

LA POESÍA EN EL SIGLO XVI

TRANSFORMACIONES HISTÓRICAS DE LOS GÉNEROS
LITERARIOS

Características generales de la poesía renacentista

TRANSFORMACIONES HISTÓRICAS DE LOS GÉNEROS
LITERARIOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POESÍA EN EL SIGLO XVI

Dos grandes tipos de poesía se escucha y se lee durante el siglo XVI

Lírica tradicional

Lírica tradicional

Romancero

Cancionero: poesía popular y culta.

Lírica italianizante

1543

Se publican póstumamente las obras de Juan Boscán y Garcilaso de la Vega.

Rápida difusión de las obras de Garcilaso.

Triunfo de la nueva poesía que introduce nuevos géneros, motivos, temas, versos y estrofas. Además de una sensibilidad poética diferente.

Temas de la poesía renacentista

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POESÍA EN EL SIGLO XVI

TEMAS DE LA POESÍA DEL SIGLO XVI :TÓPICOS CLÁSICOS

CARPE DIEM

Significa 'Goza del día de hoy'

Se trata de una llamada a aprovechar el momento, pues la vida es breve y la fortuna variable y no se sabe qué puede ocurrir mañana.

COLLIGE, VIRGO,
ROSAM

Significa 'Recoge, doncella,
las rosas'

Exhortación a una joven para que ame antes de que el tiempo marchite su belleza

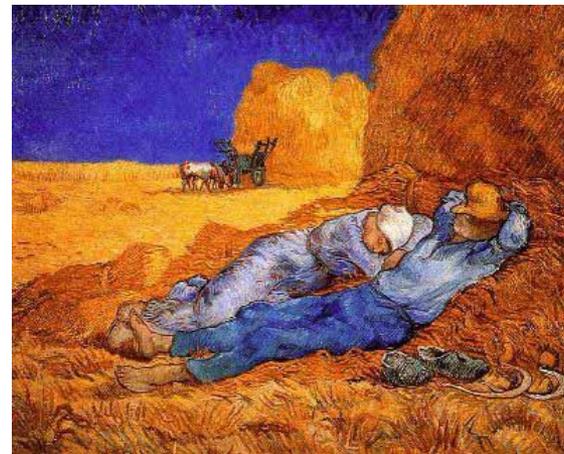
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POESÍA EN EL SIGLO XVI

TEMAS DE LA POESÍA DEL SIGLO XVI :TÓPICOS CLÁSICOS

AUREA MEDIOCRITAS

Significa '**Dorada medianía**'

Alabanza de la vida moderada, alejada de grandes pasiones y ambiciones que sólo acarrearían preocupaciones e infelicidad.

BEATUS ILLE

Significa '**Feliz aquel**'

Añoranza de la vida apartada del fragor mundano, generalmente en contacto con la naturaleza, lugar apropiado para encontrar la paz y la armonía.

Menosprecio de corte y alabanza de aldea

Por iguales motivos se pondera la vida en el campo en detrimento de la ajetreada y conflictiva vida cortesana.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POESÍA EN EL SIGLO XVI

TEMAS DE LA POESÍA DEL SIGLO XVI : MITOLOGÍA

Es notable la presencia de mitología en toda esta poesía.

El acervo mitológico proporciona al poeta un considerable conjunto de asuntos y motivos, que son tomados bien directamente de los autores clásicos, bien indirectamente de las **mitografías**, verdaderos diccionarios universales muy frecuentes en la época.

TEMAS DE LA POESÍA DEL SIGLO XVI : LA MITOLOGÍA

Los mitos sustituyen a las alegorías de la Edad Media y son utilizados como símbolos de las fuerzas de la Naturaleza y de la pasión amorosa.

La principal influencia serán las **Metamorfosis** de **Ovidio**

Orfeo y Eurídice

Apolo y Dafne

Venus y Adonis

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POESÍA EN EL SIGLO XVI

TEMAS DE LA POESÍA DEL SIGLO XVI :AMOR

Tema omnipresente de la poesía renacentista.

Filosofía neoplatónica: el amor es una virtud del entendimiento que contribuye a hacer mejores a los hombres.

Mediante el amor, el hombre se eleva de lo inmaterial a lo material: superando la sensualidad, que es “pura materia”, la contemplación de la belleza femenina (como la de la naturaleza o la armonía musical) le permite el conocimiento de la Belleza Absoluta.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POESÍA EN EL SIGLO XVI

TEMAS DE LA POESÍA DEL SIGLO XVI :AMOR

Fuente de frustración y dolor: el enamorado percibe que le resulta imposible alcanzar el amor o comprueba que no es eterno y se puede perder.

La poesía renacentista manifiesta la frustración y la inhibición, el deseo no satisfecho por medio de ANTÍTESIS:

*fuego/hielo
día /noche
calma/tormenta
paz/guerra...*

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POESÍA EN EL SIGLO XVI

TEMAS DE LA POESÍA DEL SIGLO XVI :AMOR

BELLEZA FEMENINA: DESCRIPTIO PUELLAE

La mujer se idealiza como reflejo de la belleza divina y es descrita mediante comparaciones y metáforas basadas en elementos de la naturaleza:

- Cabello de oro
- Ojos azules como el cielo o verdes como el mar.
- Piel blanca como la nieve, los lirios o las azucenas.
- Mejillas rosadas como las rosas.
- Labios rojos como el rubí, el clavel, la rosa...
- Dientes blancos y pequeños como perlas.

TEMAS DE LA POESÍA DEL SIGLO XVI :AMOR

En el cuello (y en el resto del cuerpo, especialmente las manos) también se valora el color blanco, lo cual trae la imagen del marfil, del alabastro o del cristal.

Elementos
cálidos
vinculados
con la
pasión

Labios rojos
Mejillas
rosas
Cabellos de
oro

Fuego
Calor
Pasión
Tormenta
Volcán

Elementos
fríos
vinculados
con la
pureza

Ojos azules,
verdes o
grises
Piel blanca
Dientes
blancos

Hielo
Frío
Pureza
Castidad
Contención

TEMAS DE LA POESÍA DEL SIGLO XVI :AMOR

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

TEMAS DE LA POESÍA DEL SIGLO XVI :AMOR

TEMAS DE LA POESÍA DEL SIGLO XVI :AMOR

TEMAS DE LA POESÍA DEL SIGLO XVI :AMOR

*¿Dónde cogió el Amor o de qué vena,
el oro fino de tu trenza hermosa?
¿En qué espinas halló la tierna rosa
del rostro, o en qué prados la azucena?*

*¿Dónde las blancas perlas con que enfrena
la voz suave, honesta y amorosa?
¿Dónde la frente bella y espaciosa,
más que el primer albor pura y serena?*

*¿De cuál esfera en la celeste cumbre
eligió el dulce canto que destila
al pecho ansioso regalada calma?*

*y ¿de qué sol tomó la ardiente lumbre
de aquellos ojos, que la paz tranquila
para siempre arrojaron de mi alma?*

PETRARCA

TEMAS DE LA POESÍA DEL SIGLO XVI :AMOR

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

- La belleza femenina da pie a otros dos tópicos muy conocidos, el ***Carpe diem*** (*Disfruta cada día*) y ***Collige, virgo, rosas*** (*Muchacha, corta las rosas*).
- En ambos, el poeta anima a una mujer joven y bella a que aproveche la juventud y la belleza mientras estas duren, ya que el tiempo de los placeres es muy breve.
- Se identifica la juventud y la belleza con las estaciones (la primavera es la juventud, el otoño o el invierno, la vejez) o con las flores, en especial la rosa, cuya belleza dura poco.

TEMAS DE LA POESÍA DEL SIGLO XVI :AMOR

TÓPICO: “FORTITUDO ET SAPIENTIA”

Para alabar a los varones el tópico renacentista es “Sapientia et fortitudo” (sabiduría y valor), es decir, la mezcla del soldado y el estudioso.

Se valora que los hombres cultiven tanto su físico (con la danza, la caza o la guerra) como el espíritu (con el estudio, la creación literaria, el canto y la música).

TEMAS DE LA POESÍA DEL SIGLO XVI : LA NATURALEZA

La naturaleza, olvidada durante la Edad Media, aparecerá en el Renacimiento bellamente idealizada como reflejo de la Belleza divina y como marco de incidencias amorosas, en armonía y reposo, que contrasta con su agitado espíritu.

En la descripción de la naturaleza se sigue el tópico del **LOCUS AMOENUS** (lugar agradable) , procedente de Virgilio, que describe una naturaleza ideal, armónica y reposada con unas características fijas: arboleda, sombras, corrientes de aguas cristalinas, flores, serenidad climatológica, prados de hierba fresca...

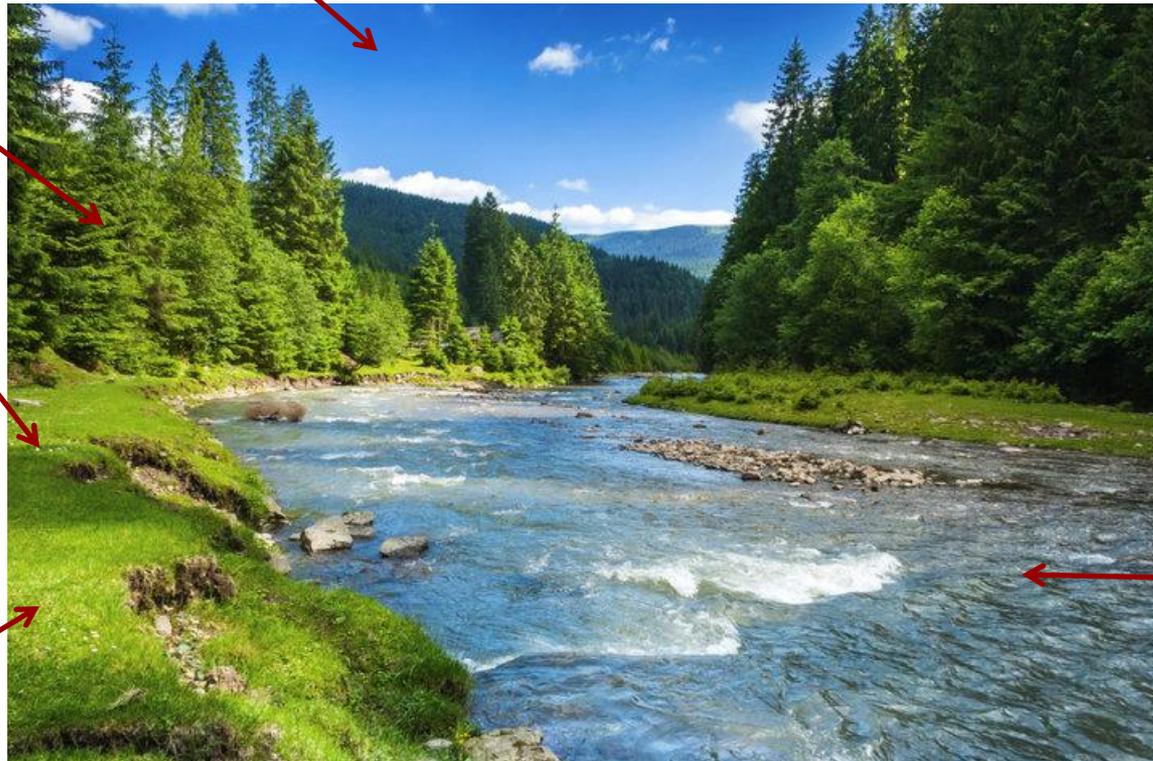
TEMAS DE LA POESÍA DEL SIGLO XVI : LA NATURALEZA

Cielo azul primaveral

Árboles
verdes

Flores

Prado de
hierba
verde

Suave brisa

Aguas
cristalinas

“Locus amoenus”

TEMAS DE LA POESÍA DEL SIGLO XVI : LA NATURALEZA

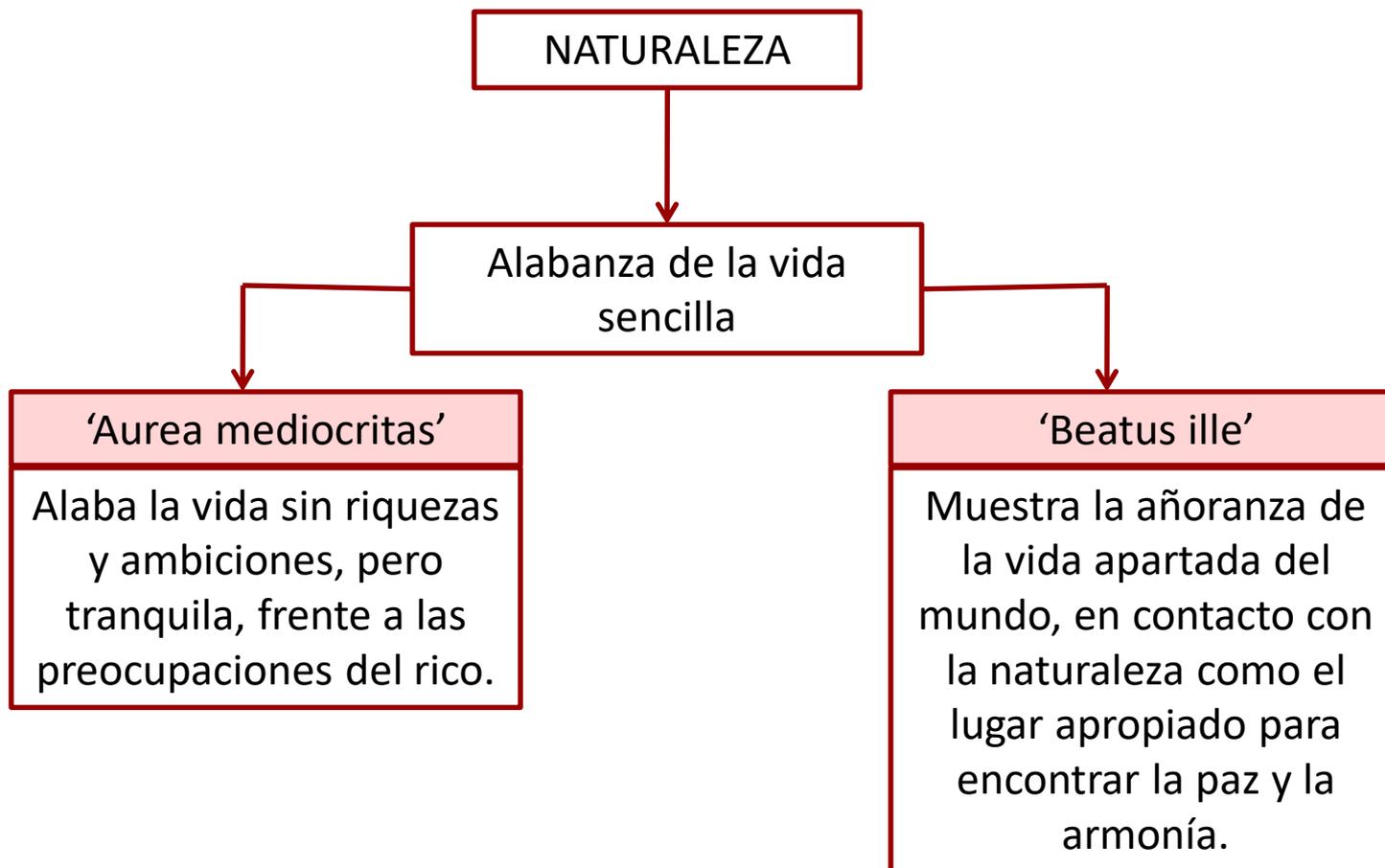
*Cerca del Tajo, en soledad amena
de verdes sauces hay una espesura
toda de hiedra revestida y llena,
que por el tronco va hasta el altura,
y así la teje arriba y encadena
que el sol no halla paso a la verdura;
el agua baña el prado con sonido,
alegrando la vista y el oído.*

*Con tanta mansedumbre el cristalino
Tajo en aquella parte caminaba
que pudieran los ojos el camino
determinar apenas que llevaba.
peinando sus cabellos de oro fino,
una ninfa del agua do moraba
la cabeza sacó, y el prado ameno
vido de flores y de sombra lleno.*

TEMAS DE LA POESÍA DEL SIGLO XVI : LA NATURALEZA

TÓPICOS VINCULADOS CON LA NATURALEZA Y LA ALABANZA DE LA VIDA SENCILLA:
BEATUS ILLE y AUREA MEDIOCRITAS

TEMAS DE LA POESÍA DEL SIGLO XVI : POESÍA MORAL

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

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POESÍA EN EL SIGLO XVI

TEMAS DE LA POESÍA DEL SIGLO XVI : POESÍA DE CARÁCTER MORAL

La poesía de carácter moral crece en importancia a lo largo del siglo. Esta poesía es la que desarrolla los tópicos latinos del *beatus ille* o del *aurea mediocritas*. Hay que entenderla en dos sentidos:

Como manifestación de la insatisfacción ante una nueva sociedad individualista y urbana

Como consecuencia de la nueva moral de la Contrarreforma, surgida del Concilio de Trento, que postula un código de conducta más rígido frente al puritanismo protestante.