

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N°19 – JUNIO DE 2009

“LA POESÍA ÁUREA AGRUPADA POR TEMÁTICAS: EXPERIENCIA EN EL AULA”

AUTORÍA MERCEDES PÉREZ PATÓN
TEMÁTICA DIDÁCTICA DE LA LITERATURA
ETAPA 3º ESO

Resumen

Es cierto que la poesía de los Siglos de Oro es una poesía un tanto difícil de abordar en el curso de 3º de ESO dado la complejidad de los movimientos literarios que se dan en esa época. Petrarquismo y manierismo en el siglo XVI y culteranismo y conceptismo en el siglo XVII, abren un panorama riquísimo en lo que se refiere a producciones poéticas, pero que entrañan una cierta dificultad para nuestros alumnos de catorce y quince años.

Para ello he llevado a cabo en el aula un nuevo enfoque desde el que tratar la poesía de estos siglos. He agrupado por temáticas una serie de poemas de diferentes autores y a partir de ahí, hemos estudiado tanto a los poetas como sus composiciones del Siglo de Oro.

Estas temáticas son las siguientes: la naturaleza, el amor, la mitología, la religión y la comicidad.

Palabras clave

Poesía del Siglo de Oro.

Naturaleza

Mitología

Amor

Religión

Comicidad

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº19 – JUNIO DE 2009

1. INTRODUCCIÓN

Poesía y música siempre fueron de la mano, pero en tanto las gentes de todo tipo cantan sin preocuparse demasiado del origen o el valor de sus canciones, otros más curiosos memorizan cuidadosamente, y a veces copian, esas mismas canciones, para repetirlas o paladearlas con cierto regusto artístico. Este fenómeno tan sencillo, al apoyarse en otros de carácter histórico, como la difusión de la imprenta o un lento proceso de alfabetización, extendería prodigiosamente los dominios del arte poética a lo largo de los siglos XVI y XVII.

Son dos siglos de poesía, los que van de la fecha inevitable de 1492 hasta el lento e inexorable declive, durante la segunda mitad del siglo XVII, que se cierra con el fin de la dinastía de los Austrias.

En efecto, a veces, se ha identificado con ese nombre al largo periodo de doscientos años que comprende los reinados de los reyes Católicos, el emperador Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y el agotamiento dinástico de Carlos II. Pero un nombre más apropiado para definir el esplendor artístico característico de ese período es el Siglo o Siglos de Oro, pues es entonces cuando estalla en maravilla la creación no sólo literaria, sino artística y cultural.

Imposible enumerar todo lo que hemos heredado de estos doscientos años, bastará con señalar que, hacia 1600, cuando ya se ha terminado el Escorial, conviven en España Cervantes, Góngora, Quevedo, Tirso de Molina, el padre Victoria, Argensola..., y que cuando se inaugura el Retiro, van de la mano Lope de Vega, Quevedo, Velázquez, Calderón, Zurbarán.

La historia de la poesía durante los siglos XVI y XVII tiene mucho que ver con la historia de la cultura y con los modos de difusión de esa misma poesía.

2. APLICACIÓN DIDÁCTICA: LOS TEMAS DE LA POESÍA DE LOS SIGLOS DE ORO

A continuación explicaré cada una de las temáticas propias de este periodo literario y su forma de trabajarla en clase. Antes quiero establecer los objetivos que he fijado, la metodología que llevaré a cabo, así como los recursos que emplearé para el desarrollo de este tema.

Objetivos:

- Conocer los principales rasgos de la literatura española de los Siglos de Oro.
- Conocer los autores y las obras más significativas de la literatura española áurea, por su carácter universal, por su influjo literario y por su reconocida calidad artística.
- Estudiar el marco histórico y cultural de los siglos XVI y XVII.
- Interpretar y analizar textos literarios poéticos renacentistas y barrocos dentro de una temática concreta. Amor, naturaleza, mitología, religión, comicidad.
- Reconocer en los textos los rasgos estilísticos más importantes del periodo al que pertenecen.
- Analizar una selección de poesías de Garcilaso, Lope de Vega, Góngora y Quevedo.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N°19 – JUNIO DE 2009

Metodología:

La metodología que he establecido para tratar la poesía de los Siglos de Oro es la siguiente: en primer lugar a través de apuntes y fotocopias estudiaremos en contexto histórico y cultural de los siglos XVI y XVII. A continuación, mediante esquemas y lecturas trataremos los movimientos literarios que se insertan en este periodo, movimientos tales como el humanismo, manierismo, petrarquismo, culteranismo o conceptismo e indicaremos los autores más relevantes de esta época.

Dado a la amplia producción literaria que estos siglos nos ofrecen y la dificultad que entrañan muchas de sus obras, he decidido realizar una selección de poemas y enmarcarlos en una serie de temáticas que son el hilo conductor de estos dos siglos tan productivos para la literatura española. Con ello lo que pretendo es hacer más ameno este tema ante los alumnos.

Recursos:

Para evitar la monotonía, podemos recurrir a los más diversos recursos para que este tema sea más atractivo entre el alumnado. Concretamente he recurrido a:

- Fotocopias, con las que he abordado la parte más teórica (contexto histórico cultural, movimientos de los siglos de oro, característica de los temas más destacados del Renacimiento y Barroco),
- Audiciones en el aula (con ellas trabajaremos la mayor parte de los poemas, a la vez también se practica la comprensión oral),
- Nuevas tecnologías (será muy útil este recurso mediante el que los alumnos investigarán acerca de los autores más representativos del Renacimiento y Barroco), concretamente el uso de Internet. Previamente el profesor indicará una serie de páginas webs.
- Exposiciones (varios alumnos expondrán al resto de sus compañeros la biografía y los datos más relevantes de los poetas del Siglo de Oro).

He aquí la división temática y la selección de poemas:

2.1 La naturaleza

Las escenas amorosas de los poemas renacentistas se desarrollan en el marco del “locus amoenus”, un tópico clásico cuyo origen se remonta a Virgilio. Este poeta latino situó a los enamorados de sus versos en un escenario bucólico o pastoril.

La tradición bucólica se retomó con obras como *La Arcadia*, del italiano Sannazzaro, en la que pastores que se comportan y hablan como refinados cortesanos relatan sus desdichas amorosas rodeados de una naturaleza idílica.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N°19 – JUNIO DE 2009

Para analizar esta temática he recurrido al siguiente poema de Garcilaso, es la estrofa octava de la Égloga III:

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 5
que el sol no halla paso a la verdura;
el agua baña el prado con sonido,
alegrando la hierba y el oído.

Garcilaso de la Vega

Actividades propuestas

1. Busca información sobre el autor de este poema, resume su biografía y haz un esquema con los rasgos más importantes de su poesía.
2. Analiza los aspectos formales del poema que acabas de leer: métrica, rima y versos.
3. Enumera los elementos de la naturaleza que se mencionan en el poema.
4. Indica qué verso refleja de forma explícita el tópico del “locus amoenus”.

2.2 La mitología

Junto con la naturaleza clásica, los versos renacentistas se vieron inundado por las figuras de la mitología grecolatina, tomadas de *Las Metamorfosis*; esta obra del también poeta latino Ovidio recogía en verso historias amorosas entre dioses, ninfas, héroes. Uno de los poemas que mejor representan esta temática renacentista es el que refleja el mito de Apolo y Dafne y que tenemos a continuación:

Soneto XIII

A Dafne ya los brazos le crecían
y en luengos ramos vueltos se mostraban;
en verdes hojas vi que se tornaban
los cabellos que el oro escurecían;
de áspera corteza se cubrían 5

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº19 – JUNIO DE 2009

los tiernos miembros que aun bullendo estaban;

los blancos pies en tierra se hincaban

y en torcidas raíces se volvían.

Aquel que fue la causa de tal daño,

a fuerza de llorar, crecer hacía 10

este árbol, que con lágrimas regaba.

¡Oh miserable estado, oh mal tamaño,

que con llorarla crezca cada día

la causa y la razón por que lloraba!

Garcilaso de la Vega

Actividades propuestas:

1. Investiga a través de Internet sobre el mito de Apolo y Dafne.
2. Tras leer en poema de Garcilaso, indica en qué se convierten las siguientes partes del cuerpo de Dafne:

Los brazos, el cabello, los miembros (brazos y piernas), los pies.

3. Analiza la métrica y la rima de la composición.
4. ¿A quién hace referencia el verso 9? ¿Cuáles son sus sentimientos?
5. Explica con tus propias palabras el significado del último terceto.
6. Vuelve a leer el primer terceto y explica el significado de los versos 10 y 11.

Fábula de Píramo y Tisbe

La ciudad de Babilonia,
famosa, no por sus muros,
fuesen de tierra cocidos
o sean de tierra crudos, 4

sino por sus dos amantes,
desdichados hijos suyos,
que, muertos y en un estoque,
han peregrinado el mundo, 8

citarista, dulce hija
del Archipoeta rubio,
si al brazo de mi instrumento 12

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº19 – JUNIO DE 2009

le solicitas el pulso,

digno sujeto será
de las orejas del vulgo;
popular aplauso quiero,
perdónenme sus tribuneros.

16

Luís de Góngora

Actividades propuestas:

1. Investiga acerca del autor de este poema, realiza un esquema con los aspectos más destacados de su obra.
2. Investiga sobre el mito de Píramo y Tisbe.
3. Tras leer el poema realiza el análisis métrico del mismo.
4. Una vez que has conocido la historia de los protagonistas, explica el significado de los versos 4 al 8.

2.3 El amor

La temática amorosa se abordó, siguiendo a Petrarca, desde la perspectiva del amor cortés, como un anhelo contradictorio y doloroso.

La amada posee una belleza que se describe con metáforas extraídas de los elementos de la naturaleza e irradia un ardor apasionado, que ante el poeta se convierte en desdén.

En relación con la temática amorosa, la poesía renacentista introdujo el uso del Carpe diem, tópico clásico con el que se incita a la amada a que aproveche el tiempo en que es joven y bella.

A continuación propongo los siguientes poemas para trabajar esta temática:

Soneto XXIII

En tanto que de rosa y azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
enciende al corazón y lo refrena;
y en tanto que el cabello, que en la vena 5
del oro se escogió, con vuelo presto,
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº19 – JUNIO DE 2009

el viento mueve, esparce y desordena:
coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto, antes que el tiempo airado 10
cubra de nieve la hermosa cumbre;
marchitará la rosa el viento helado.
Todo lo mudará la edad ligera
por no hacer mudanza en su costumbre.

Garcilaso de la Vega

Actividades propuestas:

1. Lee el poema e indica los rasgos físicos que se mencionan en el poema y cómo se describen.
2. Localiza las metáforas que aluden a: la juventud, la vejez, el paso del tiempo.
3. ¿En qué versos se manifiesta el tópico del Carpe diem?
4. ¿Crees que el tópico del Carpe diem está aún presente en nuestros días? Justifica tu respuesta.
5. Analiza métricamente el poema que acabas de leer.

Desmayarse

Desmayarse, atreverse, estar furioso
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso;
no hallar fuera del bien centro y reposo, 5
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso;
huir el rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor suave, 10
olvidar el provecho, amar el daño;
creer que un cielo en un infierno cabe,

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº19 – JUNIO DE 2009

dar la vida y el alma a un desengaño:
esto es amor: quien lo probó lo sabe.

Lope de Vega

Actividades propuestas:

1. ¿Siente Lope de Vega el amor como placer o como dolor? Razona tu respuesta.
2. ¿Dirías que Lope se encuentra sereno o confuso cuando escribe el poema? ¿Por qué?
3. ¿Ante el texto cómo definirías a su autor: optimista o pesimista, equilibrado o desequilibrado? ¿Por qué?
4. ¿Te identificas con esta definición de amor?
5. Busca información sobre el autor de este poema y realiza un resumen de sus rasgos poéticos más destacados.

2.4. La religión

En la segunda mitad de siglo (XVI), la Reforma culminó en el cisma protestante. Esta situación desencadenó la Contrarreforma, organizada desde la jerarquía eclesiástica. En el Concilio de Trento, la Iglesia estableció las bases de la reforma interna y las medidas para que no surgieran voces críticas.

España se alineó en las filas católicas y reforzó la Inquisición, en un país que había expulsado a los judíos u obligado su conversión al catolicismo.

De esta situación surgió una poesía que recogió al tiempo las reformas italianas y la influencia de la Biblia. Los modelos anteriores se transformaron “a lo divino” y pasaron a hablar del amor a Dios, a Cristo o a la Iglesia. Es la época de Fray Luís de León, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús.

La preocupación religiosa provocó el desarrollo de la ascética y la mística:

La ascética busca la purificación moral en un camino que puede ser negativo (ruptura con la falta de ética) o positivo (práctica de las virtudes).

La mística es la experiencia de la unión del alma con Dios, la percepción de la escena divina.

El camino de perfección presenta tres vías: la purgativa, en la que el alma se desprende de lo terrenal; la iluminativa, en la que la luz indica el camino hacia Dios, y la vía unitiva, en la que se produce la unión del alma con Dios.

Analizaremos estos poemas:

Cántico espiritual

Canciones entre el alma y el esposo

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº19 – JUNIO DE 2009

Esposa:

¿Adónde te escondiste,
amado, y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste,
habiéndome herido;
salí tras ti, clamando, y eras ido. 5

Pastores, los que fuerdes
allá, por las majadas, al otero,
si por ventura vierdes
aquél que yo más quiero,
decidle que adolezco, peno y muero. 10

Buscando mis amores,
iré por esos montes y riberas;
ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras,
y pasaré los fuertes y fronteras.

San Juan de la Cruz

Actividades propuestas:

1. Busca información sobre el autor de este poema y destaca mediante un esquema sus rasgos más destacados.
2. ¿Qué aspectos de la naturaleza renacentista reflejan estos versos?
3. ¿Quién es el siervo al que hace alusión San Juan de la Cruz? ¿Y los pastores?

Vida retirada

¡Qué descansada vida
la del que huye el mundanal ruido
y sigue la escondida
senda por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido! 5

Que no le enturbia el pecho
de los soberbios grandes el estado,
ni del dorado techo

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N°19 – JUNIO DE 2009

se admira, fabricado

del sabio moro, en jaspes sustentado. 10

Fray Luís de León

Actividades propuestas:

1. Busca información sobre Fray Luís de León y destaca los aspectos más importantes de su obra.
2. ¿Con qué tópico del renacimiento se identifica el título de esta composición “Vida retirada”?
3. Explica como se expresan en las estrofas citadas los dos aspectos del Beatus ille.

2.5 La comicidad

En esta época, la crítica de tipos y de costumbres se lleva a cabo por medio de la sátira, es decir de la caricaturización de comportamientos personales o sociales. Se critica la falta de modernización: la vanidad, la presunción, el lujo, y se explotan las tendencias sociales a la xenofobia y al ataque religioso.

Concretamente Quevedo, abordó la sátira social en diversos moldes formales, que incluyen el soneto, el romance y la letrilla. Su estilo humorístico, muchas veces insultante, revela muchas veces su misantropía y sobre todo, su misoginia, xenofobia y antisemitismo.

Góngora por su parte, retrata humorísticamente la vida de la corte de Valladolid y de Madrid.

Esta es la selección de poemas que propongo:

A un hombre de gran nariz

Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sayón y escriba,
érase un peje espada muy barbado.

Era un reloj de sol mal encarado, 5
érase una alquitara pensativa,
érase un elefante boca arriba,
era Ovidio Nasón más narizado.

Érase un espolón de una galera,
érase una pirámide de Egipto, 10

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº19 – JUNIO DE 2009

¡Que se nos va la Pascua, mozas,
que se nos va la Pascua!
Mozuelas las de mi barrio,
loquillas y confiadas,
mirad no os engañe el tiempo, 5
la edad y la confianza.
No os dejéis lisonjear
de la juventud lozana,
porque de caducas flores
teje el tiempo sus guirnaldas. 10
¡Que se nos va la Pascua, mozas,
que se nos va la Pascua!

Luís de Góngora

Actividades propuestas:

1. Busca información sobre los dos grandes poetas del Barroco y realiza un esquema con los aspectos más destacados de su poesía.
2. En qué asuntos centra su atención Quevedo en los poemas *A una nariz* y *Al mosquito de la trompetilla*. ¿Dónde crees que reside el humor?
3. En *A una nariz*, casi todos los versos empiezan con la misma estructura sintáctica, ¿Cómo se llama esta figura estilística? ¿Cuál es el efecto que produce? ¿Qué otros recursos emplea Quevedo en estas composiciones?
4. *Que se nos va la pascua*. En esta letrilla aparecen varios tópicos de la literatura. Aquel en el que se invita a gozar de la juventud, y aquel otro en el que se constata el paso del tiempo. ¿Recuerdas con qué expresiones latinas se les conoce?
5. Si el soneto es una estrofa culta; la letrilla, es popular. ¿Sabes cuáles son sus características métricas?

3. TEMAS TRASNVERSALES

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº19 – JUNIO DE 2009

Educación para la igualdad de sexos: dada la visión que sobre la mujer plasman algunos autores barrocos en sus textos, esta etapa literaria puede proporcionar un buen punto de partida para abordar contenidos transversales relativos a la Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.

Educación para la paz y educación moral y cívica: si se ahonda en el contexto sociohistórico del mundo barroco, también es posible tratar aspectos relacionados con la educación para la paz y la educación moral y cívica. Para ello, se puede utilizar algún poema de Quevedo en el que el escritor satirice la figura de un enemigo suyo o exprese sus hirientes opiniones acerca de los judíos.

4. BIBLIOGRAFÍA:

- Martín de Riquer, J. L. y Valverde, J. M. (1984). *Historia de la literatura universal con textos antológicos y resúmenes argumentales*. Barcelona: Planeta.
- Jauralde Pou, Pablo y Sánchez Sánchez, Mercedes. (1999). *Antología de la poesía española del Siglo de Oro*. Madrid: Espasa Calpe.

Autoría

- Nombre y Apellidos: Mercedes Pérez Patón
- Centro, localidad, provincia: IES El Fuerte, Caniles, Granada
- E-mail: merche_pop@hotmail.com