

BLOQUE 3- RENACIMIENTO Y CLASICISMO

Tema 5- La lírica del amor. El petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca.

- 1. La lírica del amor medieval. La poesía trovadoresca o provenzal.**
 - 2. El Dolce Stil Nuovo.**
 - 3. El Petrarquismo. *El Cancionero*.**
-

1. La poesía medieval, tanto la de más sencilla comprensión como la más cuidada y difícil de comprender, es poesía lírica, poesía cantada que el público recibe por el oído. Sus autores, anónimos o conocidos son músicos, además de poetas. De ahí que los libros donde se recogieron por escrito las muestras de este tipo de poesía reciben el nombre de Cancioneros .

Es decir que, junto a una lírica popular, anónima y transmitida oralmente, se desarrolló durante la Edad Media una lírica culta que tendrá su máximo exponente en la poesía provenzal o trovadoresca, que implica un cambio de sensibilidad respecto a la épica, ella misma en evolución en esta mismo tiempo a las novelas de caballerías.

A comienzos del siglo XII aparece en el sur de Francia la primera escuela de lírica culta en una lengua románica, el provenzal. Su enorme influjo provoca imitaciones en otras lenguas europeas, sobre todo en francés, catalán, gallego-portugués (*cantigas*) o alemán (*minnesang*).

Estas nuevas composiciones presentan varias novedades importantes:

- Ya no son anónimas, sino obra de autores conocidos, nobles y cultos, llamados *trovadores* (en la Edad Media, el término poeta se aplicaba a los autores que escribían en latín).
- Los trovadores componen los poemas y los difunden acompañados de música, normalmente compuesta por ellos.
- El público de los trovadores era, fundamentalmente, una aristocracia cada vez menos guerrera y más refinada. A esta aristocracia dejó de interesarle los cantares de gesta, con sus héroes demasiado ingenuos y brutales, y empieza a inclinarse por la temática amorosa.
- Surge una nueva concepción del amor desarrollada por los trovadores y resumida en el tratado *Sobre el amor*, de **Andreas Capellanus** (s. XII), el *amor cortés*. Se trata de una adaptación del feudalismo a la relación amorosa. El señor es la dama, noble y casada, a la que el poeta, obediente vasallo enteramente a su servicio, ama apasionadamente en secreto. Este amor imposible hace sufrir al enamorado, pero también lo perfecciona.
- El “yo poético” de la canción, el subgénero amoroso, es masculino, a diferencia de la voz femenina de la lírica tradicional. Es un yo que reflexiona sobre su estado de ánimo, su amor hacia una mujer a la que llamará **domna** (de *domina*, la esposa del Dominus, el señor, a la que considera superior a él). En ocasiones puede llegarse a la masculinización de la dama a la que se llamará **midons**(*meus Dominus*)
- El lenguaje que aparece es una adaptación a la lírica del lenguaje técnico del mundo medieval.

“Señora, la más gentil de todas las nacidas y la mejor que nunca ví, con las manos juntas me inclino ante vos, de rodillas y de pie, en vuestro noble señorío” Bernat de Ventadorn.

“Os dejo mi corazón y mi cuerpo como feudo, señora” Guillem de Berguedà.

“Lejos están el castillo y la torre donde ella reposa con su marido”. Jaufré de Rudel.

Según el tema, en la lírica trovadoresca se distinguían los siguientes subgéneros:

- **Cansó**: poesía amorosa de refinada expresión literaria.
- **Sirventés**: poema satírico, de ataque personal o crítica moral.
- **Pastorela**: encuentro de un caballero con una bella pastora.
- **Planh**: lamento sobre la muerte de una persona u otra desgracia.
- **Tensó**: debate entre dos poetas sobre diversos temas.
- **Alba**: separación de los amantes al amanecer tras pasar la noche juntos.

De los casi 400, autores de unas 2.500 poesías durante dos siglos (XII a XIV), algunos de los más famosos son:

Guilhem de Peitieu (1071-1126), poderoso noble, fue el primer trovador y el primer poeta románico de nombre conocido.

Bernart de Ventadorn (s. XII), muy popular en su tiempo, es quizá el mayor poeta amoroso; se conservan de su obra alrededor de cincuenta piezas.

Arnaut Daniel (s. XII) se hizo célebre por su estilo difícil; su poesía es muy compleja y estaba destinada a un público muy culto.

Guillem de Berguedà (¿1138-1196?) fue el mejor trovador catalán.

Peire Vidal (¿1183-1204?), destacó por su ingenio y su fama de conquistador.

Bertran de Born (s. XII) compuso poemas de tema político, donde ataca con fuerza a algunos reyes y nobles.

Giraut de Bornelh (s. XII) tuvo tanto éxito que fue considerado el mejor trovador. Fue un poeta muy hábil y refinado

Como trovadores podían adoptar uno de los dos estilos:

- ESTILO TROBAR LEU- consistía en una actitud poética de expresión fácil y de clara comprensión, aunque alejada siempre de la repetición y la vulgaridad. Poesía impulsiva que procede de una sensación vital muy intensa y que explota en diferentes aspectos: alegría por la llegada de la primavera, amor apasionado, etc..
- ESTILO TROBAR CLUS-consistía, por el contrario, en una actitud hermética, artificiosa en sus aspectos verbales y métricos, con enigmas y mezcla de significados estilísticos y morales.

El fenómeno trovadoresco pronto se extendió por Cataluña, norte de Italia, Galicia, Navarra y Castilla, y también por el norte de Francia, Alemania y Sicilia. En todos estos reinos se acogió con agrado y cortesía a los trovadores provenzales, que entendían perfectamente en la lengua provenzal, llamada “de Oc”

María Francisca Gago, profesora de Literatura Universal de 2º de bachillerato. I.E.S. Juan de Mairena.

2. A mediados del s. XIII aparece la primera escuela poética culta en lengua vulgar italiana: la Escuela Siciliana, que “inventa” el soneto, adaptando una forma métrica de origen popular. Esta escuela se extenderá con gran éxito por el resto de la península italiana en un ambiente no de corte, sino urbano y universitario; por lo tanto, más libre e inquieto y en donde surgió la renovación poética del **Dolce stil novo**.

El origen del término se sitúa en 1314, en unos versos de Dante en su obra, *La Divina Comedia*. Con él se engloba a un grupo de poetas, toscanos casi todos (de Florencia) que escribieron entre 1280 y 1310 y formado por **Guido Guinizzelli (el precursor), Guido Cavalcanti y el mismo Dante Alighieri**, entre otros, todos ellos herederos de la poesía trovadoresca siciliana.

El sentido del término, en palabras de su creador, Dante, se explica entendiendo la “*dulzura*” como la utilización de un léxico sin asperezas, de elaborada musicalidad, capaz de expresar la idealización, la alabanza, la melancolía, el dolor, el sentido de la muerte, seleccionando las palabras con sumo cuidado. En cuanto al calificativo de “*nuevo*” se explica por el cambio de materia y estilo con respecto a la lírica anterior, trovadoresca en lo que tiene de la importancia dada a la progresiva interiorización espiritual del amor. Así, estos poetas entienden la poesía como el resultado de un impulso del corazón, que provoca el nacimiento de las palabras adecuadas sin necesidad de mayores esfuerzos, gracias a que previamente se ha producido en el poeta una experiencia de carácter místico que proviene de la voluntad divina.

El amor, tal y como se entiende en el Dolce stil novo, supera los límites del amor cortés, traslado de las relaciones de vasallaje, para convertirse en una virtud que se identifica con la nobleza de espíritu, a la vez que la dama y la belleza son hitos necesarios en el camino de perfección que lleva a Dios y a la felicidad eterna.

Esta es una de las aportaciones fundamentales de los stilnovistas: la fijación del tópico de la donna angelicata (la mujer angelical, ser intermedio entre el género humano y Dios) Es un ser, por tanto, que con su sola y breve presencia, pues muere joven y vuelve al Cielo, de donde procede, dignifica la vida del poeta, quedando así fijada en su juventud y belleza para siempre. En el caso de Dante, fue Beatrice.

Por tanto, la poesía del Dolce stil nuevo es una poesía de alabanza a la dama, casi exclusivamente; a esta característica se le añade el tema de la introspección psicológica y todo ello expresado en con una lengua refinada y en formas métricas de estructura más o menos fijas, como la canción, la balada y el soneto. Estos elementos pasan a la poesía posterior, llegando a Petrarca a mediados del s. XIV.

4. Francesco Petrarca (1304-1374) nació en Arezzo, de familia florentina. Su ambiente socio-cultural es el de los notarios, grupo de notable influencia en las ciudades. Viajó por varios países europeos y residió en Aviñón, donde estuvo instalada por un tiempo la corte papal, desempeñando cargos diplomáticos. En su tiempo, su reconocimiento le vino por su labor como estudioso de la literatura clásica. Aunque pronto fue su poesía lírica en romance: *Canzoniere* o *Rime sparse*, conjunto de 366 poemas, en su mayor parte sonetos, lo que conformó el movimiento de admiración e imitación entre los poetas posteriores, que recibe el nombre de **petrarquismo**. Esta escuela fue seguida en Francia, por el grupo de poetas conocido por el nombre de la Pléyade, de los que destaca Ronsard; en Inglaterra por Wyatt, Spenser y Shakespeare y en España por Garcilaso de la Vega y su escuela.

¿Qué innovaciones introduce en la lírica amorosa?

- ✓ El *Canzoniere* es un libro, un conjunto coherente, novedoso con respecto a los poemas sueltos de los trovadores y de Dante. Es la historia amorosa de un proceso vital autobiográfico donde el poeta, desde su hoy, recuerda su amor a una única mujer, que tras su muerte, es salvada del olvido; con lo que el poeta busca alcanzar la fama.
- ✓ El libro se abre con un soneto inicial que sirve de introducción y se divide en dos partes: *in vita e in morte* de Laura.
- ✓ Rompe el silencio cortés, ofreciendo los rasgos esenciales e idealizados de la dama, mencionando su nombre. La dama ya no es la *donna angelicata*; sino una mujer de carne y hueso, aunque idealizada.
- ✓ Aparece descripciones de la propia amada, fijándose el tópico de la descripción metafórica de la dama (cabellos= oro, sol/ tez= azucena o lirio/ mejillas= rosas/ ojos= astros/ labios= clavel/ dientes= perlas/ cuellos= mármol, cisne) y de una naturaleza bucólica, al estilo de las églogas clásicas.
- ✓ Utiliza la mitología como motivo literario o como símbolos de las fuerzas de la naturaleza, reflejándose el propio poeta en los mitos.
- ✓ El amor es neoplatónico: anhelo insatisfecho del alma que busca su ascensión de lo material a lo inmaterial por el amor a la belleza de la amada, produciendo melancolía y tristeza.
- ✓ El verdadero tema es el análisis hondo y lúcido de las pasiones del escritor; la introspección y el análisis de los variados estados de ánimo por los que el alma masculina pasa: pasión, celos, tristeza, esperanza, olvido..
- ✓ La lengua es bella, huyendo de la artificialidad, buscando la naturalidad trabajada (selección de vocablos, uso abundante del adjetivo cromático y de figuras literarias sensoriales: metáforas, sinestias, aliteraciones) Es abundante el uso de antítesis para expresar los efectos contradictorios del amor: hielo abrasador/ dulce llama/ guerra que da paz, etc...
- ✓ La forma es el verso endecasílabo, las estrofas: el cuarteto y el terceto; os poemas: el soneto, la canción, la sextina y los géneros, de origen clásico: la égloga, la epístola y la sátira.