentjri.pdf.

León Felipe, (Tábara, Zamora, 1884 - Ciudad de México, 1968), poeta de difícil clasificación en su época por su independencia de las corrientes dominantes. Su obra en principio es tributaria de la de Walt Whitman, con quien comparte el tono épico, de proclama¹⁰⁸ y arenga¹⁰⁹, con connotaciones religiosas culturales más que de creyente, y el exultante canto a la libertad. Su poesía influyó a los poetas sociales de la Generación del 50.

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/leon_felipe.htm

Como tú

Así es mi vida,
piedra,
como tú. Como tú,
piedra pequeña;
como tú,
piedra ligera;
como tú,
canto que ruedas
por las calzadas
y por las veredas;
como tú,
guijarro humilde de las carreteras;
como tú,
que en días de tormenta
te hundes
en el cieno¹¹⁰ de la tierra
y luego
centelleas
bajo los cascos
y bajo las ruedas;
como tú, que no has servido
para ser ni piedra
de una lonja,
ni piedra de una audiencia,
ni piedra de un palacio,
ni piedra de una iglesia;
como tú,
piedra aventurera;
como tú,
que tal vez estás hecha
sólo para una honda,

¹⁰⁸ Alocución política o militar, de viva voz o por escrito.

¹⁰⁹ Discurso para enardecer los ánimos.

¹¹⁰ Barro.

piedra pequeña
y
ligera¹¹¹...

¹¹¹ Presumiblemente es una referencia al relato bíblico en el que David, el débil, derrotó a Goliat, el poderoso, apenas con una honda y una piedra.

José María Aguirre Egaña (Zarauz, Guipúzcoa, 1896 – Tolosa, Guipúzcoa, 1933), conocido por **Xabier Lizardi**, poeta y escritor en lengua vasca. Junto con Lauaxeta es el principal representante de la literatura eusquérica¹¹² de preguerra. La estética simbolista ha hecho que se le compare con Juan Ramón Jiménez. Contó con una obra escasa de apenas dos libros, *Biotz-begietan* (En el corazón y en los ojos) escrito en 1932 y la antología póstuma *Umezurtz-olerkiak* (Poemas huérfanos) publicada en 1934, en los que plasma una poesía de tipo intimista, impresionista¹¹³ donde se debate entre la materia y el espíritu, ello basado en la naturaleza y la mitología del País Vasco.
<http://www.euskomedia.org/aunamendi/2015>

Parisko txolarrea

Txolarretxo, txolarre,
Paris erdikoa:
Bourse-ko iskanbilla
(gizon zoro batzarre)
ez ote naikoa
i izutzeko, axolakabe biribilla?
Farol itzali baten
txapel-gallurrera
etorri aiz txuxen
apur ostu bat yaten:
batetik bestera,
txapelaren muturrak arin dituk gaintzen.
Salto banakin, begi
ernaiak lurrera.
Ez aiz i makala:
begiraldi luzeegi
gabe, baator b[^]ra;
ez, alearen orde, yasotzera azala.
Kafetxean bainago
astiaren yabe,
zer egin hoberik
(ezer ez gogarago),
muñak urtu gabe,
zerbait, alarik ere, gogo-yolas baizik?
Leioak lauso dira,
eguraldiaren

¹¹² En lengua vasca, euskera.

¹¹³ Estilo literario que traduce una determinada experiencia mediante la selección subjetiva de algunos de sus componentes.

antzo. Barrenean,
giroaren arira,
loxustak egiten
morroi mantal-zuriak daude bazterrean.
Begira, b[^]tik gora,
berriz txolarrea.
Keñuka begiak,
irentsi du, gerora
luzatzeka, alea.
Esku —?— peko guri bat boteaz... an tziak!
Parisko txolarrea:
zertan aiz berezi
nere erriko batez?
Azalez, soin arrea;
barrenez, biurri;
kideago zaitezten... eztakik prantsesez!
Kanpantorre x frrean
bata bezin lasai,
bestea da maiztar
Tuileri goitarrean.
Egingo nuke, bai,
angoa lotsa ezetz onuntza banekar.
Nunaitar izan-minez,
ostera, gizona
bai txori baldarra!
leginak egiñez
bebil andik on:
etxez kanpora beti duk baserritarra.
Labur: nere burua
Parisen ikusiz
ain lotu ta arlote,
otoi nizun zerua,
zeatz adieraziz
gizon baño naiago nukela txolarre.

Gorrión parisino

Gorrión, gorrioncillo
del centro de París:
¿ni la gritería de la Bourse¹¹⁴
—asamblea de locos—

¹¹⁴ La Bolsa.

es capaz de intimidarte,
perfecto insolente¹¹⁵?
Llegas directo
a la cúpula
de un foco apagado
comiendo una migaja robada:
de uno a otro,
ocupas los ángulos de su sombrero.
A cada salto,
una mirada al suelo:
¡menudo tunante¹¹⁶!
No necesitas fijarte mucho
para volver hacia abajo,
y no para llevarte cáscaras sin grano.
Sentado en el café,
dueño de mi tiempo,
¿qué mejor entretenimiento
(no tengo ganas para otra cosa)
que divagar un poco,
sin devanarme mucho el seso¹¹⁷?
Los cristales están empañados,
al igual que el tiempo.
En el interior,
en un rincón,
a tono con el ambiente,
sestean los mozos de blanco mandil¹¹⁸.
Vaya, el gorrión vuela
de nuevo hacia lo alto.
Parpadea,
y sin dejarlo para luego,
engulle su botín.
Lanza una blanda propina... ¡y allá se fue!
Gorrión parisino,
¿en qué te diferencias
del gorrión de mi pueblo?
Por fuera eres pardo,
por dentro travieso,
y para que el parecido sea mayor... ¡no sabes francés!
Tan a sus anchas como aquél
en el viejo campanario

¹¹⁵ Desvergonzado.

¹¹⁶ Pícaro, bribón.

¹¹⁷ Sin pensar demasiado.

¹¹⁸ Delantal.

vive éste de inquilino
en la famosa Tullería¹¹⁹.
Apuesto a que, si lo trajese aquí,
el gorrión de mi pueblo no se cohibiría.
Sin embargo, el hombre,
queriendo ser cosmopolita,
¡qué pájaro tan torpe es!
Es inútil que se empeñe
yendo de aquí para allá:
fuera de su casa siempre será un aldeano.
Resumiendo: viéndome
a mí mismo tan torpe
y tan paleta en París,
me quejé al cielo
haciendo constar
que prefería ser gorrión, y no hombre.

¹¹⁹ Jardín de París entre la plaza de la Concordia y el museo del Louvre.

Manuel Antonio (Rianxo, A Coruña, 1900 - 1928), poeta que escribía en gallego, su obra se reduce a un solo libro *De catro a catro* que supone una revolución en la literatura gallega al romper con la tradición, incluir el verso libre, cortado, cargado de bellas imágenes ilógicas e incluir temas que van más allá del intimismo y ruralismo tradicional.

http://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/de4a4/0.htm

Descoberta

Quen fechou esta noite
a fenestra azul d'o Mar?
Este Mar fuxitivo
de total-as riveiras
Náufrago d'o neboeiro
que desviou o rumbo
d'os puntos cardinaes

Ficaron as gavotas
tres singladuras a sotavento
Desourentaron-se os arroaces
intrusos e impunes

Hoxe ninguén dá c'a relinga
pra aferrar panos d'o horizonte

E este serán tampouco
engayolaremo-lo Sol

O Sol era un paxaro triste
que se pousaba n-o penol.

Descubierta¹²⁰

¿Quién cerró esta noche
la ventana azul del Mar?
Este Mar fugitivo¹²¹
de todas las orillas.
Náufrago de la neblina
que desvió el rumbo

¹²⁰ Reconocimiento del horizonte que se hace en los barcos, a la salida y la puesta del sol, desde lo alto de los palos.

¹²¹ Alejado de la costa.

de los puntos cardinales¹²².

Se quedaron las gaviotas¹²³
tres singladuras¹²⁴ a sotavento¹²⁵.
Se desorientaron los delfines,
entrometidos e impunes¹²⁶.

Hoy nadie da con la relinga¹²⁷
con que aferrar¹²⁸ el paño¹²⁹ del horizonte¹³⁰.

Y este atardecer tampoco
atraparemos al Sol.

El Sol era un pájaro triste
que se posaba en el penol¹³¹.

¹²² Desorientado, a la deriva.

¹²³ Expresa que el navío está perdido en alta mar, donde no hay gaviotas.

¹²⁴ Distancia que recorre un barco en un día.

¹²⁵ Parte opuesta de donde viene el viento con respecto al barco.

¹²⁶ Que queda sin castigo.

¹²⁷ Cabo con el que se refuerzan las orillas de las velas.

¹²⁸ Plegar las velas asegurándolas a las vergas o palos.

¹²⁹ Velas desplegadas de un barco.

¹³⁰ Quiere decir que nadie recogerá las velas y éstas podrán tomar viento y seguir navegando.

¹³¹ Extremo de la verga.

EL ROMANTICISMO, SIGLO XIX

Tras el período de decadencia de la poesía española del siglo XVIII empieza un resurgimiento en nuestra lírica (Espronceda y Bécquer, autores esenciales) pero que sólo volverá a alcanzar las cotas de universalidad del Barroco ya en el siglo XX.

El Romanticismo supone un claro rompimiento con el auge¹³² de la ciencia del siglo XVIII, reivindicando una vuelta a la fantasía, la imaginación y las fuerzas irracionales del espíritu.

El contexto histórico en España está dominado por las revoluciones contra el Antiguo Régimen, y el enfrentamiento entre progresistas y conservadores en un ambiente de constantes guerras civiles.

Cuando en Europa se inicia el gusto por los viajes que hoy denominaríamos de turismo, España se erige como destino exótico por antonomasia¹³³ lo que refuerza la componente literaria romántica de nuestros propios autores.

El nacimiento de las ciencias del individuo (psicología, por ejemplo) también influyen en la lírica, que tiende al subjetivismo¹³⁴. Y los movimientos sociales crean nuevos personajes (mendigos, desheredados, perseguidos por la injusticia) que se incorporan a la poesía.

La época se caracteriza también por el surgimiento de los nacionalismos, que en literatura tienen su expresión en los movimientos de “Renacimiento” de las literaturas gallega, vasca y catalana.

<http://www.spanisharts.com/books/literature/contemp1p.htm>

¹³² Período o momento de mayor elevación o intensidad de un proceso o estado de cosas.

¹³³ Lo más importante, conocido o característico.

¹³⁴ Predominio de lo subjetivo.

José de Espronceda (Almendralejo, Badajoz, 1808 – Madrid, 1842), nuestro poeta romántico más destacado y uno de los más importantes de toda nuestra literatura. También fue un activo revolucionario progresista. Es autor de la poesía que, sin duda, es la más famosa en España, sabida de memoria buena parte de ella por todos los escolares: “*La canción del pirata*”: *Con diez cañones por banda / viento en popa, a toda vela...*”, uno de los cantos a la Libertad más bellos que se han escrito jamás.

(http://es.wikisource.org/wiki/Canci%C3%B3n_del_pirata).

No obstante para esta antología me inclino por otras muestras de su poesía tal vez menos conocidas por tratarse de largos poemas de miles de versos (“*El estudiante de Salamanca*” o “*El diablo mundo*”) pero que son parte fundamental de nuestra mejor poesía.

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/espronceda/

El diablo mundo (diversos fragmentos, e incluye la conocida como “Canción de la muerte”)

¿Qué es el hombre? Un misterio. ¿Qué es la vida?

¡Un misterio también!... Corren los años
su rápida carrera, y escondida
la vejez llega envuelta en sus engaños;
vano es llorar la juventud perdida,
vano buscar remedio a nuestros daños:
un sueño es lo presente de un momento,
¡muerte es el porvenir; lo que fue, un cuento!...

Los siglos a los siglos se atropellan,
los hombres a los hombres se suceden,
en la vejez sus cálculos se estrellan,
su pompa¹³⁵ y glorias a la muerte ceden.
La luz que sus espíritus destellan
muere en la niebla que vencer no pueden,
¡y es la historia del hombre y su locura
una estrecha y hedionda¹³⁶ sepultura!...

Necio, dirán, ¿tu espíritu altanero¹³⁷,
dónde te arrastra, que insensato quiere
en un mundo infeliz, precedero,
vivir eterno mientras todo muere?
¿Qué hay inmortal, ni aun firme y duradero?
¿Qué hay que la edad con su rigor no altere?

¹³⁵ Ostentación.

¹³⁶ Que despidе un olor muy desagradable.

¹³⁷ Altivo, soberbio.

¿No ves que todo es humo, y polvo, y viento?
¡Loco es tu afán, inútil tu lamento!...

Débil mortal, no te asuste
mi oscuridad ni mi nombre;
en mi seno encuentra el hombre
un término a su pesar.
Yo compasiva le ofrezco
lejos del mundo un asilo
donde a mi sombra tranquilo
para siempre duerma en paz.

Isla yo soy del reposo
en medio el mar de la vida,
y el marinero allí olvida
la tormenta que pasó...

Soy melancólico sauce
que su ramaje doliente
inclina sobre la frente
que arrugara el padecer,
y aduerme al hombre, y sus sienes
con fresco jugo rocía
mientras el ala sombría
bate el olvido sobre él.

Soy la virgen misteriosa
de los últimos amores,
y ofrezco un lecho de flores,
sin espina ni dolor,
y amante doy mi cariño
sin vanidad ni falsía¹³⁸;
no doy placer ni alegría,
mas es eterno mi amor.

En mí la ciencia enmudece,
en mí concluye la duda,
y árida¹³⁹, clara y desnuda,
enseño yo la verdad;
y de la vida y la muerte
al sabio maestro el arcano¹⁴⁰,

¹³⁸ Engaño, mentira.

¹³⁹ Sin adornos.

¹⁴⁰ Secreto.

cuando al fin abre mi mano
la puerta a la eternidad...

Deja que inquieten al hombre,
que loco al mundo se lanza,
mentiras de la esperanza,
recuerdos del bien que huyó;
mentiras son sus amores,
mentiras son sus victorias,
y son mentiras sus glorias,
y mentira su ilusión.

Cierre mi mano piadosa
tus ojos al blanco sueño,
y empape suave beleño¹⁴¹
tus lágrimas de dolor.
Yo calmaré tu quebranto¹⁴²
y tus dolientes gemidos,
apagando los latidos
de tu herido corazón...

¹⁴¹ Planta narcótica.

¹⁴² Pena grande, aflicción.

José Zorrilla (Valladolid, 1817 - Madrid, 1893). Poeta y dramaturgo famoso mundialmente por su *“Don Juan Tenorio”*, aunque su poesía lírica es también extraordinaria. Destacan sus *Leyendas*, dramas contados como narraciones en verso. Las más importantes son *Margarita la Tornera* y *A buen juez, mejor testigo*.
<http://www.los-poetas.com/b/biozorri.htm>

Don Juan Tenorio (fragmento)

D. Juan:

Cálmate, pues, vida mía;
reposa aquí, y un momento
olvida de tu convento
la triste cárcel sombría.
¡Ah! ¿No es cierto, ángel de amor,
que en esta apartada orilla
más pura la luna brilla
y se respira mejor?
Esta aura¹⁴³ que vaga llena
de los sencillos olores
de las campesinas flores
que brota esa orilla amena;
esa agua limpia y serena
que atraviesa sin temor
la barca del pescador
que espera cantando el día,
¿no es cierto, paloma mía,
que están respirando amor?
Esa armonía que el viento
recoge entre esos millares¹⁴⁴
de floridos olivares,
que agita con manso aliento,
ese dulcísimo acento
con que trina el ruiñón
de sus copas morador¹⁴⁵
llamando al cercano día,
¿no es verdad, gacela mía,
que están respirando amor?
Y estas palabras que están
filtrando insensiblemente
tu corazón, ya pendiente

¹⁴³ Viento suave y apacible.

¹⁴⁴ Dehesa, campo.

¹⁴⁵ Que habita en la copa de los olivos.

de los labios de don Juan,
y cuyas ideas van
inflamando en su interior
un fuego germinador
no encendido todavía,
¿no es verdad, estrella mía,
que están respirando amor?
Y esas dos líquidas perlas
que se desprenden tranquilas
de tus radiantes pupilas
convidándome a beberlas,
evaporarse, a no verlas,
de sí mismas al calor,
y ese encendido color
que en tu semblante no había,
¿no es verdad, hermosa mía,
que están respirando amor?
¡Oh! sí, bellísima Inés,
espejo y luz de mis ojos;
escucharme sin enojos
como lo haces, amor es;
mira aquí a tus plantas, pues,
todo el altivo rigor
de este corazón traidor
que rendirse no creía,
adorando, vida mía,
la esclavitud de tu amor.

Doña Inés:

Callad, por Dios, ¡oh don Juan!,
que no podré resistir
mucho tiempo sin morir
tan nunca sentido afán¹⁴⁶.
¡Ah! Callad, por compasión,
que oyéndoos me parece
que mi cerebro enloquece
y se arde mi corazón.
¡Ah! Me habéis dado a beber
un filtro¹⁴⁷ infernal sin duda,
que a rendiros os ayuda
la virtud de la mujer.

¹⁴⁶ Trabajo, fatiga, penalidad. también valdría como deseo.

¹⁴⁷ Bebida o composición con que se pretende conseguir el amor de una persona.

Tal vez poseéis, don Juan,
un misterioso amuleto,
que a vos me atrae en secreto
como irresistible imán.
Tal vez Satán puso en vos
su vista fascinadora,
su palabra seductora
y el amor que negó a Dios.
¿Y qué he de hacer, ¡ay de mí!,
sino caer en vuestros brazos,
si el corazón en pedazos
me vais robando de aquí?
No, don Juan; en poder mío
resistirte no está ya;
yo voy a ti, como va
sorbido al mar ese río.
Tu presencia me enajena¹⁴⁸,
tus palabras me alucinan,
y tus ojos me fascinan,
y tu aliento me envenena.
¡Don Juan! ¡Don Juan! Yo lo imploro¹⁴⁹
de tu hidalga¹⁵⁰ compasión:
o arráncame el corazón,
o ámame, porque te adoro.

¹⁴⁸ Turbar a uno la razón, extasiar.

¹⁴⁹ Pedir con ruegos o lágrimas algo.

¹⁵⁰ Generosidad y nobleza.

Carolina Coronado (Almendralejo, Badajoz, 1820 - Lisboa, 1911), novelista y poeta, la más importante del romanticismo más puro, fue también una mujer progresista y revolucionaria para las convenciones de la época. Su residencia madrileña se hizo famosa por las tertulias literarias que en ella se realizaban, ya que sirvió como punto de encuentro para escritores progresistas y refugio de perseguidos, llegando a asistir algunos de los más renombrados autores del momento. Sin embargo, este refugio clandestino¹⁵¹, su condición de mujer y su afinidad por la revolución, causarían que sufriese la censura de la época. Hoy en día ha alcanzado su merecida notoriedad y si los críticos y antólogos no siguieran siendo mayoritariamente hombres, en vez de conocerla como "El Bécquer femenino", sería al poeta sevillano al que se le llamaría "La Carolina Coronado masculina".

<http://amediavoz.com/coronado.htm>

A un viejo enamorado¹⁵²

No lo toméis a consejo,
pues vos para aconsejado
y yo para consejera
inútiles somos ambos:
vos, señor, porque contáis
con muy razonables años
para poder en la vida
dirigiros ya sin ayo¹⁵³,
y esta humilde servidora
por tenerlos muy escasos
para poder con su apoyo
ir por la tierra marchando.
Mas sin ser consejo alguno,
podéis escuchar un rato
cuatro sencillas palabras
que tengo, señor, que hablaros.
Si de provecho no os sirven,
tampoco os serán de daño,
con que prestadme el oído
y os charlaré breve y claro.
Os quejáis de mis desdenes¹⁵⁴
y el porqué, yo no lo alcanzo,
pues las canas venerables

¹⁵¹ Secreto, oculto para eludir la ley.

¹⁵² Veintidós años tenía la autora cuando escribió este poema en el que admirablemente le explica a un hombre muy entrado en años el porqué de su rechazo amoroso.

¹⁵³ Persona que en las casas cuida de los niños y los educa.

¹⁵⁴ Indiferencia, menosprecio.

yo respeto, nunca agravio¹⁵⁵;
y en fe de verdad tan pura,
jamás consentí escucharos
las voces almibaradas¹⁵⁶
de, «hermosa, mi bien, te amo»,
por evitar que el ridículo
os hiriera de rechazo,
al responderos el mundo
con su risa y con su escarnio¹⁵⁷.
Porque, dejaos de aprehensiones¹⁵⁸,
ninguno creará el flechazo
de que os doléis con tal pena,
pues Cupido no es tan malo
que fuera en un moribundo
a ensañar su genio bravo.
Más bien la gota¹⁵⁹, el reuma,
o algún histérico flato
han sido los agresores
de ese cuerpo desdichado;
y vos en reminiscencia¹⁶⁰
de los amores de antaño,
al encontraros doliente,
os juzgáis enamorado.
Pero señor, ¡en conciencia!
ved que es error, que es engaño
y en vez de atisbar mis rejas¹⁶¹,
y espantarme todo el barrio,
tomándome por remedio
de males, que yo no sano,
buscad un doctor que os vea,
y si es un ataque asmático,
os recete y desengañe
del tema que habéis tomado.
A él podéis, si no os remedia,
llamarle «¡insensible, ingrato!»
y todas esas razones
con que os estáis lamentando
de una mujer que no os hizo

¹⁵⁵ Ofensa.

¹⁵⁶ Empalagoso.

¹⁵⁷ Burla hecha para ofender.

¹⁵⁸ Concebir algo por meras apariencias, o con poco fundamento.

¹⁵⁹ Enfermedad propia de personas mayores.

¹⁶⁰ Recuerdo vago e impreciso.

¹⁶¹ Quedarse mirando la ventana donde vive su amada.

más ofensa ni más daño,
que nacer en este siglo,
y no en el siglo pasado.
Tal vez yo de haber nacido
en tiempo de Carlos Cuarto,
de vuestra joven persona
me hubiera también prendado¹⁶²,
como las viejas mujeres
que tiene Dios en descanso,
y que os dejaron memorias
de lo mucho que os amaron
en cartas ya carcomidas
y en rizos apolillados.
¡Cómo ha de ser! Lo dispuso
la suerte tan al contrario,
que entre vos y yo en España
tres monarcas han reinado.
Os lo digo, no por mofa¹⁶³,
vale mucho un hombre anciano,
pero soy caña muy débil
para serviros de báculo¹⁶⁴;
ni monedas de este cuño¹⁶⁵
parecen bien en la mano
del que al buscarlas debiera,
ser, al menos, anticuario.
Por lo demás, yo os estimo
como al Arco de Trajano¹⁶⁶,
como al puente de los moros
como a todo lo que es raro,
porque llega y sobrevive
a los días que alcanzamos.
Cuando pasáis os saludo,
con reverencia, con pasmo¹⁶⁷;
cuando habláis os oigo absorta,
como si oyera lejanos
los ecos de aquellas voces
que en tiempo del Cid sonaron...
Pero la tos os molesta,
la brisa va refrescando,

¹⁶² Enamorado.

¹⁶³ Burla.

¹⁶⁴ Bastón para sostener a los ancianos o los que están débiles.

¹⁶⁵ Es el sello de las monedas. La poeta se refiere a que son monedas muy antiguas por el sello que tienen.

¹⁶⁶ Siendo extremeña la autora, se refiere al arco romano de Trajano en Mérida.

¹⁶⁷ Asombro y admiración extremados.

y temo os falte la vida
cuando por lengua¹⁶⁸ la aplaudo:
basta pues, cubríos el rostro,
perdonadme y retiraos.

¹⁶⁸ Larga.

Gustavo Adolfo Bécquer (Sevilla, 1836 – Madrid, 1870), poeta y narrador romántico tardío. Sus obras más conocidas son sus *Rimas* y *Leyendas* (ésta de género fantástico). Su producción lírica, de carácter intimista y evocador¹⁶⁹, de factura sencilla, ha tenido gran influencia especialmente en los poetas del siglo XX. Podemos decir que de Bécquer arranca la poesía española contemporánea.

<http://cvc.cervantes.es/obref/rimas/rimas/indice.htm>

Rima LIII

Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,
y otra vez con el ala a sus cristales
jugando llamarán.

Pero aquéllas que el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi dicha a contemplar,
aquéllas que aprendieron nuestros nombres...
ésas... ¡no volverán!

Volverán las tupidas madre selvas
de tu jardín las tapias a escalar
y otra vez a la tarde aun más hermosas
sus flores se abrirán.

Pero aquellas cuajadas de rocío
cuyas gotas mirábamos temblar
y caer como lágrimas del día...
ésas... ¡no volverán!

Volverán del amor en tus oídos
las palabras ardientes a sonar,
tu corazón de su profundo sueño
tal vez despertará.

Pero mudo y absorto y de rodillas,
como se adora a Dios ante su altar,
como yo te he querido... desengáñate,
¡así no te querrán!

¹⁶⁹ Que trae algo a la imaginación o la memoria.

Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, A Coruña, 1837 – Padrón, A Coruña, 1885), poeta y novelista española, escribió tanto en lengua española como en lengua gallega, siendo la primera y más importante en hacer esto último cuando el gallego, pese a sus orígenes ligados a la gran lírica medieval galaicoportuguesa, había quedado reducido a la consideración de mero dialecto¹⁷⁰. Así, Rosalía no sólo fue una escritora indispensable en la literatura española del siglo XIX, y precursora de la poesía española moderna, como Bécquer, sino que representa junto con Eduardo Pondal y Manuel Curros Enríquez las figuras emblemáticas del *Rexurdimento*¹⁷¹ gallego. Sus *Cantares Gallegos* son la primera gran obra de la literatura gallega contemporánea. A él seguirían *Follas novas* y *En las orillas del Sar*. Su obra es de temática costumbrista, amorosa-intimista y nacionalista de demanda social.

http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/rosaliadecastro/

¡Follas novas! risa dame

¡Follas novas!, risa dame
ese nome que levás
cal si a unha moura ben moura
branca lle oíse chamar.

Non Follas novas, ramallo
de silvas e toxos sós,
hirtas coma as miñas penas,
feras, coma a miña dor.

Sin olido nin frescura,
bravas magoás e ferís...
¡Si na gándara brotades,
cómo non serés así!

¡Hojas nuevas!, me da risa

¡Hojas nuevas!, me da risa
ese nombre que lleváis
cual si a una negra bien negra

¹⁷⁰ Sistema lingüístico derivado de otro, normalmente con una concreta limitación geográfica, pero sin diferenciación suficiente frente a otros de origen común y que por tanto no alcanza la categoría social de lengua.

¹⁷¹ En castellano, *resurgimiento*, etapa cultural de la historia de Galicia (en Cataluña se conoció como *Renaixença*, y proceso similar hubo en el País Vasco) que se desarrolló a lo largo del siglo XIX y que tuvo como característica principal la revitalización de la lengua gallega (catalana y vasca) como vehículo de expresión social y cultural.

blanca le oyese llamar.

No hojas nuevas, ramillete
de aliagas¹⁷² y zarzas sois,
yertas¹⁷³ como mis penas,
fieras como mi dolor.

Sin olor ni lozanía,
bravas dañáis y herís...
¡Si en la gándara¹⁷⁴ brotáis,
cómo no vais a ser así!

¹⁷² Plantas espinosas.

¹⁷³ Tiesas, rígidas, como un cadáver.

¹⁷⁴ Tierra sin cultivar, llena de maleza.

Àngel Guimerà i Jorge (Santa Cruz de Tenerife, 1845 - Barcelona, 1924), escritor, poeta y dramaturgo, autor de una extensa obra. Fue uno de los principales exponentes de la *Renaixença*¹⁷⁵ o «resurgimiento» de las letras catalanas del siglo XIX.

En 1904, la Academia Sueca previó concederle el Premio Nóbel de Literatura, junto al poeta provenzal Frédéric Mistral como representantes del renacimiento literario de dos lenguas latinas: el catalán y el provenzal¹⁷⁶. No obstante, presiones desde el gobierno español, que consideraban poco conveniente premiar a un autor catalán impidieron que se le diera el premio, recayendo en otro escritor español, pero en lengua castellana, José de Echegaray.

<http://www.escriptors.cat/autors/guimeraa/>

La santa Espina

Som i serem gent catalana
tant si es vol com si no es vol,
que no hi ha terra més ufana
sota la capa del sol.

Déu va passar-hi en primavera,
i tot cantava al seu pas.
Canta la terra encara entera,
i canta que cantaràs.

Canta l'ocell, lo riu, la planta,
canten la lluna i el sol.
Tot treballant la dona canta,
i canta al peu del bressol.

I canta a dintre de la terra
el passat jamai passat,
i jorns i nits, de serra en serra,
com tot canta al Montserrat.

Som i serem gent catalana
tant si es vol com si no es vol,
que no hi ha terra més ufana
sota la capa del sol.

¹⁷⁵ Véase nota 171.

¹⁷⁶ Lengua relacionada con el idioma occitano que en la actualidad es hablado por una minoría de la población en el sureste de Francia.

La santa Espina

Somos y seremos gente catalana
tanto si se quiere como si no,
que no hay tierra más ufana¹⁷⁷
bajo la capa del sol.

Dios pasó por ahí en primavera,
y todo cantaba a su paso.
Canta la tierra todavía entera,
y canta que cantarás.

Canta el pájaro, el río, la planta,
cantan la luna y el sol.
Aún trabajando la mujer canta,
y canta al pie de la cuna.

Y canta dentro de la tierra
el pasado jamás pasado,
y días y noches, de sierra en sierra,
como todo canta a Montserrat¹⁷⁸.

Somos y seremos gente catalana
tanto si se quiere como si no,
que no hay tierra más ufana
bajo la capa del sol.

¹⁷⁷ Alegre, lozana.

¹⁷⁸ Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña.

José María Iparragirre (Villarreal de Urrechu, Guipúzcoa, 1820 - Ezquioga-Ichaso, Guipúzcoa, 1882), poeta y músico considerado el *bardo*¹⁷⁹ vasco por sus composiciones en euskera. Participó en la revolución republicana de 1848, y fue expulsado de Francia. Compuso el *Gernikako Árbola* que se convirtió rápidamente en el himno del pueblo vasco.

<http://www.euskonews.com/0041zkb/gaia4101es.html>

Gernikako Árbola

Gernikako Árbola da bedeinkatua,
euskaldunen artean guztiz maitatua.
Eman ta zabal zazu munduan frutua,
adoratzen zaitugu, Árbola santua.
Mila urte inguru da esaten dutela,
Jainkoak jarri zuela Gernikako Árbola.
Zaude, bada, zutikan orain ta denbora,
eroritzen bazera, arras galdu gera.
Ez zera eroriko, Árbola maitea,
baldin portatzen bada, Bizkaiko Juntea.
Laurok hartuko degu zurekin partea
pakean bizi dedin euskaldun jendea.
Betiko bizi dedin Jaunari eskatzeko
jarri daitezen danok laster belauniko.
Eta bihotzetikan eskatu ezkerro,
Árbola biziko da orain eta gero.
Árbola botatzea dutela pentsatu,
Euskal Herri guztian danok badakigu.
Ea, bada, jendea, denbora orain degu,
erori gabetanik eduki behar degu.
Beti egongo zera udaberrikoa,
lore aintzinetako mantxa gabekoa.
Erruki zaitez, bada, bihotz gurekoa,
denbora galdu gabe, emanik frutua.
Árbolak erantzun du kontuz bizitzeko,
eta bihotzetikan Jaunari eskatzeko.
Gerrarik nahi ez degu, pakea betiko,
gure lege zuzenak hemen maitatzeko.
Erregutu diogun Jaungoiko jaunari
pakea emateko orain eta beti,
bai eta indarra ere zerorren lurrari,
eta bendizioa Euskal Herriari.

¹⁷⁹ Poeta.

El árbol de Guernica¹⁸⁰

Bendito es el Árbol de Gernika,
amado por todos los vascos.
Da y extiende tu fruto por el mundo,
te adoramos, Árbol sagrado.
Hace unos mil años que se dice
que Dios plantó el Árbol de Gernika.
Manténte en pie ahora y siempre,
si caes estamos perdidos.
No caerás, Árbol querido,
si la Junta de Bizkaia se porta.
Nos uniremos a ti las cuatro provincias
para que viva en paz la grey¹⁸¹ vasca.
Arrodillémonos todos para pedir al Señor
que nuestro Árbol viva para siempre.
Y si se lo pedimos de corazón,
el Árbol vivirá ahora y siempre.
En el País Vasco todos sabemos
que han planeado tumbar el Árbol.
Ea, paisanos, esta es nuestra hora,
mantengámoslo en pie sin que se caiga.
Vivirás siempre en primavera,
antigua flor sin mancha.
Apiádate de nosotros, querido Árbol,
danos tu fruto sin perder mas tiempo.
El Árbol nos responde que vivamos alerta
y que se lo pidamos a Dios con fervor.
No queremos guerra, sino paz duradera
para que se respeten nuestras rectas leyes.
Pidamos a Dios nuestro Señor
que nos conceda paz ahora y siempre,
y que dé también fuerza a tu tierra
y su bendición al Pueblo Vasco.

¹⁸⁰ Roble situado delante de la Casa de Juntas (órgano legislativo) de la localidad vizcaína de Guernica. Este árbol simboliza las libertades tradicionales de Vizcaya y los vizcaínos, y por extensión las de los vascos.

¹⁸¹ Conjunto de individuos que tienen algún carácter común, como los de una misma raza, región o nación.

POESÍA DE LA ILUSTRACION, SIGLO XVIII

La poesía española de la Ilustración cuenta con pocas figuras verdaderamente reseñables. Se puede decir que tras los dos Siglos de Oro (XVI, Renacimiento y XVII, Barroco), la poesía española parece resentirse de una cierta extenuación por la acumulación inopinada de grandísimos poetas de valía universal en tales años. A ello hay que unir dos factores más: por un lado la decadencia política del Imperio, que incluye un cambio de dinastía, de los Austrias a los Borbones, y, por otro lado, que en el siglo de la Ilustración la creación preponderante será la filosofía y el conocimiento científico, lo que supuso que en la lírica sean muy reducidos los autores que aquí antologamos.

La primera parte del siglo XVIII viene a ser en poesía una mera continuación tardía del Barroco, bien del gongorismo, bien del quevedismo¹⁸², como las de Ignacio de Luzán o Diego Torres Villarroel.

Tenemos que llegar ya al último tercio del siglo para encontrar otros poetas reseñables (Nicolás Fernández Moratín, Juan Meléndez Valdés) que, siguiendo la característica del siglo, hicieron poemas sobre temas científicos, filosóficos, sociales o humanitarios, pero también de sus amores. Aparecen asimismo los fabulistas españoles (Félix María de Samaniego, Tomás de Iriarte) que tratan con sus escritos de mostrar los valores de la racionalidad.

A final de siglo se produce un movimiento prerromántico en el que destacaría Nicasio Álvarez de Cienfuegos.

<http://www.spanisharts.com/books/literature/contemp1p.htm>

¹⁸² Véase capítulo sobre la Poesía barroca en esta antología.

Tomás de Iriarte (La Orotava, Tenerife, 1750 - Madrid, 1791). Comenzó escribiendo comedias de crítica social contra la mala educación de los jóvenes de la época, pero su verdadera fama se debe a sus Fábulas, en las que sustenta el ideal neoclásico mediante historias protagonizadas por animales como *‘El burro flautista’*.

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/iriarte/

Anacreónica¹⁸³

Cuando la tierra fría
dé hospedaje a mi cuerpo,
¿qué servirá que deje
acá renombre eterno,
que me erija un amigo
sepulcral monumento,
que me escriba la vida,
que publique mis versos,
que damas y galanes,
niños, mozos y viejos
me lean, y me lloren
mis parientes y afectos?
Esta fama, esta gloria,
a que aspiran mil necios,
no me da, mientras vivo,
vanidad ni consuelo.
No quiero yo otra fama,
otra gloria no quiero,
sino que se oiga en boca
de niños, mozos, viejos,
de damas y galanes,
de parientes y afectos:
«Este hombre quiso a Laura,
y Laura es quien le ha muerto.»

¹⁸³ Poema de verso de arte menor que canta a los placeres de la vida, el vino y el amor. Su creador fue el poeta griego Anacreonte (siglo VI a. C.).

Juan Meléndez Valdés (Ribera del Fresno, Badajoz, 1754 - Montpellier, Francia, 1817), poeta, jurista y político que tomó parte de las ideas ilustradas de la Revolución Francesa apoyando a José I tras la toma de España por las tropas napoleónicas. Tras la guerra de Independencia se exilió en el país galo. Al principio su poesía fue de corte pastoril¹⁸⁴ pero más adelante pasa a sensibilizarse ante las desigualdades sociales, defender la necesidad de emprender reformas que mejoren la vida del pueblo y criticar las costumbres cortesanas mediante una poesía filosófica y reflexiva.

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Melendez/

El gabinete¹⁸⁵

¡Qué llama por mis venas
discurre! ¡En qué delicias,
en qué fragante aroma
se inunda el alma mía!
Este es de Amor el templo.
Doquiera¹⁸⁶ que la vista
vuelvo, mil muestras hallo
del numen¹⁸⁷ que lo habita.
Del tocado las plumas
de un lado... Allí la cinta
que en torno del gracioso
rizado en arco gira.
Del cuello allá las perlas
enhiesto... la cotilla¹⁸⁸...
y en ella de sus pechos
la huella peregrina.
Besadla, oh venturosos
labios... Mas extendida
la gasa que importuna
lo cubre, allí se mira...
¡Oh, gasa!... ¡qué de veces!...
El lecho... Ven, querida,
ven, llega, corre, vuela

¹⁸⁴ La poesía bucólica o pastoril exalta la vida del campo, las costumbres de los pastores, sus contiendas, sus amores, sus inocentes placeres, la paz y seguridad que disfrutaban cuidando sus ganados, lejos de la ambición y vicios de las ciudades.

¹⁸⁵ Según versión de Luis Alberto de Cuenca, que no copia la edición de 1820 sino un borrador manuscrito más sabroso que incluye diversas variantes eróticas respecto de la edición impresa.

¹⁸⁶ Donde quiera.

¹⁸⁷ Diosa misteriosa y fascinadora.

¹⁸⁸ Ajustador que usaban las mujeres a modo de lo que hoy son los sujetadores.

y mi impaciencia alivia.
En todo, en todo te halla
mi ardor... Tu voz divina
oigo feliz... Mi boca
tu dulce aliento aspira.
¡Oh, cuánto, Galatea¹⁸⁹,
padezco!... ¡Cuál palpita
mi pecho!... ¡En qué zozobras¹⁹⁰
mi espíritu vacila¹⁹¹!...
Si en sólo imaginarlas
me matan tus caricias,
¿qué será...? No, no puedo
bastar a tanta dicha...
Mas ya sus pasos suenan...
Ya llega... ya... y rendida
en mis ardientes brazos
de amor se precipita.
Sosténme, oh blanda Venus,
sosténme, que mi vida
entre placeres tantos
débil sin ti peligra.

¹⁸⁹ Nereida, ninfa del mar, amada por Polifemo que rechazó a éste y que es el paradigma de la mujer desdeñosa e inmisericorde con los que la pretenden.

¹⁹⁰ Inquietud, aflicción y congoja del ánimo.

¹⁹¹ Titubear, estar indeciso.

POESIA DE LOS SIGLOS DE ORO

Tradicionalmente se refiere a la poesía de la época de apogeo de la cultura española, esencialmente el **Renacimiento** del siglo XVI y el **Barroco** del siglo XVII. La aparición en 1450 de la imprenta y su progresivo desarrollo facilita la difusión popular de las obras de los autores, lo que influye en la temática y forma de la poesía escrita en el periodo.

POESIA BARROCA

La Literatura española del Barroco es un periodo de creación literaria que abarca aproximadamente desde las obras iniciales de Góngora y Lope de Vega, en la década de 1580, hasta bien entrado el siglo XVII, en el que alcanzan su cenit¹⁹² poetas como Francisco de Quevedo, Lope de Vega y Góngora o dramaturgos como Tirso de Molina o Calderón de la Barca (recordemos que las obras de teatro entonces se escribían en verso).

Las características fundamentales de la literatura barroca española, que tiene el afán de atraer a un público más amplio y popular huyendo del elitismo¹⁹³, son la progresiva complejidad en los recursos formales y una temática centrada en la preocupación por el paso del tiempo y la pérdida de confianza en los ideales neoplatónicos¹⁹⁴ del Renacimiento.

El contexto histórico de España tiene una influencia fundamental en la creación poética barroca. En el siglo anterior (Renacimiento), España había alcanzado su mayor unidad y extensión territorial. Con Felipe II se acuña la frase de que “*en el Imperio español no se pone el sol*”, pues las posesiones de la corona española abarcan todo el orbe¹⁹⁵ conocido. Sin embargo en el siglo XVII, con Felipe III y Felipe IV, comienza la decadencia del Imperio y la pérdida de influencia y territorios, principalmente en Europa, lo que influye en un contexto de graves problemas religiosos, políticos y económicos. La poesía de la época, por lo tanto, es reflejo de la profunda crisis de valores, y se centra en la reflexión sobre el hombre y el mundo, la conciencia del desengaño, y un pesimismo vital de carácter existencialista. También hay un auge del enfoque burlesco¹⁹⁶ de estos temas.

El teatro barroco español, escrito en verso, configura una escena popular en la que conviven las comedias con dramas filosóficos, con Calderón de la Barca a la cabeza creando una de las dramaturgias universales más importantes de la historia de la literatura mundial, a la altura de la de Shakespeare.

¹⁹² Punto culminante o de apogeo.

¹⁹³ Propio de minorías selectas.

¹⁹⁴ Revitalización de la doctrina filosófica de Platón.

¹⁹⁵ Mundo.

¹⁹⁶ Festivo, jocoso, sin formalidad, que implica burla o chanza.

El período poético se caracteriza también por el enfrentamiento entre dos corrientes “cultismo” (Góngora) y “Conceptismo” (Quevedo), lo que deja una huella que perdura en nuestros días con la contraposición fuertemente arraigada y fomentada entre la poesía de la Experiencia y la Poesía de la Diferencia¹⁹⁷.

¹⁹⁷ Véase Introducción a la Poesía del siglo XX en esta antología.

Lupercio Leonardo de Argensola (Barbastro, Huesca, 1559 – Nápoles, 1613), escribió y publicó sus poemas junto con su hermano **Bartolomé Leonardo** (Barbastro, Huesca, 1562 - Zaragoza, 1631). Sus obras son moralistas con una sobriedad clásica. El soneto aquí escogido, sobre la falsedad de la apariencia, no se sabe a ciencia cierta cuál de los dos hermanos es su autor, pero es igual, pues su último terceto es de una belleza y profundidad de pensamiento estremecedora.

http://www.encyclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=1261&tipo_busqueda=1&nombre=Argensola,%20Lupercio%20Leonardo%20de&categoria_id=&subcategoria_id=&conImágenes=

A una mujer que se afeitaba¹⁹⁸ y estaba hermosa.

Yo os quiero confesar, don Juan, primero:
que aquel blanco y color de doña Elvira
no tiene de ella más, si bien se mira,
que el haberle costado su dinero.
Pero tras eso confesaros quiero
que es tanta la beldad¹⁹⁹ de su mentira
que en vano a competir con ella aspira
belleza igual de rostro verdadero.
Mas, ¿qué mucho que yo perdido ande
por un engaño tal, pues que sabemos
que nos engaña así Naturaleza?
Porque ese cielo azul que todos vemos,
ni es cielo ni es azul. ¡Lástima grande
que no sea verdad tanta belleza!

¹⁹⁸ Maquillaba.

¹⁹⁹ Belleza, hermosura.

Luis de Góngora y Argote (Córdoba, 1561-1627), poeta que cultivó todos los géneros, tanto populares como eruditos²⁰⁰ y burlescos. El rigor formal (latinizante²⁰¹) de sus poemas culteranos²⁰² (*Soledades* o *Fábula de Polifemo y Galatea*) fue atacado y defendido duramente en sus polémicas literarias y personales con Quevedo y Lope de Vega.

<http://www.spanisharts.com/books/literature/gongora.htm>

<http://bdh.bne.es/bnearch/Search.do?text=&field1val=Luis%20de%20G%20ngora%20y%20Argote&numfields=1&field1Op=AND&exact=true&advanced=true&field1=autor&language=esEn>

Letrilla XLVIII (burlesca)

*Ándeme yo caliente
y ríase la gente.*

Traten otros del gobierno
del mundo y sus monarquías,
mientras gobiernan²⁰³ mis días
mantequillas y pan tierno,
y las mañanas de invierno
naranjada y aguardiente,
y ríase la gente.

Coma en dorada vajilla
el príncipe mil cuidados,
como píldoras dorados;
que yo en mi pobre mesilla
quiero más una morcilla
que en el asador reviente,
y ríase la gente.

Cuando cubra las montañas
de blanca nieve el enero,
tenga yo lleno el brasero
de bellotas y castañas,
y quien las dulces patrañas²⁰⁴
del rey que rabió me cuente²⁰⁵,

²⁰⁰ Propios de personas con amplios conocimientos.

²⁰¹ Con la estructura gramaticalmente compleja propia del latín.

²⁰² Estilo literario desarrollado en España desde finales del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII, caracterizado, entre otros rasgos, por la riqueza abusiva de metáforas sorprendentes, el uso exagerado de cultismos y la complejidad sintáctica.

²⁰³ Alimentan.

²⁰⁴ Mentiras, invenciones.

y ríase la gente.

Busque muy en hora buena
el mercader nuevos soles;
yo conchas y caracoles
entre la menuda arena,
escuchando a Filomena
sobre el chopo de la fuente,
y ríase la gente.

Pase a media noche el mar,
y arda en amorosa llama
Leandro por ver su dama;
que yo más quiero pasar
del golfo de mi lagar²⁰⁶
la blanca o roja corriente²⁰⁷,
y ríase la gente.

Pues Amor es tan cruel,
que de Píramo²⁰⁸ y su amada
hace tálamo²⁰⁹ una espada,
do se junten ella y él,
sea mi Tisbe un pastel,
y la espada sea mi diente,
y ríase la gente

Soneto CLXVI

Mientras por competir con tu cabello,
oro bruñido el sol relumbra en vano;
mientras con menosprecio en medio el llano

²⁰⁵ Cuento sobre un rey que regresa a palacio tras recorrer su reino y pregunta a sus leales si la felicidad que ha visto en su reino es real, a lo que estos responden afirmativamente. Sin embargo, el soberano se disfraza de pastor y hace otro viaje en el que comprueba las quejas de sus vasallos por lo mal que viven.

²⁰⁶ Donde se pisa la uva para obtener vino.

²⁰⁷ Vino blanco o tinto.

²⁰⁸ Píramo y Tisbe, dos amantes de la mitología griega cuya leyenda es muy parecida a la de Romeo y Julieta con trágico final de ambos. Habitaban en viviendas vecinas y se amaban a pesar de la prohibición de sus padres. Se comunicaban con miradas y signos hasta que decidieron escaparse, quedando junto a un árbol donde Tisbe llegó primero. Pero una leona la atemorizó y huyó al verla, dejando caer su velo. La leona jugueteó con él manchándolo de sangre. Al llegar, Píramo descubrió el velo manchado de sangre y creyó que la leona había matado a su amada. Sacó su puñal y se lo clavó en el pecho. Su sangre tiñó de púrpura una morera y de ahí, según Ovidio viene el color de las moras. Cuando Tisbe regresó al lugar vio que las moras habían cambiado de color y dudó de si era o no el sitio convenido. Pero vio a Píramo con el puñal en el pecho, lo sacó y se suicidó clavándose.

²⁰⁹ Cama matrimonial.

mira tu blanca frente el lirio bello;
mientras a cada labio, por cogello²¹⁰.
siguen más ojos que al clavel temprano;
y mientras triunfa con desdén²¹¹ lozano
del luciente cristal tu gentil cuello:
goza cuello, cabello, labio y frente,
antes que lo que fue en tu edad dorada
oro, lirio, clavel, cristal luciente,
no sólo en plata o viola²¹² troncada
se vuelva, mas tú y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

Soneto (a la rosa)

Ayer naciste y morirás mañana.
Para tan breve ser, ¿quién te dio vida?
Para vivir tan poco estás lucida,
y para no ser nada estás lozana²¹³.
Si te engañó tu hermosura vana,
bien presto la verás desvanecida,
porque en ese verdor está escondida
la ocasión de morir muerte temprana.
Cuando te corte la robusta mano,
ley de la agricultura permitida,
grosero aliento acabará tu suerte.
No salgas, que te aguarda algún tirano,
dilata tu nacer para tu vida,
que anticipas tu ser para tu muerte.

Romance

Ciego que apuntas y atinas,
caduco dios y rapaz,
vendado que me has vendido
y niño mayor de edad²¹⁴,
por el alma de tu madre²¹⁵
—que murió, siendo inmortal,

²¹⁰ Cogerlo.

²¹¹ Indiferencia.

²¹² Violeta.

²¹³ Frondosa.

²¹⁴ Se refiere a Cupido, que dispara sus flechas de amor con los ojos vendados.

²¹⁵ Venus, diosa del amor y la belleza.

de envidia de mi señora—,
que no me persigas más.

*Déjame en paz, amor tirano,
déjame en paz.*

Baste el tiempo mal gastado
que he seguido a mi pesar
tus inquietas banderas,
forajido capitán.
Perdóname, Amor, aquí,
pues yo te perdono allá
cuatro escudos²¹⁶ de paciencia,
diez de ventaja en amar.

*Déjame en paz, amor tirano,
déjame en paz.*

Amadores desdichados
que seguís milicia tal,
decidme, ¿qué buena guía
podéis de un ciego sacar?
De un pájaro, ¿qué firmeza?
¿Qué esperanza, de un rapaz²¹⁷?
¿Qué galardón, de un desnudo²¹⁸?
De un tirano, ¿qué piedad?

*Déjame en paz, amor tirano,
déjame en paz.*

Diez años desperdicié,
los mejores de mi edad,
en ser labrador de Amor,
a costa de mi caudal²¹⁹.
Como aré y sembré, cogí:
aré un alterado mar,
sembré una estéril arena,
cogí vergüenza y afán²²⁰.

*Déjame en paz, amor tirano,
déjame en paz.*

Una torre fabriqué

²¹⁶ Monedas de oro o plata.

²¹⁷ Muchacho de corta edad.

²¹⁸ Qué premio o recompensa puede dar quien no tiene nada.

²¹⁹ Dinero.

²²⁰ Fatiga, penalidad.

del viento en la raridad²²¹,
mayor que la de Nembrot²²²,
y de confusión igual.
Gloria llamaba a la pena,
a la cárcel, libertad,
miel dulce al amargo acíbar²²³,
principio al fin, bien al mal.
Déjame en paz, amor tirano,
déjame en paz.

²²¹ Lo que es raro.

²²² Se refiere a la Torre de Babel con la que los hombres, según la Biblia, querían alcanzar el cielo.

²²³ Amargura.

Lope de Vega (Madrid, 1562-1635) uno de los más importantes y prolíficos²²⁴ autores de la literatura universal. Llamado *Fénix de los ingenios* y *Monstruo de la Naturaleza*, junto a Tirso de Molina y Calderón de la Barca renovó las fórmulas del teatro español cuando éste se convierte en un fenómeno cultural de masas. Fue también uno de los grandes líricos de la lengua castellana (con más de tres mil sonetos, y sus *Rimas humanas* y *Rimas sacras*) y autor de poesía épica, romances (*Dorotea*), epístolas²²⁵, mitología (*La Circe*), poesía burlesca (*Gatomaquia*) y muchas novelas.

<http://www.spanisharts.com/books/literature/lopedevega.htm>

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Lope/

Rimas humanas. Soneto. Definición del amor.

Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado²²⁶, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso;

no hallar fuera del bien centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso;

huir el rostro al claro desengaño²²⁷,
beber veneno por licor süave,
olvidar el provecho, amar el daño;

creer que el cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño;
¡esto es amor!, quien lo probó lo sabe.

Rimas sacras. Soneto XVIII

¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,
que a mi puerta, cubierto de rocío,
pasas las noches del invierno oscuras?

²²⁴ Autor de muchas obras.

²²⁵ Cartas.

²²⁶ Vivo, que tiene aliento. También animosos, valiente.

²²⁷ No hacer caso de lo que es claramente un error, o del abandono de la persona amada.

¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras,
pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío
si de mi ingratitud el yelo²²⁸ frío
secó las llagas de tus plantas puras!
¡Cuántas veces el ángel me decía:
Alma, asómate agora²²⁹ a la ventana,
verás con cuánto amor llamar porfía²³⁰!
¡Y cuántas, hermosura soberana:
Mañana le abriremos --respondía--,
para lo mismo responder mañana!

La Dorotea (Fragmento de I y VI)²³¹

A mis soledades voy,
de mis soledades vengo,
porque para andar conmigo
me bastan mis pensamientos.
No sé qué tiene la aldea
donde vivo y donde muero,
que con venir de mí mismo
no puedo venir más lejos.
Ni estoy bien ni mal conmigo,
mas dice mi entendimiento
que un hombre que todo es alma
está cautivo en su cuerpo.
Entiendo lo que me basta
y solamente no entiendo
cómo se sufre a sí mismo
un ignorante soberbio.
De cuantas cosas me cansan,
fácilmente me defiando,
pero no puedo guardarme
de los peligros de un necio...
Dijeron que antiguamente
se fue la verdad al cielo;
tal la pusieron los hombres
que desde entonces no ha vuelto...
Mirando estoy los sepulcros

²²⁸ Hielo.

²²⁹ Ahora.

²³⁰ Obstinadamente y con tenacidad

²³¹ Largo poema dedicado a Elena Osorio, amor de juventud que siguió vivo en Lope hasta los últimos años de su existencia, cuando escribió La Dorotea: «póstuma de mis musas y por dicha de mí la más querida».

cuyos mármoles eternos
están diciendo sin lengua
que no lo fueron sus dueños...
Con esta envidia que digo
y lo que paso en silencio,
a mis soledades voy,
de mis soledades vengo...

¡Pobre barquilla mía,
entre peñascos rota,
sin velas desvelada,
y entre las olas sola!
¿Adónde vas perdida,
adónde, di, te engolfas²³²,
que no hay deseos cuerdos
con esperanzas locas...
Esposo me llamaba,
yo la llamaba esposa,
parándose de envidia
la celestial antorcha²³³.
Sin pleito²³⁴, sin disgusto,
la muerte nos divorcia:
¡ay de la pobre barca
que en lágrimas se ahoga!
Quedad sobre la arena,
inútiles escotas²³⁵,
que no ha menester²³⁶ velas
quien a su bien no torna²³⁷ ...
¡Oh dueño de mi barca!...
merezca que le pidas
al bien que eterno gozas
que adonde estás me lleve,
más pura y más hermosa.
Mi honesto amor te obligue,
que no es digna victoria
para quejas humanas
ser las deidades²³⁸ sordas.
Mas, ¡ay, que no me escuchas!...

²³² Dicho de una embarcación: entrar muy adentro del mar, de manera que ya no se divise desde tierra.

²³³ El sol.

²³⁴ Sin juicio de divorcio.

²³⁵ Cuerda que sirve para atar las velas de un navío.

²³⁶ No necesita.

²³⁷ No regresa.

²³⁸ Dioses.

Pero la vida es corta:
viviendo, todo falta;
muriendo, todo sobra.

Francisco de Quevedo (Madrid, 1580- Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, 1645), escritor y político (vivió tanto la gloria como el destierro y la prisión), es otro autor integral, novelista (*El Buscón*), pero más que nada poeta, cuya poesía abarca lo burlesco (rayando incluso la grosería) y lo satírico²³⁹, todo ello gracias a su inigualable ingenio literario. Pero donde destaca sin género de dudas es en la lírica metafísica²⁴⁰ y estoica²⁴¹ sobre la muerte y el paso del tiempo y la destrucción del amor y la belleza. Curiosamente murió sin haber publicado sus poemas (*Parnaso, Musas últimas*) aunque éstos circulaban de mano en mano manuscritos.

<http://www.franciscodequevedo.org>

Soneto. Amor constante más allá de la muerte.

Cerrar podrá mis ojos la postrera²⁴²
sombra que me llevare el blanco día,
y podrá desatar esta alma mía
hora a su afán ansioso lisonjera²⁴³;
mas no, de esotra²⁴⁴ parte, en la ribera,
dejará la memoria, en donde ardía:
nadar sabe mi llama el agua fría,
y perder el respeto a ley severa.
Alma a quien todo un dios prisión ha sido,
venas que humor a tanto fuego han dado,
médulas, que han gloriosamente ardido,
su cuerpo dejará, no su cuidado;
serán ceniza, mas tendrá sentido;
polvo serán, mas polvo enamorado

Salmo XVII²⁴⁵

Miré los muros de la patria mía,
si un tiempo fuertes, ya desmoronados,
de la carrera de la edad cansados,
por quien caduca ya su valentía.
Salíme al campo: vi que el sol bebía

²³⁹ Composición poética cuyo objeto es censurar acremente o poner en ridículo a alguien o algo.

²⁴⁰ Filosofía que trata sobre el ser.

²⁴¹ Filosofía que promueve la virtud y moderación frente a los placeres.

²⁴² Última.

²⁴³ Aduladora.

²⁴⁴ De esta otra parte.

²⁴⁵ El poema habla de la vejez y la decrepitud humana pero haciendo un símil con la decadencia política de España.

los arroyos del hielo desatados,
y del monte quejosos los ganados
que con sombras hurtó su luz al día.
Entré en mi casa; vi que, amancillada,
de anciana habitación era despojos,
mi báculo²⁴⁶, más corvo²⁴⁷ y menos fuerte.
Vencida de la edad sentí mi espada,
y no hallé cosa en que poner los ojos
que no fuese recuerdo de la muerte.

A un hombre de gran nariz

Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una alquitara²⁴⁸ medio viva,
érase un peje²⁴⁹ espada mal barbado;
era un reloj de sol mal encarado.
érase un elefante boca arriba,
érase una nariz sayón²⁵⁰ y escriba,
un Ovidio Nasón²⁵¹ mal narigado²⁵².
Érase el espolón de una galera,
érase una pirámide de Egipto,
los doce tribus de narices era;
érase un naricísimo infinito,
frisón²⁵³ archinariz, caratulera²⁵⁴,
sabañón garrafal²⁵⁵, morado y frito.

Soneto. Representase la brevedad de lo que se vive y cuán nada parece lo que se vivió

«¡Ah de la vida!»... ¿Nadie me responde?
¡Aquí de los antaños²⁵⁶ que he vivido!
La Fortuna mis tiempos ha mordido;

²⁴⁶ Bastón para ayudarse al caminar.

²⁴⁷ Arqueado.

²⁴⁸ Alambique, donde se destilan bebidas alcohólicas.

²⁴⁹ Pez espada.

²⁵⁰ Túnica larga con capirote que usaban los verdugos y los cofrades de las procesiones.

²⁵¹ Poeta romano que se cita por el doble significado de Nasón con nasal, de la nariz.

²⁵² Palabra inventada para decir que le habían puesto una nariz defectuosa.

²⁵³ Que es grande y corpulenta dentro de su género.

²⁵⁴ Como de máscara.

²⁵⁵ Hinchazón horrible.

²⁵⁶ Tiempos pasados.

las Horas²⁵⁷ mi locura las esconde.
¡Que sin poder saber cómo ni adónde
la salud y la edad se hayan huido!
Falta la vida, asiste lo vivido,
y no hay calamidad que no me ronde.
Ayer se fue; mañana no ha llegado;
hoy se está yendo sin parar un punto:
soy un fue, y un será, y un es cansado.
En el hoy y mañana y ayer, junto
pañales y mortaja, y he quedado
presentes sucesiones de difunto.

Salmo XIX

¡Cómo de entre mis manos te resbalas!
¡Oh, cómo te deslizas, edad mía!
¡Qué mudos pasos traes, oh muerte fría,
pues con callado pie todo lo igualas!
Feroz, de tierra el débil muro escalas,
en quien lozana juventud se fía;
mas ya mi corazón del postrer día
atiende el vuelo, sin mirar las alas.
¡Oh condición mortal! ¡Oh dura suerte!
¡Que no puedo querer vivir mañana
sin la pensión²⁵⁸ de procurar mi muerte!
Cualquier instante de la vida humana
es nueva ejecución²⁵⁹, con que me advierte
cuán frágil es, cuán mísera, cuán vana...

Letrilla satírica

Pues amarga la verdad,
quiero echarla de la boca;
y si al alma su hiel²⁶⁰ toca,
esconderla es necesidad.
Sébase, pues libertad
ha engendrado en mi pereza
la pobreza.

²⁵⁷ Diosas del paso de las estaciones.

²⁵⁸ Sin pagar el precio.

²⁵⁹ Juego de palabras entre “hacer algo” y “ajusticiar, matar al reo”.

²⁶⁰ Amargura.

¿Quién hace al tuerto galán
y prudente al sin consejo?
¿Quién al avariento viejo
le sirve de río Jordán²⁶¹?
¿Quién hace de piedras pan,
sin ser el Dios verdadero?
El dinero.

¿Quién con su fiereza espanta
el cetro²⁶² y corona al rey?
¿Quién, careciendo de ley,
merece nombre de santa?
¿Quién con la humildad levanta
a los cielos la cabeza?
La pobreza.

¿Quién los jueces con pasión,
sin ser unguento²⁶³, hace humanos,
pues untándolos las manos
los ablanda el corazón?
¿Quién gasta su opilación²⁶⁴
con oro y no con acero?
El dinero.

¿Quién procura que se aleje
del suelo la gloria vana?
¿Quién, siendo toda cristiana,
tiene la cara de hereje?
¿Quién hace que al hombre aqueje
el desprecio y la tristeza?
La pobreza.

¿Quién la montaña derriba
al valle, la hermosa al feo?
¿Quién podrá cuanto el deseo,
aunque imposible, conciba?
¿Y quién lo de abajo arriba
vuelve en el mundo ligero?

²⁶¹ El dinero permite que uno cruce sin mojarse.

²⁶² Vara que llevan los reyes (y alcaldes) que simboliza su cargo.

²⁶³ Juego de palabras por “cosa que suaviza y ablanda el ánimo o la voluntad, trayéndola a lo que se desea conseguir”, o sea “huntar”, dar dinero al juez para sobornarlo.

²⁶⁴ Curarse la hidropesía (acumulación anormal de líquido seroso).

El dinero.

Epístola satírica al conde de Olivares²⁶⁵ (fragmento)

No he de callar, por más que con el dedo,
ya tocando la boca, o ya la frente.
silencio avises, o amenaces miedo.

¿No ha de haber un espíritu valiente?
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?
¿Nunca se ha de decir lo que se siente?

Hoy, sin miedo que, libre, escandalice,
puede hablar el ingenio, asegurado
de que mayor poder le atemorice.

En otros siglos pudo ser pecado
severo estudio y la verdad desnuda,
y romper el silencio el bien hablado.

Pues sepa quien lo niega, y quien lo duda,
que es lengua la verdad de Dios severo,
y la lengua de Dios nunca fue muda.

Son la verdad y Dios, Dios verdadero;
ni eternidad divina los separa,
ni de los dos alguno fue primero.

Si Dios a la verdad se adelantara,
siendo verdad, implicación hubiera
en ser, y en que verdad de ser dejara.

La justicia de Dios es verdadera,
y la misericordia, y todo cuanto
es Dios, todo ha de ser verdad entera.

Señor Excelentísimo, mi llanto
ya no consiente márgenes ni orillas:
inundación será la de mi canto...

²⁶⁵ Tras ser desterrado por el duque de Uceda, dedica esta epístola satírica al duque de Olivares que había intercedido por él para su regreso a Madrid.

Pedro Calderón de la Barca (Madrid, 1600 - 1681), dramaturgo y poeta, su obra teatral (en verso) supone la cumbre de la dramaturgia española de todos los tiempos y se le puede considerar sin exageración alguna, el Shakespeare español. Como éste, y como Lope de Vega, también fue un incansable escritor, su producción dramática consta de ciento diez dramas y comedias, ochenta autos sacramentales²⁶⁶, loas²⁶⁷, entremeses²⁶⁸ y otras obras como el poema *Psale et sile* (Canta y calla).

<http://srhernandez.wordpress.com/2008/11/29/%C2%A1ay-misero-de-mi-ay-infelice-monologo-de-la-primera-jornada-de-la-vida-es-sueno/>

<http://bdh.bne.es/bnearch/Search.do?text=&field1val=Calderón%20de%20las%20Barca&numfields=1&field1Op=AND&exact=true&advanced=true&field1=autor&language=esEn>

Monólogos de Segismundo de “La vida es sueño”.

¡Ay mísero de mí, ay, infelice²⁶⁹!
Apurar²⁷⁰, cielos, pretendo,
ya que me tratáis así
qué delito cometí
contra vosotros naciendo;
aunque si nací, ya entiendo
qué delito he cometido:
bastante causa ha tenido
vuestra justicia y rigor,
pues el delito mayor
del hombre es haber nacido.
Sólo quisiera saber
para apurar mis desvelos
dejando a una parte, cielos,
el delito de nacer,
qué más os pude ofender
para castigarme más.
¿No nacieron los demás?
Pues si los demás nacieron,
¿qué privilegios tuvieron
qué yo no gocé jamás?

²⁶⁶ Obra de teatro religiosa alegórica, o sea simbólica.

²⁶⁷ Composición breve en verso que se escenificaba antes que el primer acto de una comedia. Al principio era un monólogo; luego se transformó en una conversación con acción dramática.

Servía de preámbulo a la pieza teatral para predisponer positivamente al público

²⁶⁸ Pieza dramática, también llamada “paso”, jocosa y de un solo acto, protagonizada por personajes de clases populares, que solía representarse entre la primera y segunda jornada (actos) de una obra mayor. Posteriormente será llamado sainete.

²⁶⁹ Infeliz.

²⁷⁰ Examinar atentamente.

Nace el ave, y con las galas
que le dan belleza suma,
apenas es flor de pluma
o ramillete con alas,
cuando las etéreas²⁷¹ salas
corta con velocidad,
negándose a la piedad
del nido que deja en calma;
¿y teniendo yo más alma,
tengo menos libertad?
Nace el bruto, y con la piel
que dibujan manchas bellas,
apenas signo es de estrellas
gracias al docto²⁷² pincel,
cuando, atrevida y cruel
la humana necesidad
le enseña a tener crueldad,
monstruo de su laberinto;
¿y yo, con mejor instinto,
tengo menos libertad?
Nace el pez, que no respira,
aborto de ovas y lamas²⁷³,
y apenas, bajel²⁷⁴ de escamas,
sobre las ondas se mira,
cuando a todas partes gira,
midiendo la inmensidad
de tanta capacidad
como le da el centro frío;
¿y yo, con más albedrío,
tengo menos libertad?
Nace el arroyo, culebra
que entre flores se desata,
y apenas, sierpe²⁷⁵ de plata,
entre las flores se quiebra,
cuando músico celebra
de las flores la piedad
que le dan la majestad
del campo abierto a su huida;
¿y teniendo yo más vida

²⁷¹ Vago, sutil, vaporoso

²⁷² Hábil.

²⁷³ Ovas y lamas son algas.

²⁷⁴ Barco.

²⁷⁵ Serpiente.

tengo menos libertad?
En llegando a esta pasión,
un volcán, un Etna hecho,
quisiera sacar del pecho
pedazos del corazón.
¿Qué ley, justicia o razón,
negar a los hombres sabe
privilegio tan süave,
excepción tan principal,
que Dios le ha dado a un cristal,
a un pez, a un bruto y a un ave?...

Es verdad, pues: reprimamos
esta fiera condición,
esta furia, esta ambición,
por si alguna vez soñamos.
Y sí haremos, pues estamos
en mundo tan singular,
que el vivir sólo es soñar;
y la experiencia me enseña,
que el hombre que vive, sueña
lo que es, hasta despertar.
Sueña el rey que es rey, y vive
con este engaño mandando,
disponiendo y gobernando;
y este aplauso, que recibe
prestado, en el viento escribe
y en cenizas lo convierte
la muerte, ¡desdicha fuerte!
¡que hay quien intente reinar
viendo que ha de despertar
en el sueño de la muerte!
Sueña el rico en su riqueza,
que más cuidados le ofrece;
sueña el pobre que padece
su miseria y su pobreza;
sueña el que a medrar²⁷⁶ empieza,
sueña el que afana²⁷⁷ y pretende,
sueña el que agravia y ofende,
y en el mundo, en conclusión,
todos sueñan lo que son,

²⁷⁶ Mejorar de fortuna aumentando sus bienes, reputación...

²⁷⁷ Entregarse al trabajo con intensidad.

aunque ninguno lo entiende.
Yo sueño que estoy aquí,
de estas prisiones cargado;
y soñé que en otro estado
más lisonjero²⁷⁸ me vi.
¿Qué es la vida? Un frenesí²⁷⁹.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.

Soneto “A las flores” de “El príncipe constante”

<http://revistatralibre.blogspot.com.es/2010/05/comentario-de-texto-de-calderon-de-la.html>

Estas que fueron pompa²⁸⁰ y alegría,
despertando al albor de la mañana²⁸¹,
a la tarde serán lástima vana,
durmiendo en brazos de la noche fría.
Este matiz²⁸² que al cielo desafía,
iris listado²⁸³ de oro, nieve y grana²⁸⁴,
será escarmiento²⁸⁵ de la vida humana:
¡tanto se emprende en término de un día!
A florecer las rosas madrugaron
y para envejecerse florecieron;
cuna y sepulcro en un botón²⁸⁶ hallaron.
Tales los hombres sus fortunas vieron:
en un día nacieron y espiraron;
que, pasados los siglos, horas fueron.

²⁷⁸ Agradable.

²⁷⁹ Un delirio.

²⁸⁰ Ostentación (se refiere metafóricamente a las flores).

²⁸¹ Las flores se abren al salir el sol.

²⁸² Color de las flores.

²⁸³ En franjas.

²⁸⁴ Color rojo.

²⁸⁵ Desengaño, aunque también podría valer aquí la doble acepción de “castigo”.

²⁸⁶ Juega con las palabras Calderón otra vez. Botón sería algo pequeño y también, en relación con las flores, la parte central de éstas, e incluso se denomina así a la flor cerrada y cubierta de las hojas que unidas la defienden, hasta que se abre y extiende.

Gabriel Bocángel y Unzueta (Madrid, 1603-1658), poeta y dramaturgo injustamente olvidado hasta que en el siglo XX Gerardo Diego lo estudió. Representante genuino de nuestro Barroco con una inteligencia ágil llena de fuerza cantó el *tempus fugit*²⁸⁷ con una contundencia digna de mayores reconocimientos. Por ello se ha incluido aquí un soneto suyo, reivindicando también aquellos autores a los que precisamente el tiempo maltrató hurtándonos la relevancia de su memoria.

http://cvc.cervantes.es/artes/ciudades_patrimonio/alcala_henares/personalidades/bocangel.htm

Soneto

Huye del sol el sol, y se deshace
la vida a manos de la propia vida,
del tiempo que, a sus partos homicida,
en mies²⁸⁸ de siglos las edades pace²⁸⁹.
Nace la vida, y con la vida nace
del cadáver la fábrica temida.
¿Qué teme, pues, el hombre en la partida
si vivo estriba²⁹⁰ en lo que muerto yace?
Lo que pasó ya falta, lo futuro
aún no se vive, lo que está presente
no está, porque es su esencia el movimiento.
Lo que se ignora es sólo lo seguro:
este mundo, república del viento
que tiene por monarca un accidente.

²⁸⁷ El tiempo vuela.

²⁸⁸ Sembrado

²⁸⁹ Alimentar.

²⁹⁰ Descansar, apoyarse una cosa sobre otra.

Sor Juana Inés de la Cruz (San Miguel Nepantla, México, 1651- Ciudad de México, 1695), poeta, dramaturga (comedias y autos sacramentales), narradora y religiosa del barroco tardío. Ella misma, en una carta que es una declaración de derechos intelectuales de la mujer reconoce que pasó casi toda su vida en un convento no tanto por vocación religiosa como por ser el lugar donde alguien como ella podía tener acceso al aprendizaje y la cultura. Es autora de una pieza única en el barroco, el largo poema (mil versos) filosófico “*El sueño*”. Por la importancia de su obra, recibió el sobrenombre de «*el Fénix de América*». En su heterodoxa²⁹¹ obra converge la cultura de Nueva España (México colonial), el culteranismo gongorino, el conceptismo quevedesco, los temas religiosos y el amor profano²⁹².

<http://faculty-staff.ou.edu/L/A-Robert.R.Lauer-1/BIBSORJUANA.html>

Sátira filosófica en redondillas²⁹³. (Fragmento)

Arguye²⁹⁴ **de inconsecuentes el gusto y la censura**
de los hombres que en las mujeres acusan lo que acusan.

Hombres necios que acusáis
a la mujer sin razón,
sin ver que sois la ocasión²⁹⁵
de lo mismo que culpáis:
si con ansia sin igual
solicitáis su desdén²⁹⁶,
¿por qué queréis que obren bien
si las incitáis al mal?
Combatís su resistencia,
y luego con gravedad
decís que fue liviandad²⁹⁷
lo que hizo la diligencia²⁹⁸.
Parecer quiere el denuedo²⁹⁹
de vuestro parecer loco,
al niño que pone el coco
y luego le tiene miedo...
Con el favor y el desdén

²⁹¹ Disconformidad con las doctrinas o prácticas generalmente admitidas.

²⁹² Por contraposición, el amor humano, el que no es religioso, a Dios.

²⁹³ Estrofa de cuatro versos octosílabos, con rima asonante o consonante, aunque es más habitual esta última. Lo que la diferencia del cuarteto es que en la redondilla los versos son de arte menor.

²⁹⁴ Acusar, dar argumentos.

²⁹⁵ Sois los culpables.

²⁹⁶ Ver nota 211.

²⁹⁷ Informalidad y ligereza.

²⁹⁸ Prontitud, agilidad, prisa en ejecutar algo.

²⁹⁹ Esfuerzo.

tenéis condición igual,
quejándoos, si os tratan mal,
burlándoos, si os quieren bien.
Opinión, ninguna gana,
pues la que más se recata³⁰⁰,
si no os admite, es ingrata
y si os admite, es liviana.
Siempre tan necios andáis
que con desigual nivel
a una culpáis por cruel
y a otra por fácil culpáis.
¿Pues cómo ha de estar templada³⁰¹
la que vuestro amor pretende,
si la que es ingrata ofende
y la que es fácil enfada?...
Dan vuestras amantes penas
a sus libertades alas,
y después de hacerlas malas
las queréis hallar muy buenas...
Pues ¿para qué os espantáis
de la culpa que tenéis?
Queredlas cual las hacéis
o hacedlas cual las buscáis...

³⁰⁰ Evitar la seducción.

³⁰¹ Cómo ha de estar hecha.

POESIA DEL RENACIMIENTO

El fin de la denominada Edad Media española se produce tras la conclusión de la Reconquista con la europeización de las relaciones de España, que bajo el reinado de Carlos V deja de mirar al sur para enfocarse a Europa. En el ámbito del arte se produce una intensa relación con Italia, de donde, en lo que respecta a la poesía, llega una corriente innovadora de raíz petrarquista³⁰² que tendrá como principales representantes en España a Boscán y a Garcilaso.

En cuanto a la métrica, si en la Edad Media preponderaba el arte menor (octosílabo), el Renacimiento adopta el endecasílabo y heptasílabo en estrofas procedentes de Italia como la lira³⁰³, la silva³⁰⁴, los tercetos encadenados y, muy fundamentalmente, el soneto³⁰⁵. Asimismo, aparecen géneros característicos como la égloga, donde los protagonistas son pastores idealizados que exponen a modo de diálogo teatral, fundamentalmente sus cuitas³⁰⁶ amorosas.

Los temas preferidos por la poesía renacentista son el amor platónico³⁰⁷, el bucolismo y la mitología.

³⁰² Corriente estética que imita el estilo, las estructuras de composición, los tópicos y la imagería del poeta lírico del humanismo toscano Francesco Petrarca (1304-1374), quien armonizó el legado grecolatino con las ideas del cristianismo.

³⁰³ Estrofa de cinco versos compuesta de tres heptasílabos y dos endecasílabos

³⁰⁴ Serie indefinida de versos endecasílabos y heptasílabos con rima libre

³⁰⁵ Forma poética compuesta por 14 versos endecasílabos que se organizan en cuatro estrofas: dos cuartetos (estrofas de cuatro versos) y dos tercetos (estrofas de tres versos).

³⁰⁶ Aflicción, desventura.

³⁰⁷ En contraposición al amor carnal.

Garcilaso de la Vega, (Toledo, 1501-Niza, 1536), uno de los poetas más influyentes de la historia de la literatura y precursor del cambio producido en la lírica tras la Edad Media. Casado con Elena de Zúñiga, dedicó sus poemas amorosos platónicos a la portuguesa Isabel Freyre a quien inmortalizó con el nombre de Elisa. Arquetipo de su época fue hombre de letras y de armas, muriendo en batalla. Sus sonetos y églogas destacan en su poesía.

<http://fundaciongarcilasodelavega.com/>

Égloga Primera (fragmento)³⁰⁸

El dulce lamentar de dos pastores,
Salicio juntamente y Nemoroso,
he de cantar, sus quejas imitando...

Saliendo de las ondas encendido,
rayaba de los montes el altura
el sol, cuando Salicio, recostado
al pie de un alta haya, en la verdura³⁰⁹,
por donde un agua clara con sonido
atravesaba el fresco y verde prado,
él, con canto acordado³¹⁰
al rumor que sonaba,
del agua que pasaba,
se quejaba tan dulce y blandamente
como si no estuviera de allí ausente
la que de su dolor culpa tenía;
y así, como presente,
razonando con ella, le decía:

Salicio:

¡Oh más dura que mármol a mis quejas,
y al encendido fuego en que me quemo
más helada que nieve, Galatea³¹¹!,
estoy muriendo, y aún la vida temo;
témola³¹² con razón, pues tú me dejas,
que no hay, sin ti, el vivir para qué sea³¹³.
Vergüenza he que me vea

³⁰⁸ Sus poemas en versión de Juan Francisco Alcina, modernizada en donde corresponde por Jaime Alejandro.

³⁰⁹ El campo.

³¹⁰ En armonía, sin desafinar.

³¹¹ Véase Nota 189.

³¹² La temo.

³¹³ La vida sin ella no tiene sentido.

ninguno en tal estado,
de ti desamparado,
y de mí mismo yo me corro³¹⁴ ahora.
¿De un alma te desdeñas³¹⁵ ser señora,
donde siempre moraste, no pudiendo
de ella salir un hora?
Salid sin duelo³¹⁶, lágrimas, corriendo...

Soneto V³¹⁷

Escrito está en mi alma vuestro gesto³¹⁸
y cuanto yo escribir de vos deseo;
vos sola lo escribiste; yo lo leo
tan solo que aun de vos me guardo en esto.

En esto estoy y estaré siempre puesto³¹⁹,
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 XV³²⁰

Si quejas y lamentos pueden tanto,
que frenaron el curso de los ríos,
y en los diversos montes y sombríos
los árboles movieron³²¹ con su canto;

³¹⁴ Avergüenzo.

³¹⁵ Tratar con desdén (véase nota 211) .

³¹⁶ Controvertida interpretación. Optamos por “sin temor”.

³¹⁷ El poema describe el proceso amoroso platónico.

³¹⁸ Rostro

³¹⁹ En “leer” su rostro

³²⁰ El poeta compara su pasión con la de Orfeo, que gracias a su música fue compadecido y se le permitió bajar a los infiernos a rescatar a su amada Eurídice.

³²¹ Conmovieron.

si convirtieron³²² a escuchar su llanto
las fieras tigres y peñascos fríos;
si, en fin, con menos casos³²³ que los míos
bajaron a los reinos del espanto³²⁴:

¿por qué no ablandará mi trabajosa
vida, en miseria y lágrimas pasada,
un corazón conmigo endurecido?

Con más piedad debería³²⁵ ser escuchada
la voz del que se llora por perdido
que la del que perdió y llora otra cosa³²⁶.

³²² Se reunieron.

³²³ Desgracias.

³²⁴ Infiernos.

³²⁵ Debería.

³²⁶ Sufre más el poeta que Orfeo, pues éste perdió a su amada y Garcilaso se ha perdido a sí mismo.

Fray Luis de León (Belmonte, Cuenca, 1527 – Madrigal de las Altas Torres, Ávila, 1591) poeta, humanista y religioso, es uno de los escritores más importantes de la segunda mitad del siglo XVI. Su obra forma parte de la literatura ascética³²⁷ y está inspirada por el deseo del alma de alejarse de todo lo terrenal para poder alcanzar a Dios, identificado con la paz y el conocimiento. Sus poemas, que no se publicaron en vida del poeta, cantan el deseo de la soledad y del retiro en la naturaleza, según la tradición del *Beatus Ille*³²⁸.

<http://perso.wanadoo.es/Belmonte/frayluis.htm>

Oda I. Vida retirada³²⁹

¡Qué descansada vida
la del que huye del 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 jaspes³³⁰ sustentado.
No cura si la fama
canta con voz su nombre pregonera,
ni cura si encarama³³¹
la lengua lisonjera³³²
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?
¡Oh monte, oh fuente, oh río,
Oh secreto seguro³³³, deleitoso!

³²⁷ Que se dedica particularmente a la práctica y ejercicio de la perfección espiritual.

³²⁸ Expresión latina que se traduce como «Dichoso aquel (que...)», refiriéndose a la alabanza de la vida sencilla del campo frente a la vida de ambiciones de la ciudad. La temática del *beatus ille* es una de las cuatro aspiraciones del hombre del Renacimiento. Las otras son: el *carpe diem* («atrapa el día», o sea aprovecha el momento), el *locus amoenus* («lugar ameno», idealización de la realidad) y el *tempus fugit* («tiempo que corre» sobre la brevedad de la vida).

³²⁹ Los poemas aquí seleccionados proceden del texto del P. José Llobera, 1932, modernizado donde corresponde por Jaime Alejandre.

³³⁰ Mármol veteadado

³³¹ Alaba

³³² Véase nota 243.

Roto casi el navío,
a vuestro almo³³⁴ reposo
huyo de aqueste mar tempestuoso.
Un no rompido³³⁵ sueño,
un día puro, alegre, libre quiero;
no quiero ver el ceño³³⁶
vanamente severo
de a quien la sangre ensalza o el dinero³³⁷.
Despiértente las aves
con su cantar sabroso³³⁸ no aprendido;
no los cuidados graves
de que es siempre seguido
el que al ajeno arbitrio³³⁹ está atenido.
Vivir quiero conmigo,
gozar quiero del bien que debo al cielo,
a solas, sin testigo,
libre de amor, de celo,
de odio, de esperanzas, de recelo³⁴⁰...

Oda XVI. Contra un juez avaro

Aunque en ricos montones
levantes el cautivo³⁴¹ inútil oro,
y aunque tus posesiones
mejores³⁴² con ajeno daño y lloro,
y aunque cruel tirano
oprimas la verdad, y tu avaricia
vestida en nombre vano,
convierta en compra y venta la justicia,
y aunque engañes los ojos
del mundo a quien adoras, no por tanto
no nacerán abrojos³⁴³
agudos en tu alma, ni el espanto

³³³ Refugio.

³³⁴ Benéfico, vivificador.

³³⁵ Interrumpido.

³³⁶ Entrecejo.

³³⁷ Los nobles y los ricos.

³³⁸ Suave.

³³⁹ Autoridad, poder.

³⁴⁰ Temor, desconfianza.

³⁴¹ Que lo tiene guardado sin usarlo.

³⁴² Aumentos.

³⁴³ Del latín “abre el ojo”, planta perjudicial a los sembrados. Aquí en la acepción de sufrimientos, dificultades, daños.

no velará en tu lecho;
ni huirás la cuita³⁴⁴, la agonía,
el último despecho,
ni la esperanza buena en compañía
del gozo tus umbrales
penetrará jamás, ni la Meguera³⁴⁵
con llamas infernales,
con serpentino azote la alta y fiera
y diestra mano armada,
saldrá de tu aposento sola una hora;
y ni tendrás clavada
la rueda, aunque más puedas, voladora
del tiempo hambriento y crudo,
que viene con la muerte conjurado
a dejarte desnudo
del oro y cuanto tienes más amado;
y quedarás sumido
en males no finibles³⁴⁶ y en olvido.

³⁴⁴ Congoja, ansia, angustia.

³⁴⁵ Una de las Euménides, llamadas también Erinias o Furias. Euménides es eufemismo pues significa “benévolas”. Erinias significa “perseguir” y Furias “terribles”. Son las diosas de la venganza que persiguen a Orestes por la muerte de su madre Clitemnestra. Según Virgilio fueron tres: Alecto (‘la implacable’), que castiga los delitos morales, Megera (‘la celosa’), que castiga los delitos de infidelidad, y Tisífone (‘la vengadora del asesinato’), que castiga los delitos de sangre.

³⁴⁶ Que no acaban nunca.

San Juan de la Cruz (Fontiveros, Ávila, 1542 – Úbeda, Jaén, 1591), poeta y religioso que junto a Santa Teresa de Jesús trató de reformar la Orden carmelita, motivo por el que fue encarcelado. Escribió en prisión sus tres poemas místicos³⁴⁷ fundamentales (*Noche oscura*, *Cántico espiritual*, y *Llama de amor viva*)³⁴⁸.

<http://cvc.cervantes.es/obref/sanjuan/default.htm>

Noche oscura³⁴⁹

En una noche oscura,
con ansias³⁵⁰ en amores inflamada
¡oh dichosa ventura!
salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada.

A oscuras y segura
por la secreta escala³⁵¹ disfrazada,
¡oh dichosa ventura!,
a oscuras y en celada³⁵²
estando ya mi casa sosegada.

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

Aquesta³⁵³ me guiaba
más cierto³⁵⁴ que la luz del mediodía,
a donde me esperaba
quien bien yo me sabía
en parte donde nadie aparecía.

¡Oh noche que guiastel,
¡oh noche amable más que la alborada³⁵⁵!

³⁴⁷ Parte de la teología que trata de la vida espiritual y contemplativa.

³⁴⁸ Sus poemas según versión de Elías L. Rivers, modernizada en donde corresponde por Jaime Alejandre.

³⁴⁹ El poema expresa el gozo del alma por haber llegado a la perfección, que es la unión con Dios, por el camino de la negación espiritual. Y por ello está escrito en femenino pues quien habla es el alma.

³⁵⁰ Deseos.

³⁵¹ Escalera de mano hecha de cuerda o madera.

³⁵² Oculta, encubierta.

³⁵³ Esta.

³⁵⁴ Mejor.

³⁵⁵ Amanecer.

¡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 ventalle³⁵⁶ de cedros aire daba.

El aire de la almena³⁵⁷,
cuando yo sus cabellos esparcía,
con su mano serena
en mi cuello hería,
y todos mis sentidos suspendía³⁵⁸.

Quedéme y olvidéme,
el rostro recliné sobre el amado;
cesó todo y dejéme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado.

³⁵⁶ Abanico

³⁵⁷ Cada uno de los prismas que coronan los muros de las antiguas fortalezas para resguardarse en ellas los defensores.

³⁵⁸ Privar, embelesar.

Miguel de Cervantes Saavedra (Alcalá de Henares, Madrid, 1547 – Madrid, 1616), soldado, novelista, poeta y dramaturgo, es considerado una de las máximas figuras de la literatura universal por haber escrito *Don Quijote de la Mancha*, considerada como la primera novela moderna. Escribió miles de versos, incluidos muchos de ellos en sus *Novelas ejemplares*, y publicó el poema burlesco *Viaje del Parnaso*, en el que incluye unos versos en los que duda de su propia valía como poeta: “*Yo que siempre trabajo y me desvelo / por parecer que tengo de poeta / la gracia que no quiso darme el cielo...*”. Evidentemente era exceso de humildad de quien es conocido hoy como «*Príncipe de los Ingenios*».

www.centroestudioscervantinos.es/

Al túmulo³⁵⁹ del rey³⁶⁰ que se hizo en Sevilla³⁶¹

(Soneto con estrambote³⁶²)

“Voto³⁶³ a Dios que me espanta esta grandeza
y que diera un doblón³⁶⁴ por describirla,
porque, ¿a quién no sorprende y maravilla
esta máquina³⁶⁵ insigne³⁶⁶, esta riqueza?”

Por Jesucristo vivo, cada pieza
vale más de un millón, y que es mancilla³⁶⁷
que esto no dure un siglo, ¡oh gran Sevilla,
Roma triunfante en ánimo y nobleza!

Apostaré que el ánima del muerto,
por gozar este sitio hoy ha dejado
la gloria donde vive eternamente”.

Esto oyó un valentón³⁶⁸, y dijo: “Es cierto
cuanto dice voacé³⁶⁹, señor soldado,
y el que dijere lo contrario, miente”.

Y luego, incontinente³⁷⁰,

³⁵⁹ Sepulcro levantado de la tierra, escultura.

³⁶⁰ Felipe II.

³⁶¹ Según la versión de Luis Alberto de Cuenca, modernizada donde corresponde por Jaime Alejandro.

³⁶² Conjunto de versos añadidos al término de un poema, especialmente en los sonetos.

³⁶³ Expresión de amenaza, enfado, sorpresa, admiración. Juramento.

³⁶⁴ Antigua moneda de oro.

³⁶⁵ Se refiere a la escultura.

³⁶⁶ Célebre, famosa.

³⁶⁷ Lástima.

³⁶⁸ Arrogante, que presume de valiente.

³⁶⁹ Antiguamente “usted” (vosa merced).

caló el chapeo³⁷¹, requirió³⁷² la espada,
miró al soslayo³⁷³, fuese, y no hubo nada.

³⁷⁰ Sin parar.

³⁷¹ Sombrero.

³⁷² Tomar.

³⁷³ Oblicuamente.

POESIA MEDIEVAL E HISPANOÁRABE

La poesía medieval española puede decirse que comienza en el siglo X (jarchas, moaxajas³⁷⁴), en plena dominación árabe, y se extiende hasta el XV con el final de la Reconquista. Dado el contexto histórico peculiar de España, en el que destaca la ocupación árabe durante setecientos años, la lírica incluye peculiaridades propias de las diversas culturas que convivían en la Península Ibérica (árabes, cristianos y judíos), siendo escrita tanto en árabe como en castellano antiguo, catalán o galaico-portugués. También la forma que utiliza es muy diversa, escribiéndose desde en estrofas típicamente árabes como el zéjel³⁷⁵ hasta en otras composiciones poéticas puramente castellanas como el villancico³⁷⁶, e importando de Italia, al final del período, el soneto³⁷⁷. Los temas fundamentales de los que habla son el amor, la muerte, cuestiones religiosas y el humor y la sátira. Habitualmente se divide en poesía épica³⁷⁸, lírica, Mester de Clerecía³⁷⁹ y poesía posterior a éste, la del siglo XIV, así como el Cancionero y el Romancero y la poesía tardo-medieval o prerrenacentista del siglo XV.

Hemos optado en esta antología por ofrecer algún ejemplo de la mayoría de las divisiones enunciadas, pero hemos obviado la poesía épica tradicional. El *Cantar de Mío Cid*, por ejemplo, porque para incluirlo en esta antología habría sido necesaria una fragmentación de sus casi cuatro mil versos que habrían desvirtuado su carácter narrativo.

³⁷⁴ Composiciones líricas populares de la Hispania musulmana. La moaxaja, escrita en árabe o hebreo, solía terminar con una jarcha (canción tradicional en romance habitualmente) en mozárabe.

³⁷⁵ Composición lírica de origen árabe. Se compone de una estrofa inicial temática, o estribillo, y de un número variable de estrofas compuestas de tres versos con la misma rima seguidos de otro verso de rima constante igual a la del estribillo.

³⁷⁶ Poemas o canciones profanas con estribillo, de origen popular.

³⁷⁷ Véase nota 305.

³⁷⁸ Poesía de hechos heroicos.

³⁷⁹ Literatura medieval compuesta por "clérigos", es decir, hombres instruidos, no necesariamente sacerdotes.

Alí Ibn Hazm (Córdoba, 994-Casa Montíjar, Huelva, 1064), polígrafo³⁸⁰, filósofo, teólogo, político, historiador, narrador y poeta hispanoárabe vivió durante la crisis decisiva del Islam andaluz con la disolución del Califato y el período de anarquía de los reinos de Taifas. Realizó una intensa actividad política llegando a visir del califa Abderramán V, pero estuvo en la cárcel, sufrió destierro y finalmente debió exiliarse en diferentes taifas. Abandonó la actividad política para dedicarse a sus estudios y escritos, entre los que hay obras históricas, didácticas, y filosóficas. Pero su libro más famoso fue *El collar de la paloma*, de reflexiones sobre la verdadera esencia del amor, intentando descubrir lo que tiene de común e inmutable a través de los siglos y las civilizaciones. Se incluye en él un *divan*³⁸¹ de tema amoroso, en composiciones elegantes y refinadas.

<http://www.spanisharts.com/books/literature/omeyas.htm>

El Collar de la paloma (fragmentos) (original en árabe; versión castellana de Emilio García Gómez)

Mi amor por ti, que es eterno por su propia esencia,
ha llegado a su apogeo³⁸², y no puede menguar ni crecer.
No tiene más causa ni motivo que la voluntad de amar.
¡Dios me libre de que nadie le conozca otro!
Cuando vemos que una cosa tiene su causa en sí misma,
goza de una existencia que no se extingue jamás;
pero si la tiene en algo distinto,
cesará cuando cese la causa de que depende...

Cuando mis ojos ven a alguien vestido de rojo,
mi corazón se rompe y desgarrar de pena.
¡Es que ella con su mirada hiere y desangra a los hombres
y pienso que el vestido está empapado y empurpurado³⁸³ con esa sangre!...

Pastor soy de estrellas, como si tuviera a mi cargo
apacentar³⁸⁴ todos los astros fijos y planetas.
Las estrellas en la noche son el símbolo
de los fuegos de amor encendidos en la tiniebla de mi mente.
Parece que soy el guarda de este jardín verde oscuro del firmamento,
cuyas altas yerbas están bordadas de narcisos...

³⁸⁰ Autor que ha escrito sobre materias diferentes.

³⁸¹ Antología poética.

³⁸² Véase nota 7.

³⁸³ De color rojo como la púrpura.

³⁸⁴ Dar pasto.

Indicio del pesar son el fuego que abrasa el corazón
y las lágrimas que se derraman y corren por las mejillas.
Aunque el amante cele³⁸⁵ el secreto de su pecho,
las lágrimas de sus ojos lo publican y lo declaran.
Cuando los párpados dejan fluir sus fuentes,
es que en el corazón hay un doloroso tormento de amor...

Aunque te encubra el hueco de la tumba,
yo no puedo esconder mi amor por ti.
He ido a tu casa, movido de nostalgia,
después que el tiempo rodó y pasó sobre nosotros,
y al hallarla desierta y vacía,
mis ojos han vertido por ti amargo llanto...

³⁸⁵ Oculte.

Al-Mu'tamid ibn 'Abbad (Sevilla o Beja, Portugal, 1039 ó 1040 - Agmat, Marruecos, 1095), poeta árabe-andaluz, su obra se caracteriza por su sensualidad y hedonismo³⁸⁶, siendo el suyo un canto al placer de la vida. Fue rey del reino de taifa de Sevilla entre 1068 y 1091. Derrocado por los almorávides, partió al exilio cerca de Marrakech.

<http://www.spanisharts.com/books/literature/taifas.htm>

<http://www.poetasandaluces.com/autor.asp?idAutor=58>

Noche de fiesta (original en árabe; versión castellana de Emilio García Gómez)

En verdad bebí vino que derramaba su resplandor, mientras la noche desplegaba el manto de la tiniebla,

hasta que la luna llena surgió en Géminis, como un rey en el apogeo³⁸⁷ de su pompa³⁸⁸ y de su fasto³⁸⁹.

Los luceros brillantes surgieron a porfía³⁹⁰ para rodearla de su refulgencia y contemplar la suya.

Luego, cuando la luna quiso pasearse hacia Occidente, levantó por encima de sí a Orión³⁹¹ como un dosel³⁹²,

y las estrellas avanzaron a sus dos lados como batallones que alzaban a las Pléyades³⁹³ por bandera.

Así soy yo en la tierra, entre escuadrones y mujeres hermosas que alían el resplandor con el alto rango.

Si las lorigas³⁹⁴ de los guerreros esparcen tinieblas, los vasos de vino de las doncellas nos llenan de claridad.

Y si las esclavas cantan acompañándose de la cítara³⁹⁵, las espadas de mis donceles no dejan por eso de cantar también sobre los cascos enemigos.

³⁸⁶ Doctrina que proclama el placer como fin supremo de la vida.

³⁸⁷ Véase nota 7. Punto culminante de un proceso.

³⁸⁸ Ostentación, suntuosidad y gran aparato.

³⁸⁹ Celebración.

³⁹⁰ Con emulación, a competencia.

³⁹¹ Constelación o grupo de estrellas muy brillantes.

³⁹² Mueble que a cierta altura cubre un altar o un lecho del que caen colgaduras de tela.

³⁹³ Grupo de estrellas cuyo nombre significa en griego "palomas".

³⁹⁴ Armadura del guerrero o también de su caballo.

³⁹⁵ Instrumento musical antiguo semejante a la lira, pero con caja de resonancia de madera.

Ibn Zaydun (Córdoba, 1003-Sevilla, 1071), poeta neoclásico árabe andalusí. Renovó la lírica amorosa al infundirle un tono experiencial.
<http://www.poetasandaluces.com/autor.asp?idAutor=30>

Qasida³⁹⁶ en nun (fragmento) (original en árabe; versión castellana de Emilio García Gómez)

Alejados uno de otro, mis costados están secos de pasión por ti, y en cambio no cesan mis lágrimas...

Al perderte, mis días han cambiado y se han tornado negros, cuando contigo hasta mis noches eran blancas...

Diríase que no hemos pasado juntos la noche, sin más tercero que nuestra propia unión, mientras nuestra buena estrella hacía bajar los ojos de nuestros censores:

Éramos dos secretos en el corazón de las tinieblas, hasta que la lengua de la aurora estaba a punto de denunciarnos.

³⁹⁶ Forma poética árabe y también persa normalmente de un número elevado de versos.

Juan Ruiz, arcipreste de Hita (h. 1283-h.1350), se conocen muy pocos datos de su biografía, apenas su nombre y que debió ser un gran aficionado a la música, como lo prueba su conocimiento de la materia. Fue autor de uno de los libros fundamentales de la literatura medieval española, *El libro de buen amor* que, según algunos estudiosos, escribió en la cárcel, como haría Cervantes con *El Quijote*. Su título es debido a Menéndez Pidal en 1898, pues los manuscritos no lo llevaban. La intención de la obra es claramente didáctica, pero su moralismo es presentado con humor y amenidad.

http://edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/R/Ruiz,%20Juan%20-%20Libro%20de%20Buen%20Amor.pdf

http://cvc.cervantes.es/literatura/arcipreste_hita/01/default.htm

<http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/24661685545133385754491/p0000001.htm>

Ejemplo de las propiedades que tiene el dinero (fragmentos³⁹⁷)

Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar;
al torpe lo hace bueno y hombre de respetar,
hace correr al cojo, al mudo le hace hablar;
el que no tiene manos bien lo quiere tomar.

Sea un hombre necio y rudo labrador,
los dineros lo hacen hidalgo³⁹⁸ y sabedor;
cuantas más cosas tiene, más grande es su valor,
quien no tiene dinero no es de sí señor.

Si tuvieras dinero, tendrás consolación,
y placeres y alegrías, y del Papa ración³⁹⁹,
comprarás el Paraíso, ganarás la salvación:
donde hay mucho dinero hay mucha bendición.

Yo vi en la corte de Roma, donde está la Santidad,
que todos ante el dinero muestran gran humildad,
muy grande honra le hacían, con gran solemnidad,
todos se le humillaban como a la Majestad

Él creaba los priores, los obispos, los abades,
arzobispos, doctores, patriarcas, potestades⁴⁰⁰;

³⁹⁷ Diversas fuentes han sido consultadas para estos poemas, incluida la edición de Nicasio Salvador Miguel. Alguna modernización adicional del lenguaje es obra de Jaime Alexandre.

³⁹⁸ Persona que por su sangre es de una clase noble y distinguida.

³⁹⁹ Beneficio.

a muchos clérigos necios les daba dignidades⁴⁰¹;
de verdad hace mentiras, y de mentiras verdades...

En los juicios conseguía muchas malas sentencias,
a muchos malos abogados les daba mantenencias⁴⁰²,
dándoles pleitos⁴⁰³ malos resueltos por avenencias⁴⁰⁴,
incluso, por el dinero, se daban las penitencias⁴⁰⁵...

Él hace caballeros de necios aldeanos,
condes y hombres ricos de algunos villanos:
con dinero andan todos los hombres lozanos;
cuantos en el mundo moran⁴⁰⁶ le besan hoy las manos...

Yo a muchos monjes vi en sus predicaciones⁴⁰⁷
despreciar el dinero, también sus tentaciones,
pero, al fin, por un dinero otorgan los perdones,
absuelven los ayunos⁴⁰⁸ y ofrecen oraciones...

Dicen clérigos y frailes que aman a Dios servir,
mas si barruntan⁴⁰⁹ que el rico está por morir,
cuando oyen su dinero que ya empieza a retiñir⁴¹⁰,
por quién ha de cogerlo empiezan pronto a reñir...

El dinero es alcalde y hasta juez muy alabado,
es el mejor consejero y un sutil abogado,
es alguacil y merino⁴¹¹ valiente y muy esforzado,
de todos los oficios está muy empoderado⁴¹²...

En resumen te lo digo, entiéndelo tú mejor,
el dinero es del mundo el gran agitador,
hace señor al siervo y siervo hace al señor,
todo cuanto imagines se hace por su amor.

⁴⁰⁰ Tipos de ángeles y también potentados.

⁴⁰¹ Cargo o empleo honorífico y de autoridad. Prebenda del arzobispo u obispo.

⁴⁰² Sustento.

⁴⁰³ Contienda, diferencia, disputa, litigio judicial.

⁴⁰⁴ Convenio, conformidad, sin llegar a juicio,

⁴⁰⁵ Pena que impone el confesor para satisfacción del pecado.

⁴⁰⁶ Habitan.

⁴⁰⁷ Sermones.

⁴⁰⁸ Permitir que no se haga el ayuno (no comer carne u otras cosas) cuando corresponde.

⁴⁰⁹ Prever, conjeturar o presentir por alguna señal o indicio.

⁴¹⁰ Dar un sonido vibrante.

⁴¹¹ Alguacil era el oficial de justicia que ejecutaba las órdenes del tribunal. Y merino era un juez que tenía jurisdicción en un territorio determinado.

⁴¹² Utilizamos esta palabra moderna, ni siquiera recogida en el diccionario porque está teniendo creciente uso y aceptación y expresamente precisamente lo que quiere decir el Arcipreste, que el dinero domina a todos los oficios adueñándose de sus naturalezas.

Ejemplo de la raposa⁴¹³ y del cuervo (fragmento⁴¹⁴)

Un día la raposa, con gran apetito andaba,
cuando vio a un cuervo negro que en un árbol estaba:
un gran pedazo de queso en la boca llevaba,
ella con su lisonja⁴¹⁵, muy bien lo saludaba:

“¡Oh cuervo tan apuesto!, del cisne eres pariente
en blancura y donaire, hermoso, reluciente;
mejor que todas las aves, cantas muy dulcemente,
si un cantar tú dijeres, valdría por más de veinte.

Mejor que la calandria⁴¹⁶, y aún que el papagayo,
mejor gritas tú que el tordo, el ruiseñor y que el gallo,
si cantases ahora, todo el pesar que traigo
me quitarías presto, más que cualquier ensayo⁴¹⁷”.

Bien se creyó nuestro cuervo, que con su gorjear⁴¹⁸
deleitaba a todo el mundo más que con otro cantar,
creía él que su lengua y que su mucho graznar⁴¹⁹
alegraban a las gentes más que ningún juglar⁴²⁰.

Comenzó a cantar así y con su voz a ejercer,
pero el queso de su boca se le llegó a caer;
la raposa, en el acto, se lo vino a comer;
el cuervo, por el daño, se hubo de entristecer.

Falso honor, y vanagloria, y la risilla de falso
dan pesar, tristeza y daño, sin retraso;
muchos piensan que guarda el viñador el paso,
pero es el muñeco que engaña en el cadahalso⁴²¹.

⁴¹³ Zorra.

⁴¹⁴ Véase nota 397.

⁴¹⁵ Alabanza afectada, para ganar la voluntad de alguien.

⁴¹⁶ Pájaro.

⁴¹⁷ Libro de pensamientos e ideas.

⁴¹⁸ Canto de algunas aves.

⁴¹⁹ Hacer el ruido propio de algunas aves.

⁴²⁰ Hombre que por dinero y ante el pueblo cantaba, bailaba, recitaba poemas...

⁴²¹ El original dice: “*magadaña que está en el cadahalso*”, que según el “Vocabulario medieval castellano” de Julio Cejador y Frauca, es frase hecha para expresar engaños, por “dominguillo que engaña” (dominguillo, literalmente: “Muñeco de materia ligera, o hueco, que lleva un contrapeso en la base, y que, movido en cualquier dirección, vuelve siempre a quedar derecho”; cadahalso: cobertizo)

Creer las dulces lisonjas no es jamás cosa segura,
pues de este dulzor suele luego venir lonja⁴²² de amargura...

⁴²² Parte que se separa de otra.

El romancero: los romances eran poemas anónimos de tradición oral que en la Edad Media se recitaban de pueblo en pueblo de memoria, muy a menudo por personas ciegas. Sus versos variaban dependiendo de quien los recitaba y se convirtieron, por tanto, en creaciones colectivas del pueblo español que contaban sucesos famosos, amores, historias bíblicas, etcétera.

<http://bib.cervantesvirtual.com/portal/cancionmedieval/>

Romance del conde Olinos.

(Versión de Ana María Martínez)

Madrugaba el Conde Olinos,
mañanita de San Juan,
a dar agua a su caballo
a las orillas del mar.
Mientras su caballo bebe
canta un hermoso cantar:
las aves que iban volando
se paraban a escuchar;
caminante que camina
detiene su caminar;
navegante que navega
la nave vuelve hacia allá.
Bebe, mi caballo, bebe,
Dios te me libre del mal,
de los vientos de la tierra
y de las furias del mar.

La reina que lo está oyendo
desde su palacio real:
- Mira, hija, cómo canta
la sirenita del mar.

- No es la sirenita, madre,
que esa tiene otro cantar;
que es la voz del conde Olinos,
que por mí penando está.

- Si es la voz del conde Olinos
yo le mandaré matar,
que para casar contigo

le falta sangre real.

- ¡No le mande matar, madre;
no le mande usted matar,
pues si mata al conde Olinos
juntos nos han de enterrar!

La reina mandaba presto⁴²³
al conde Olinos buscar.

- ¡Que lo maten a lanzadas
y echen su cuerpo a la mar!

Mientras tanto la infantina
no cesaba de llorar.
Él murió a la media noche;
ella, al los gallos cantar.
A ella, como hija de reyes,
la entierran en el altar,
y a él, como hijo de condes,
unos pasos más atrás.
De ella nace un rosal blanco;
de él, un espino albar⁴²⁴.
Crece el uno, crece el otro,
los dos se van a juntar.
La reina, llena de envidia,
ambos los mandó cortar.
De ella naciera una garza;
de él, un fuerte gavián.
Juntos vuelan por el cielo,
juntos vuelan par a par.

Romance de la condesita

(Versión de María Luz Esteban y Jaime Alejandro)

Grandes guerras se publican⁴²⁵ en la tierra y en el mar
y al Conde Flores le nombran por capitán general.
La condesa, como es niña, no hacía sino llorar,
acaban de ser casados y se tienen que apartar.
¿Cuántos días, cuántos meses tienes que estar por allá?

⁴²³ Rápido.

⁴²⁴ Rosáceo o blanco.

⁴²⁵ Se declaran.

Deja los meses, condesa, por años debes contar;
 si a los tres años no vuelvo, viuda te puedes llamar.
 Pasan tres y pasan cuatro, pasan seis y pasan más.
 No volvía el Conde Flores, ni nuevas⁴²⁶ tuyas fue a dar.
 Los ojos de la condesita no cesaban de llorar.
 Un día estando en la mesa su padre le empezó a hablar:
 - Cartas del Conde no llegan, nueva vida has de tomar.
 Condes y duques te piden⁴²⁷, hija, ¡te debes casar!
 - Carta en mi corazón tengo que don Flores vivo está.
 No lo querrá el Dios del Cielo que yo me vuelva a casar.
 ¡Dadme licencia⁴²⁸, buen padre, para salirle a buscar!
 - Mi licencia tienes, hija, mi bendición además.
 Se retiró a su aposento⁴²⁹, llora que te llorará.
 Quitóse medias de seda, de lana se fue a calzar.
 Dejó zapatos de raso⁴³⁰, los puso de cordobán⁴³¹.
 Y un brial⁴³² de seda verde, que valía una ciudad.
 Y encima del brial puso un hábito de sayal⁴³³.
 Esportilla⁴³⁴ de romera⁴³⁵, sobre el hombro se echó atrás.
 Cogió el bordón⁴³⁶ en la mano y se fue a peregrinar.
 Anduvo siete reinados, morería y cristiandad.
 Anduvo por mar y tierra, no pudo al conde encontrar.
 Cansada va la romera que ya no puede andar más.
 Subió al monte, miró al valle y un castillo vio asomar.
 - Si aquel castillo es de moros, allí me cautivarán
 mas si es de buenos cristianos, ellos me han de remediar⁴³⁷.
 Y bajando unos pinares, gran vacada⁴³⁸ fue a encontrar.
 - Vaquerito, vaquerito, te quisiera preguntar:
 ¿de quien llevas tantas vacas, todas de hierro y señal?
 - Del Conde Flores, romera, que en aquel castillo está.
 - Vaquerito, vaquerito, más te quiero preguntar
 del Conde Flores, tu amo. ¿Cómo vino para acá?
 - De la guerra llegó rico. Mañana se va a casar.
 Ya están muertas las gallinas y están amasando el pan.
 Mucha gente convidada⁴³⁹ de lejos llegando va.

⁴²⁶ Noticias de él.

⁴²⁷ En matrimonio.

⁴²⁸ Permiso.

⁴²⁹ Habitación, dormitorio.

⁴³⁰ Seda lustrosa.

⁴³¹ Piel curtida de cabra.

⁴³² Saya de seda que usaban las mujeres.

⁴³³ Tela muy basta labrada de lana burda.

⁴³⁴ Cesta de esparto.

⁴³⁵ Peregrina.

⁴³⁶ Bastón más alto que la estatura de un hombre.

⁴³⁷ Socorrer una necesidad o urgencia.

⁴³⁸ Rebaño de vacas.

- Vaquerito, vaquerito, por la Santa Trinidad
por el camino más corto, has de encaminarme allá.
Jornada de todo un día, en medio la hubo de andar,
y al llegar frente al castillo, a don Flores fue a encontrar.

- Dadme limosna, buen Conde, por Dios y por caridad.
- Oh, qué ojos de romera, en mi vida los vi igual.
- Sí los has visto, buen Conde, si en Sevilla estado has.
- La romera es de Sevilla, ¿qué se cuenta por allá?
- Del Conde Flores, señor, poco bien y mucho mal.
Echó la mano al bolsillo y un real⁴⁴⁰ de plata le da.
- Para tan grande señor, poca limosna es un real.
- Pues pida la romerica, que lo que pide tendrá.
- Yo pido ese anillo de oro que en tu dedo chico está
Y abrióse de arriba abajo su hábito de sayal
- ¿No me conoces, buen Conde? Mira si conocerás
el brial de seda verde que me diste al desposar⁴⁴¹.
Al mirarla en aquel traje, el Conde cayó hacia atrás.
Ni con agua ni con vino le podían despertar,
si no con palabras dulces que la romera le da.
La novia bajó llorando, al ver al Conde mortal,
abrazado a la romera se lo ha venido a encontrar.

- Malas mañas⁴⁴² sacas, Conde, no las podrás olvidar,
que viendo una nueva moza luego la vas a abrazar.
Malhaya⁴⁴³, la romerica, ¿quién la trajo para acá?
- No la maldiga ninguno, que es mi mujer natural.
Con ella vuelvo a mi tierra. ¡Aquí, señores, quedad,
que los amores primeros no se pueden olvidar!
¡Quédese con Dios la novia, vestidita y sin casar,
que quien de lo ajeno viste, desnudo suele quedar!

⁴³⁹ Invitada.

⁴⁴⁰ Moneda. Moneda de plata, del valor de 34 maravedís (moneda medieval), equivalente a 15 céntimos de euro.

⁴⁴¹ Casarse.

⁴⁴² Astucia.

⁴⁴³ Maldito.

Jorge Manrique (¿?, 1440-Santa María del Campo Rus, Cuenca, 1479), autor de una obra poética más extensa (amorosa, burlesca y moral), ha pasado a la historia universal por la presente elegía⁴⁴⁴ dedicada a su padre, uno de los poemas más bellos jamás escritos en lengua alguna. Paradigma⁴⁴⁵ del poeta soldado medieval, aunó las virtudes del buen capitán: el heroísmo, la prudencia y la fortaleza; y las del filósofo: generosidad, estoicismo⁴⁴⁶, amor. En las guerras políticas entre castellanos en la Castilla medieval ya reconquistada, encuentra la muerte batallando antes de haber cumplido los cuarenta años.

Manrique optó por escribir las Coplas en versos de arte menor (octosílabo y pentasílabo) de pie quebrado (versos de cinco sílabas intercalados en los octosílabos) dando con ello un tono íntimo, sin grandilocuencia, y un ritmo de repique de campanas a muerto y de gorigori⁴⁴⁷.

http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Manrique

Coplas por la muerte de su padre (fragmentos)

Recuerde⁴⁴⁸ el alma dormida,
avive el seso y despierte,
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando,
cuán presto⁴⁴⁹ se va el placer,
cómo, después de acordado,
da dolor;
cómo, a nuestro parecer,
cualquiera tiempo pasado
fue mejor.

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

⁴⁴⁴ Composición poética en que se lamenta la muerte de una persona.

⁴⁴⁵ Ejemplo por antonomasia.

⁴⁴⁶ Dominio de sí mismo.

⁴⁴⁷ Canto fúnebre.

⁴⁴⁸ Despierte.

⁴⁴⁹ Rápido.

por pasado.
No se engañe nadie, no,
pensando que ha de durar
lo que espera
más que duró lo que vio,
pues que todo ha de pasar
por tal manera.

Nuestras vidas son los ríos,
que van a dar en la mar,
que es el morir;
allí van los señoríos⁴⁵⁰
derechos a se acabar
y consumir;
allí los ríos caudales,
allí los otros medianos
y más chicos,
allegados⁴⁵¹, son iguales
los que viven por sus manos
y los ricos...

Este mundo es el camino
para el otro que es morada⁴⁵²
sin pesar;
mas cumple tener buen tino⁴⁵³
para andar esta jornada
sin errar.

Partimos cuando nacemos,
andamos mientras vivimos,
y llegamos
al tiempo que fenecemos⁴⁵⁴,
así que cuando morimos
descansamos...

Ved de cuán poco valor
son las cosas tras que andamos

⁴⁵⁰ Territorio perteneciente al señor.

⁴⁵¹ Llegados allí.

⁴⁵² Lugar donde se habita.

⁴⁵³ Acertar, tener juicio y cordura.

⁴⁵⁴ Morimos.

y corremos,
que, en este mundo traidor,
aun primero que muramos
las perdemos.
De ellas deshace la edad,
de ellas casos desastrados⁴⁵⁵
que acaecen⁴⁵⁶,
de ellas, por su calidad,
en los más altos estados
desfallecen⁴⁵⁷.

Decidme: la hermosura,
la gentil frescura y tez⁴⁵⁸
de la cara,
la⁴⁵⁹ color y la blancura
cuando viene la vejez,
¿cuál se para?
Las mañas⁴⁶⁰ y ligereza
y la fuerza corporal
de juventud,
todo se torna graveza⁴⁶¹
cuando llega al arrabal⁴⁶²
de senectud⁴⁶³...

Estos reyes poderosos
que vemos por escrituras
ya pasadas,
con casos tristes, llorosos,
fueron sus buenas venturas
trastornadas;
así que no hay cosa fuerte,
que a papas y emperadores
y prelados⁴⁶⁴,
así los trata la muerte

⁴⁵⁵ Infelices.

⁴⁵⁶ Suceden.

⁴⁵⁷ Decaen.

⁴⁵⁸ Color, lisura y plenitud del rostro.

⁴⁵⁹ Entonces era femenino.

⁴⁶⁰ Destreza, habilidad.

⁴⁶¹ Gravedad.

⁴⁶² Barrio fuera del recinto de la población a que pertenece.

⁴⁶³ Vejez.

⁴⁶⁴ Superior de una comunidad eclesiástica (abad, obispo, arzobispo...).

como a los pobres pastores
de ganados...

Aquel de buenos abrigo,
amado, por virtuoso
de la gente,
el maestro don Rodrigo
Manrique, tanto famoso
y tan valiente;
sus hechos grandes y claros
no cumple que los alabe,
pues los vieron;
ni los quiero hacer caros⁴⁶⁵
pues el mundo todo sabe
cuáles fueron.

¡Qué amigo de sus amigos!,
¡qué señor para criados
y parientes!
¡Qué enemigo de enemigos!
¡Qué maestro de esforzados
y valientes!
¡Qué seso⁴⁶⁶ para discretos⁴⁶⁷!
¡Qué gracia para donosos⁴⁶⁸!
¡Qué razón!
¡Qué benigno a los sujetos!
¡A los bravos y dañosos,
qué león!...

Después de puesta la vida
tantas veces por su ley
al tablero⁴⁶⁹,
después de tan bien servida
la corona de su rey
verdadero,
después de tanta hazaña⁴⁷⁰

⁴⁶⁵ Queridos.

⁴⁶⁶ Inteligencia.

⁴⁶⁷ En algunas comunidades, persona elegida para asistir al superior como consejero en el gobierno de la comunidad.

⁴⁶⁸ Que tienen gracia y donaire.

⁴⁶⁹ Expuso o se jugó la vida en la guerra como en el tablero de ajedrez.

a que no puede bastar
cuenta cierta,
en la su villa de Ocaña
vino la Muerte a llamar
a su puerta,

diciendo: "Buen caballero,
dejad el mundo engañoso
y su halago⁴⁷¹;
vuestro corazón de acero
muestre su esfuerzo famoso
en este trago⁴⁷²;
y pues de vida y salud
hicisteis tan poca cuenta
por la fama;
esfuércese la virtud
para sufrir esta afrenta⁴⁷³
que vos llama.

No se os haga tan amarga
la batalla temerosa
que esperáis,
pues otra vida más larga
de la fama gloriosa
acá dejáis.
Aunque esta vida de honor
tampoco no es eternal
ni verdadera,
mas, con todo, es muy mejor
que la otra temporal,
perecedera...

Así, con tal entender,
todos sentidos humanos
conservados,
cercado⁴⁷⁴ de su mujer,

⁴⁷⁰ Acción o hecho, y especialmente hecho ilustre, señalado y heroico.

⁴⁷¹ Deleite, satisfacción, envanecimiento.

⁴⁷² Adversidad, infortunio, contratiempo que con dificultad y sentimiento se sufre.

⁴⁷³ Enfrentamiento con la muerte.

⁴⁷⁴ Acompañado.

y de sus hijos y hermanos
y criados,
dio el alma a quien se la dio
(el cual la ponga en el cielo,
en su gloria),
que aunque la vida perdió,
dejónos harto⁴⁷⁵ consuelo
su memoria.

⁴⁷⁵ Mucho.

Florencia Pinar, una de las pocas escritoras castellanas del siglo XV que conocemos. Poco se sabe sobre su lugar y fecha de nacimiento. Demostró su maestría en el uso del lenguaje figurado de sus poemas, compuestos en el dialecto castellano característico de las clases altas de su época. Su obra ha llegado a nosotros al haber sido incluida en el “*Cancionero general*”, antología lírica de poesía en castellano de la tardía Edad Media y del temprano Renacimiento, principalmente de los reinados de Castilla y León, recopilada por Hernando del Castillo a partir de 1490 e impresa por primera vez en 1511. http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/julio_01/16072001_02.htm

El amor ha tales mañas⁴⁷⁶,
que quien no se guarda de ellas,
sí se le entra en las entrañas⁴⁷⁷,
no puede salir sin ellas⁴⁷⁸.
El amor es un gusano,
bien mirada su figura;
es un cáncer de natura
que come todo lo sano;
por sus burlas, por sus sañas⁴⁷⁹,
de él se dan tales querellas⁴⁸⁰,
que si entra en las entrañas,
no puede salir sin ellas.

⁴⁷⁶ Véase nota 442.

⁴⁷⁷ Intestinos, órganos que están dentro del cuerpo en el abdomen.

⁴⁷⁸ Si nos enamoramos, al perder el amor parece que nos arrancan las entrañas.

⁴⁷⁹ Furor, crueldad.

⁴⁸⁰ Juego de palabras por “peleas” y “Expresión de un dolor físico o de un sentimiento doloroso”.

Fray Íñigo de Mendoza (¿Burgos?, 1425 - Valladolid, 1507), escritor y poeta español del prerrenacimiento, perteneciente a la lírica cancioneril⁴⁸¹ castellana. Su obra principal son las *Coplas de la Vita Christi*, escritas en décimas, estrofa constituida por 10 versos octosílabos, distribuida generalmente con la siguiente rima *abbaaccddc*.

http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/depaz/mendoza/frayinig.htm

Para jamás olvidaros,
ni ansias⁴⁸² a mí olvidarme;
para yo desesperarme
y vos nunca apiadaros,
¡ay, qué mal hice en miraros!
No pueden mis ojos veros
sin que me causen suspiros
mi forzado requeriros⁴⁸³,
mi nunca poder venceros;
para siempre conquistaros
y vos siempre desdeñarme⁴⁸⁴,
para yo desesperarme
y vos nunca apiadaros
¡ay, qué mal hice en miraros!

⁴⁸¹ Relativo a la poesía de los cancioneros del siglo XV, especialmente la escrita en arte menor..

⁴⁸² Que la angustia no le olvida al poeta.

⁴⁸³ Solicitar, pretender, a alguien en una pasión amorosa.

⁴⁸⁴ Tratar con desdén.

Ausías March (¿Gandía?, c. 1400 - Valencia, 1459), considerado como el primer poeta culto en el ámbito de la literatura catalana, rompe con la tradición de la literatura provenzal y el preciosismo trovadoresco⁴⁸⁵ para escribir con un lenguaje directo meditaciones sobre el amor puro en contradicción con el amor carnal.

<http://www.biblioteca-antologica.org/wp-content/uploads/2009/09/MARCH-Cantos-de-amor.pdf>

<http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/jlv/57959408916029617422202/index.htm>

<http://www.escriptors.cat/autors/marcha/>

Velas y vientos cumplan mi deseo...

Velas y vientos cumplan mi deseo:
harán caminos por la mar dudosos,
contra el maestre⁴⁸⁶ y el poniente⁴⁸⁷ veo
levante⁴⁸⁸ y el jaloque⁴⁸⁹ muy furiosos,
con griego⁴⁹⁰ y tramontana⁴⁹¹, que bien creo
le ayudarán con ruegos amorosos;
porque estos cinco soplen de manera
que vuelva yo do siempre estar quisiera.

El mar hirviendo como el agua al fuego,
y su color veréis andar mudando;
traerá cualquiera cosa sin sosiego,
que sobre sí hallare estando airado;
los peces todos juntos irán luego
lugar buscando oculto y encerrado;
huyendo al mar que los crió y sustenta,
en tierra saltarán sin otra cuenta.

Los peregrinos botarán⁴⁹² turbados
dones⁴⁹³ de cera en viéndose en sus puertos,
y el gran pavor descubrirá pecados
que en confesión no han sido descubiertos;
allí os ternán⁴⁹⁴ presente mis cuidados

⁴⁸⁵ Poesía hecha en lengua provenzal –véase nota 176- fundamentalmente para los nobles, abandonando el gusto por lo heroico en textos amorosos y galantes más refinados pero de cierta vaciedad.

⁴⁸⁶ Viento que viene de la parte intermedia entre el poniente y tramontana.

⁴⁸⁷ Viento del oeste.

⁴⁸⁸ Viento procedente del este.

⁴⁸⁹ Viento sudeste.

⁴⁹⁰ Viento del este.

⁴⁹¹ Viento procedente del norte.

⁴⁹² Echar al agua.

⁴⁹³ Ofrendas.

⁴⁹⁴ Tendrán.

y luego votaré⁴⁹⁵ mis votos⁴⁹⁶ ciertos,
que nunca habrá mudanza, y que en ausencia
no olvidaré vuestra gentil⁴⁹⁷ presencia.

La muerte temo por no verme ausente,
porque el amor por ella es acabado,
y no se partirá⁴⁹⁸ ni se consiente
que partir pueda de este amor sobrado;
mas vuestro poco amor me mata, y siente
el mío que en morir será olvidado;
sólo este pensamiento me cautiva,
mas no creo que será si vos sois viva.

En yo muriendo no ha de amar ninguno,
y amor se queda en ira convertido;
mas cuando morir quiera, ¿qué importuno
será el dolor de ausencia y cuán crecido?
Si término en amor hubiera alguno,
en él yo fuera solo y escogido,
y viera vuestro amor si se extendía
o si en lo verdadero teme o fía⁴⁹⁹.

Yo soy el amador más extremado,
después de los que ya no tienen vida;
por verme vivo y veros no he quejado,
¿cómo haré cuando el vivir me impida?
A bien o mal estoy aparejado⁵⁰⁰,
mas no cabe en mi hado⁵⁰¹ haber guarida;
que yo con humildad lo estoy esperando,
la puerta le abro y allí estoy velando.

Deseo aquello que ha más de costarme,
y la esperanza de esto me recrea⁵⁰²;
mi vida no querrá, ni aun yo, salvarme
de un caso fiero, y pido a Dios que sea;
las gentes todas luego podrán darme
más fe que no al amor, como se vea

⁴⁹⁵ Juraré.

⁴⁹⁶ Promesa que se hace a la divinidad.

⁴⁹⁷ Véase nota 43.

⁴⁹⁸ No se irá.

⁴⁹⁹ Confía.

⁵⁰⁰ Juego de palabras: preparar al barco para navegar

⁵⁰¹ Fuerza desconocida que, según algunos, obra irresistiblemente sobre los dioses, los hombres y los sucesos.

⁵⁰² Divertir, alegrar, deleitar.

que en actos su poder será mostrado,
y en hechos mostraré lo que he hablado.

Oh vos que estáis so⁵⁰³ tierra, oh triste gente...

¡Oh vos que estáis so tierra, oh triste gente
del golpe del amor ensangrentados!,
y los que en llama ardéis continuamente
por bien amar, no estéis de mí olvidados;
llorad mostrando el corazón ardiente,
sacad⁵⁰⁴ vuestros cabellos a puñados;
mostrad herido el corazón cuitado⁵⁰⁵
con la saeta⁵⁰⁶ de oro, y lastimado.

Con sus flechas nos hiere y ha herido
amor, cada una en diferente grado;
según el golpe, así será sentido,
y así el dolor será también llorado.
De plomo, plata y oro muy subido⁵⁰⁷
son estas flechas de que os he hablado;
cada una de éstas causa su dolencia,
según entre una y otra hay diferencia.

Gastó el amor las flechas que tenía
de oro en los pasados amadores;
una dejó olvidada, y a porfía⁵⁰⁸
con ella me causó cien mil dolores;
si a muchos de este golpe muerto había,
ya no hay golpe mortal en los amores,
pues sólo hace señal con las de plata,
de suerte que a ningún herido mata.

De las de plomo usa y hiere ahora,
mas nunca saca sangre esta herida;
pues viéndose tan flaco aquella hora,
quebró su arco y púsose en huida;
él pide paz, gritando de hora en hora,
cada uno anda seguro y de él se olvida;

⁵⁰³ En tierra.

⁵⁰⁴ Arrancaos.

⁵⁰⁵ Afligido, desventurado.

⁵⁰⁶ Flecha, por las del dios del amor, Cupido.

⁵⁰⁷ Oro de muchos quilates.

⁵⁰⁸ Disputa.

de hoy más no cale recelar su guerra,
que ya el poder de amor está so tierra.

Yo sólo quedo muerto y malherido:
su paz fue para mí combate bravo;
si en guerra fuera la que me ha rendido,
yo fuera en paz vencido, y fuera esclavo;
el mundo en paz y yo en guerra metido,
porque a su guerra amor ha dado cabo⁵⁰⁹;
ved qué remedio a esta llaga espero,
pues no se duele aquella por quien muero.

⁵⁰⁹ Ha provocado.