

Renacimiento

Humanismo:

1. La valoración del mundo grecolatino, en el que se busca una nueva escala de valores basada en el individuo.
2. El antropocentrismo; el hombre es el centro del universo, capaz de dominar el mundo y crear su propio destino.
3. Se antepone la razón al sentimiento y prevalece el equilibrio, la medida y la armonía (*Aurea mediocritas*).
4. El nuevo ideal del hombre es el de *El cortesano* de Castiglione: el caballero perfecto debía ser tan experto en las armas como en las letras, saber conversar y tratar con sus semejantes (especialmente con las damas), y tañer algún instrumento musical.
5. Un nuevo ideal de belleza; la naturaleza, la mujer, el amor se presentan idealizadas. Se describe el mundo no como es, sino como debería ser.

Poesía

- métrica → endecasílabo y heptasílabo
- rima → consonante, a partir de la última vocal acentuada, todos los sonidos coinciden.
- estrofas
 - lira :: estrofa de cinco versos, 3 versos heptasílabos y 2 endecasílabos: 7a 11B 7a 7b 11B
 - silva :: estrofa de heptasílabos y endecasílabos con rima irregular
 - octava real :: estrofa de 8 versos endecasílabos: 11A 11B 11A 11B 11A 11B 11C 11C
 - tercetos encadenados (*terza rima*): estrofa de 3 versos: 11A 11B 11A 11B 11C 11B 11C...
 - soneto :: 14 versos de 2 estrofas de 4 versos (cuarteto) y 2 estrofas de 3 versos (terceto); tienden a presentar una introducción, un desarrollo o sentimiento y una conclusión : ABBA ABBA CDE CDE (pero puede variar)
- reaparecen géneros clásicos característicos
 - égloga (pastores idealizados)
 - la oda (para asuntos graves)
 - la epístola (poema en forma de carta).
- lengua: emplea la naturalidad y la sencillez, (rechazo de la afectación, del amaneramiento y de la frase rebuscada)
- léxico y la sintaxis serán sencillos.
- temas:
 - el amor (platónico)
 - la naturaleza idílica (bucolismo)
 - la mitología (como tema central u ornamento :: ideal amoroso y de la belleza femenina)
 - tópicos clásicos grecorromanos:
 - *Carpe Diem* («atrapa el día» o «aprovecha el momento») :: disfrute de la vida antes de la llegada de la vejez o muerte.
 - *Descriptio puellae* :: descripción de la belleza ideal de la mujer.
 - *Beatus Ille* :: alabanza de la vida del campo, apartado de lo material, frente a la vida de la ciudad, con sus peligros e intrigas.
 - *Locus amoenus* :: estado naturaleza perfecta e idílica.
 - *Aurea mediocritas*, gusto y satisfacción por lo sencillo, lo que se posee... frente al deseo desmesurado de riquezas

Dante Alighieri (1265-1321)

Divina Commedia (*La divina comedia* 1308-1320)

Poema épico en 3 cánticas de 33 cantos cada uno más introducción en *terza rima*

Proponente del *Dolce stil novo* («Dulce estilo nuevo»), y precursor para el renacimiento

- Trovadores → amor cortés :: amor secreto (adulterio) entre la nobleza
 - Mujer de origen cortesano :: corte, *castrum* o burgo, perteneciente a la élite urbana
 - Total sumisión del enamorado hacia la mujer
 - Amada distante, admirada, y un compendio de perfecciones físicas y morales
 - Amor “religioso” :: experiencia trascendente estado de gracia imparte carácter ennoblecedor/salvador sobre el hombre
- Franciscanismo → sinceridad y la armonía en la expresión de los sentimientos entre hombre y naturaleza
- Idealización neoplatónica de la mujer → *donna angelicata* (Ave)
- Aristotélicos de formación
- Lengua vulgar :: toscano o italiano
- Lírica :: musicalidad, suavidad, elegancia y eufonía (palabras y frases que poseen un grado de belleza o melodía en el sonido que crean)
 - aliteraciones
 - rimas
 - asonancias
- Surgimiento del soneto (Giacomo da Lentini)
- Igual se emplea la canción y la balada

De *Vita nuova* (*Vida nueva*, ca1293):

Tanto gentile e tanto onesta pare
la donna mia quand'ella altrui saluta,
ch'ogne lingua deven tremando muta,
e li occhi no l'ardiscon di guardare.

Ella si va, sentendosi laudare,
benignamente d'umiltà vestuta;
e par che sia una cosa venuta
da cielo in terra a miracol mostrare.

Mostrasi sì piacente a chi la mira,
che da per li occhi una dolcezza al core,
che'tender non la può chi non la prova;

e par que de la sua labbia si mova
un spirito soave, pien d'amore,
che va dicendo a l'anima: sospira.

Tan gentil, tan honesta en su pasar
es mi dama cuando a otros saluda,
que toda lengua tiembla y queda muda,
y los ojos no se atreven a mirar.

Ella se va, oyéndose alabar,
benignamente de humildad vestida,
y parece que sea cosa venida
para un milagro del cielo mostrar.

Se muestra tan grata a quien la admira,
dan al pecho sus ojos tal dulzor,
que no puede entender quien no lo prueba;

parece de sus labios que se mueva
un soplo suave, tan lleno de amor,
que al alma va diciéndole: suspira.

Francesco Petrarca (1304-1374)

Elementos de un cancionero petrarquista:

- La obra, aunque compuesta de fragmentos, de *rime sparse*, debe ser unitaria.
- El hilo argumental del cancionero es la vivencia amorosa que se narra en primera persona.
- Debe estar dedicado a una sola dama.
- El cancionero debe tener una secuencia narrativa, de apariencia cronológica, que conduzca al lector a través de la historia del sentimiento amoroso del poeta.
- El tema es el amor y no sólo al amor. El cancionero se salpica con poemas a la amistad, políticos, morales, patrióticos o anecdóticos que, al poder ser fechados más fácilmente, sirven para acentuar la progresión narrativa de la que se ha hablado en el punto anterior.
- El cancionero debe ser polimétrico, de modo que las formas métricas se correspondan con el estado anímico y el mensaje que quiere transmitir el poeta en cada momento.

Cancionero (Canzoniere, 1350)

[aka *Rerum vulgarium fragmenta (Fragmentos de cosas en vulgar)*]

[https://es.wikisource.org/wiki/Cancionero_\(Petrarca\)](https://es.wikisource.org/wiki/Cancionero_(Petrarca))

366 fragmentos (317 sonetos, 29 canciones, 9 sextinas, 7 baladas y 4 madrigales)

- La mujer: terrenal. (EVA)
- Lengua: vaguedad y simplificación. Excluye los cultismos como las vulgaridades.
- Descripción física simple e inalterada con el pasar de los años.
- Métrica: endecasílabos
 - sextina: 39 versos en seis estrofas de seis versos y una contera final de tres versos.
 - balada es una forma de expresar el canto cortesano donde la musicalidad es creada en la escritura misma del poema. Tiende a repetir un mismo verso, estribillo, al final de cada tres estrofas. Verso octosílabo y de rima cruzada (ABAB...).
 - madrigal: composición breve e intensa, delicada, tema amoroso, combinación libre de versos endecasílabos y heptasílabos en rima consonante.
 - Canción: composición lírica de origen provenzal. Poema admirativo que expresa una emoción y de tema, por lo general, amoroso.

Onde tolse Amor l'oro, et di qual vena,
per far due trecce bionde? e 'n quali spine
colse le rose, e 'n qual piaggia le brine
tenere et fresche, et die' lor polso et lena?

¿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?

Onde le perle, in ch'ei frange et affrena
dolci parole, honeste et pellegrine?
onde tante bellezze, et sí divine,
di quella fronte, piú che 'l ciel serena?

¿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?

Da quali angeli mosse, et di qual spera,
quel celeste cantar che mi disface
sí che m'avanza omai da disfar poco?

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

Di qual sol nacque l'alma luce altera
di que' belli occhi ond'io ò guerra et pace,
che mi cuocono il cor in ghiaccio e 'n fuoco?

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

Fragmento I

Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono
 di quei sospiri ond'io nudriva 'l core
 in sul mio primo giovenile errore
 quand'era in parte altr'uom da quel ch'í
 sono,

del vario stile in ch'io piango et ragiono⁵
 fra le vane speranze e 'l van dolore,
 ove sia chi per prova intenda amore,
 spero trovar pietà, nonché perdono.

Ma ben veggio or sì come al popol tutto
 favola fui gran tempo, onde sovente¹⁰
 di me medesimo meco mi vergogno;

et del mio vaneggiar vergogna è 'l frutto,
 e 'l pentersi, e 'l conoscer chiaramente
 che quanto piace al mondo è breve sogno.

Los que escucháis en rimas el desvelo
 del suspirar que al corazón nutriera
 al primer yerro de la edad primera,
 cuando era en parte otro del que hoy suelo;

del vario estilo con que hablo y celo,
 entre el dolor y la esperanza huera,
 de aquel que, porque amó, de Amor supiera,
 no ya perdón, sino piedad anhelo.

Mas ya del vulgo veo cómo en boca
 fábula fui gran tiempo en que a menudo
 de mí mismo conmigo me sonrojo;

y que es el fruto que mi furia toca,
 vergüenza porque entiendo ya y no dudo
 que es breve sueño todo humano antojo.

Fragmento CCLXXI

El nudo en el que Amor me retuviera
 veintiún años en él preso y asido,
 deshizo Muerte; y, si he sobrevivido,
 no creo por dolor que el hombre muera.

Y, no queriendo Amor que libre fuera,
 dejó otro lazo entre la flor tendido,
 y otro cebado fuego así encendido
 que arduo y difícil evitarlo era.

Y, de no ser por la primera prueba
 del pasado, yo habría ardido tanto
 más cuanto menos soy ya verde caña.

Mas ya la Muerte ha roto una vez nueva
 el nudo y ha apagado el fuego el llanto,
 pues no valen con ella fuerza o maña.

Fragmento CCCXVIII

Al caer de una planta, que arrancada
fue como aquella que aire o hierro tope,
dando a tierra su rama coronada,
mostrando su raíz flaca y miope,

de Amor vi otra objeto señalada,
sujeto en mí de Euterpe y Caliope,
que al pechó se abrazó, e hizo morada,
como yedra que muro o tronco arrope.

El vivo lauro, en que solía ser hecho
mi pensamiento y mi suspiro ardiente,
de cuyas ramas nunca faltó hoja,

al cielo transplantado, en este pecho
de suerte echó raíz que aún hay doliente
voz de quien llame, y no quien la recoja.

Fragmento CCCLXV

Llorando voy los tiempos ya pasados
que malgasté en amar cosas del suelo,
en vez de haberme levantado en vuelo
sin dar de mí ejemplos tan menguados.

Tú, que mis males viste porfiados,
invisible e inmortal Señor del cielo,
Tu ayuda presta al alma y Tu consuelo,
y sana con Tu Gracia mis pecados;

tal que, si viví en tormenta y guerra,
muera en bonanza y paz; si mal la andanza,
bueno sea al menos el dejar la tierra.

Lo poco que de vida ya me alcanza
y el morir con Tu presta mano aferra;
Tú sabes que en Ti sólo hallo esperanza.

Fragmento CCCLXVI

Virgen hermosa, que de sol tocada,
coronada de estrellas, al Sol sumo
gustaste tal que en Ti Su luz ha sido,
de amor por celebrarte me consumo,
mas no sé sin tu ayuda decir nada,
y del que por amor en Ti ha vivido:
Invoco a la que siempre ha respondido
al que con fe la llama,
Virgen, si a pía llama
mortal miseria hay vez que te ha movido,
oído da a mi ruego y da consuelo;
apacigua mi guerra,
aunque soy tierra, y Tú Reina del cielo.

Virgen sapiente, de aquel número una
de las benditas vírgenes prudentes,
la primera, y de lámpara más clara:
oh firme escudo de afligidas gentes
contra golpes de Muerte o de Fortuna,
que da el triunfo y no sólo nos ampara;
oh refresco que el ciego ardor repara
de mundanos antojos;
Virgen, aquellos ojos
que vieron tristes lo que cruz y vara
hicieron de Tu amado Hijo en el porte,
mira mi triste estado
que desnortado a Ti viene por norte.

Virgen pura, en virtud toda perfecta,
del parto gentil tuyo hija y madre;
que alumbras esta vida y la otra honoras;
por ti Tu Hijo, aquel del sumo Padre,
ventana celestial que luz proyecta,
nos ofreció Sus gracias redentoras;
y entre estancias para Él acogedoras
solo tú, bendecida,
Virgen fuiste elegida,
que el llanto de Eva amargo así edulcoras.
Hazme digno de gracia Tú, pues puedes,
sin fin oh afortunada,
ya coronada al cielo de mercedes.

Virgen santa, Tú llena eres de gracia,
que por altísima humildad subiste
al Cielo, donde hoy me das oído,
la fuente de piedad Tú concebiste
y el sol de la justicia, que congracia
el siglo que es de error continuo nido;
tres dulces nombres Tú has merecido,

hija, madre y esposa;
Virgen esplendorosa,
mujer del Rey (que al hombre has desasido
y al mundo libre y jubiloso has hecho)
en cuya santa herida,
deja que pida que repose el pecho.

Virgen única al mundo sin ejemplo,
que al cielo por Tu gracia enamoraste,
no teniendo jamás de Ti segunda,
los actos santos de piedad que obraste
te hicieron para sacro y vivo templo
del verdadero Dios virgen fecunda.
Por Ti puede mi vida ser jocunda,
si a Tus ruegos, María,
Virgen süave y pía,
donde abundó el error, la gracia abunda.
Con las rodillas de la mente hincadas,
te ruego que encamines
a buenos fines vías que traigo erradas.

Virgen clara y estable en el eterno,
de este tempestüoso mar estrella,
de todo fiel timón fiable guía,
mira la tempestad que me atropella,
solo y roto entre olas, sin gobierno,
cerca del postrer grito de agonía.
Mas con todo Te busca el alma mía,
inicua, no lo niego,
Virgen; pero Te ruego
que Tu enemigo de mi mal no ría.
Recuerda cómo Dios por del pecado
hacer nuestra alma sana
en carne humana fue de Ti hospedado.

Virgen, ¡oh cuánto llanto he derramado,
cuánto deseo y cuánto ruego en vano,
por mi pena tan sólo y por mi daño!
Pues desde que nací en Arno toscano,
buscando siempre en uno u otro lado,
sólo probó mi vida mal tamaño.
Mortal belleza, en voz y en obra engaño,
dieron tiniebla al alma.
Virgen sagrada y alma
no tardes que me sé en el postrer año.
Mis días más veloces que una flecha
entre pecado y lodo
andan de modo que la Muerte acecha.

Virgen, ella ya tierra, ha puesto en duelo
mi corazón que viva tuvo en llanto,
sin saber de las mil una porfía;
mas pasara, sabiéndolo, otro tanto

de aquello que pasé, que su desvelo
era a mí muerte y fama a ella impía.
Oh Tú, Dueña del cielo y Diosa mía,
si hablar me es conveniente,
Virgen de aguda mente,
Tú que ves todo y, cuanto no podía
otra, hacer puedes, aunque mucho encone,
pon fin a mi mal grave
que a Ti Te alabe y a mí bien me done.

Virgen, en la que asiento mi esperanza,
que puedes y deseas ayudarme,
no me dejes al cabo de la muerte.
mira, no a mí, sino a Quien dio en crearme;
no yo, si no el ser hecho a semejanza
de Dios, te mueva a hombre de tal suerte.
Por mí y Medusa soy piedra que vierte
humor vano y desecho;
Virgen, Tú sola el pecho
llena de santo llanto y seca el fuerte,
por que al menos devoto sea el postrero,
sin ya limo terreno,
no todo cieno como fue el primero

Virgen humana que ama mansedumbre,
nuestro común principio amor te infunda;
hoy sé con este corazón piadosa;
pues, si a tierra mortal, pobre e infecunda
tuve con tanta fe amar por costumbre,
¿cómo he de amarte a Ti, más gentil cosa?
Si esta mísera vil vida espantosa
por Tus manos ensalzo,
Virgen, consagro y alzo
a Tu nombre el deseo, ingenio y prosa;
la lengua, el corazón y el pensamiento.
Muéstrame el mejor vado,
y ten de grado mi mudado intento.

Corriendo se aproxima el postrer día,
el tiempo huye y no para,
Virgen única y rara,
y muerte y contrición el pecho hoy cría.
A tu Hijo, Dios y Hombre verdadero,
ruégale que en la cita
en paz admita mi exhalar postrero