

República Argelina Democrática y Popular
Ministerio de la Enseñanza Superior y de la Investigación Científica
Universidad Abou Bakr Belkaid -Tlemcen

Facultad de Letras y Lenguas
Departamento de Francés
Sección de Español

Trabajo de fin de Máster en
“Lengua y Comunicación”

Estudio de la poesía de Lope de Vega

Lírica-poesía de la mujer

Presentado por:

-BRAHIMI Soumia

Bajo la dirección de:

Sra. F.Boutaleb

Vocal: -Señora Guenaoui Amaría

Curso académico

2015-2016

Sumario

Introducción.....	01
Capítulo I Vida y obra de Lope de Vega	
1.1 Vida.....	04
1.2 Obras.....	07
1.2.1 Narrativa.....	08
1.2.2 Lírica.....	08
1.2.3 Epida.....	09
1.2.4 dramática.....	09
1.2.5 cómica.....	11
1.3 Lope de Vega y el teatro barroco.....	14
Capítulo II Poesía lírica de Lope de Vega	
2.1 La poesía lírica de Lope de Vega.....	20
2.1.1 Análisis del poema <i>Amor con tan honesto pensamiento</i>	23
2.1.1.1 El contenido.....	23
2.1.2 Análisis del poema <i>Desmayarse, atreverse, estar furioso</i>	28
2.1.2.1 El contenido.....	28
Capítulo III poesía sobre la mujer de Lope de Vega	
3.1 Lope de Vega y la mujer.....	35
3.1.1 Análisis del poema <i>Es la mujer del hombre lo mas bueno</i>	38
3.1.1.1 El contenido.....	38
3.1.2 Análisis del poema <i>A una calavera de mujer</i>	41
3.1.2.1 El contenido.....	42
Conclusión.....	48
Bibliografía.....	49
Anexos.....	50

Agradecimiento

Primero que nada, quiero expresar mi inmensa gratitud a mi profesora la señora F. BOUTALEB por su ayuda, sus consejos, y sus orientaciones para llevar a cabo esta modesta investigación científica.

A sí mismo, no puedo dejar de mencionar a todos mis profesores de la lengua española que de alguna manera u otra han influido en mis ganas de aprender y seguir aprendiendo dentro del aula universitaria. Y a todo que estaba siempre dispuesto para orientarme y ilustrarme el camino hacia el éxito.

Dedicatoria

Dedico este modesto trabajo a mis queridos padres, a mis hermanas, hermanos,

quien han estado a mi lado todo este tiempo en que he trabajado

en esta investigación, y a mis amigas Sanaa, Wafaa y Nabiha,

y a todos los profesores del departamento

Español.

Introducción

El tema de mi modesta investigación es el estudio de la poesía de Lope de Vega que es un gran dramaturgo del siglo de oro español, y por la extensión de su obra, uno de los prolíficos autores de la literatura universal.

Lope renovó las formulas del teatro español en un momento en que el teatro comenzaba a ser un fenómeno cultural de masas, fue también uno de los grandes liricos de la lengua castellana y autor de muchas novelas.

Lope de Vega, poeta polifacético tanto en géneros literarios como en subgéneros dentro de la lirica, es uno de los grandes representantes en la poesía, así como en el teatro, de finales del renacimiento y principios del barroco español.

Lope dejó un repertorio rico, se le atribuyen unos 3.000 sonetos, 3 novelas, 9 epopeyas, y varios centenares de comedias.

Partiéndonos de todo lo expuesto, lo que mi interesa a estudiar su poesía es la forma que tenía Lope de publicar su poesía que lo diferencia de otros poetas de su tiempo y para él la poesía era expresión de la vida y no solo creación estética, también su poesía lirica es más fresca y popularizante que las de Góngora y Quevedo, además es un poeta de muchos registros y aun de varios estilos, ya en lo popular como en lo culto. Para llevar a cabo mi modesto trabajo de investigación he planteado la problemática siguiente: ¿Cómo ha sido percibido su obra?, ¿Qué relación tiene su drama con la monarquía?, ¿Que trata Lope de Vega en su obra lirica?, ¿Como describe Lope la mujer en sus poemas?, ¿Lope de Vega representa el hombre machista de su época o el hombre feminista inconsciente?

Hemos escogido este tema *estudio de la poesía de Lope de Vega* por las razones siguientes:

Primero y antes de todo, porque Lope de Vega es uno de los grandes poetas del Barroco, y su estilo es totalmente nuevo, el cual logro revolucionar muchos pensamientos de su tiempo.

Segundo, lo hemos escogido porque Lope es un autor reconocido y aclamado por el pueblo, sobre todo por los temas de sus obras, y su estilo es en general un lenguaje que tiende a la sencilla.

Tercero, es que nuestro poeta Lope de Vega es el gran autor del teatro popular, en el que en sus poemas utiliza las fuentes populares en la creación de sus obras dramáticas.

Otro objetivo es que Lope dominaba como nadie la versificación, se ha llegado a decir que

más que poeta fue un versificador, y utilizo todo tipo de estrofas, de entre las que es preciso destacar sus perfectos sonetos.

Estos motivos nos empujan mucho a estudiar la poesía de Lope de Vega, pero, realizar este trabajo no es una tarea fácil. Verdad ha sido estudiado por muchos investigadores, pero, queda un tema original y nuevo para nosotros. Al realizar este trabajo *Estudio de la poesía de Lope de Vega* hemos encontrado unos obstáculos tales como la dificultad del léxico en algunos poemas, además de la escasez de la documentación.

Este trabajo viene compuesto de tres capítulos, cada uno de títulos y subtítulos. En el primer capítulo vamos a presentar la vida y la obra de Lope de Vega seguida por su éxito en el teatro barroco.

Con el segundo capítulo, hablaremos sobre la lírica de Lope de Vega, y analizaremos poemas líricos, con el contenido con su tema y su desenlace, también con el lenguaje utilizada y terminando con los recursos estilísticos.

El tercer capítulo lleva el título de “Lope de Vega y la mujer” en que trataremos la relación de Lope con sus mujeres, después analizaremos poemas de Lope sobre la mujer, seguida por el contenido y tema del poema, terminando con los recursos estilísticos.

Capítulo I

1.1. Vida de Lope de Vega

Félix Lope de Vega y Carpio, nació en Madrid, 25 de noviembre de 1562 y murió en 27 de agosto de 1635, fue uno de las más importantes poetas y dramaturgos del siglo de oro español y, por la extensión de su obra, uno de los más prolíficos autores de la literatura universal.

Estudió en Madrid, y según Miguel de Cervantes¹ Lope de Vega fue *fénix de los ingenios y monstruo de la naturaleza* porque renovó las formulas del teatro español en un momento en el que el teatro comenzaba a ser un fenómeno cultural de masas. Fue también uno de los grandes líricos de la lengua castellana y autor de muchas novelas.

Lope de Vega fue amigo de Quevedo y de Juan Ruiz de Alarcón, y enemigo de Góngora, y amigo íntimo de Cervantes. Fue padre de la también dramaturga Sor Marcela de San Félix. Era Niño muy inteligente, ya a los cinco años compone verso, y a los doce escribir comedia

“Yo las compañías de once y doce anos

De a cuatro actos y de cuatro pliegos

Porque cada acto pliego contenía”

Su primera comedia era *El verdadero amante*. Después, continúa su formación en el Estudio de la compañía de Jesús, que mas tarde se convierte en Colegio Imperial.

Los cartapacios de las liciones me servían de borradores
Para mis pensamientos, y muchas veces las escribía en
Versos latinos o castellanos. Comencé a juntar libros de
Todas letras y lenguas, que después de los principios de
La griega y ejercicio grande de la latina, supe bien la
Toscana, y de la francesa tuve noticia²

¹ Miguel de Cervantes Saavedra: fue un soldado, novelista, poeta y dramaturgo español, fue considerado la máxima figura de la literatura española, fue amigo íntimo de Lope de Vega.

² La Dorotea: publicada en 1632, es una narración en prosa enteramente dialogada de Lope de Vega (1562-1635). El crítico José Manuel Blecua la valoro como uno de los grandes creaciones de la prosa española. Dorotea: la prometida de bella, ama a Fernando, hija Teodora.

Siguió una vida llena de aventuras amorosas, pues estuvo casado varias veces y tuvo varias amantes. Escribió en todos los géneros literarios: novelas, dramas y poesía, tanto lírica como dramática, y tuvo un estilo italianizante renacentista. A pesar de todo, se le conoce por su producción literaria, porque tuvo temas tradicionales, populares y nacionales.

De otro lado, podemos distinguir dos formas en la poesía lírica de Lope de Vega: la tradicional de arte menor y la italianizante, en el que nos canta sus múltiples aventuras amorosas, también escribió muchos canciones. La segunda forma poética la componen sus “*Rimas Sacras*” que contienen 100 sonetos principalmente religiosos.

En 1581 Lope de Vega estudió la gramática con los teatinos y matemáticas en la Academia Real y sirvió de secretano al Marques de las Navas³. Elena Osorio fue su primer gran amor, y la recreó en su novela *La Dorotea* (1632) como “Filis” de sus versos. Lope de Vega hizo entonces circular contra ella y su familia unos escritos

Una dama se vende a quien la quiera.

En almoneda esta. Quieren compralla?

Su padre es quien la vende, que aunque calla,

Su madre la sirvió de pregonera. ...

Sin embargo, Lope de Vega después de Elena Osorio, se había enamorado de Isabel de Alderete y Urbina, hija del pintor del rey Diego de Urbina, mujer de familia noble, y se casó con ella el 10 de mayo de 1588, en sus versos la llamo “Belisa”. El 29 de mayo escribió un poema épico que se llama “*la Hermosura de Angélica*”, con Isabel de Urbina vivió en Valencia y siguió su formula dramática con una serie de ingenios que pertenecieron a la Academia de los nocturnos, como el canónigo Francisco Agustín Tárrega, el secretario del Duque de Gandía Gaspar de Aguilar, Guillen de Castro, Carlos Boíl y Ricardo de Turia.

En el año 1594 murió Isabel de Urbina, escribió por entonces novela pastoril *La Arcadia* donde introdujo numerosos poemas. Después relacionó con Micaela Lujan, que fue una mujer bella a la que dirigía versos desde 1593 con el nombre de Camelia Lucinda.

Lope de Vega volvió en Madrid en 1595 y se casó con Juana de Guardo hija de un rico comerciante y tuvo con ella un hijo Carlos Felix y tres hijas. Volvió a trabajar como secretario personal de Pedro Fernández de Castro y Andrade⁴.

³ Marques de las Navas: es un titulo nobiliario español creado por el archiduque pretendiente Carlos de Austria.

En 1604 aparece su novela *El peregrino en su patria* y en 1609 publicó el poema titulado *Arte Nuevo de Hacer Comedias* donde muestra su pensamiento del teatro. En 1612 muere su hijo Carlos Fekix, pues Lope de Vega sufre una gran crisis emocional, y llega a algunas conclusiones inquietantes

Yo he nacido en dos extremos, que son amar
Y aborrecer, no he tenido medio jamás.... Yo estoy
Perdido, si en mi vida lo estuve, por alma y cuerpo
De mujer, y dios sabe con qué sentimiento mío,
Porque no se cómo ha de ser ni durar esto, ni vivir
Sin gozarlo.....⁵

En 1616, y en sus últimos años de vida, Lope de Vega se enamora de Marta de Nevares, era una mujer muy bella y de ojos verdes como declara Lope de Vega en sus poemas. Fue la “Amarilis” en sus poemas, y Mercia Leonarda en sus novelas.

La expresión literaria de esta crisis y sus arrepentimientos son las *Rimas sacares*, publicadas en 1614; allí dice: si el cuerpo quiere ser tierra en la tierra / el alma quiere ser cielo en el cielo”.

Lope de Vega fue el máximo exponente del teatro Barroco español, autor de más de 1.500 obras dramáticas, y más de 3.000 poemas, su vecino Cervantes lo describió como “monstruo de la naturaleza”

Lope de Vega murió el 27 de agosto de 1635 en Madrid, un año después de la muerte del gran dramaturgo español, Juan Pérez de Montalbán⁶ publicó su primera biografía “*Fama póstuma a la vida y muerte del doctor frey Lope de Vega Carpio*” (Madrid, 1636). El mismo día de su muerte, su amigo José Valdivieso⁷ firmó la aprobación de una última obra de Lope de Vega “*La Vega del Parnaso*” que preparada por su hija, pero no vería la luz hasta dos años

⁴ Pedro Fernández de Castro y Andrade: noble gallego, administrador y político español, fue educado para la guerra, fue también presidente del Consejo de India y presidente de Consejo Supremo de Italia, señor de Lemas y Sarria y de Violente Sánchez de Castilla.

⁵ José Fernández,(1616), *Estudio sobre Lope de Vega*, Madrid Segunda Edición p21.

⁶ Juan Pérez de Montalbán: fue un escritor, poeta, y dramaturgo español, era amigo y editor de Lope de Vega.

⁷ José Valdivieso: poeta y autor dramático Barroco, perteneciente al siglo de oro español, fue gran amigo de Lope de Vega, a quien asistió en la hora de su muerte en 1635.

después de la muerte del dramaturgo en 1637. Su muerte fue sentida por la mayoría de los españoles.

Después de la muerte de Lope de Vega, muchos autores escribieron sonetos sobre su muerte como su amigo Miguel de Aguera que escribió un soneto a la muerte del gran dramaturgo:

*Ese que admiras polvo inamina,
Derecho nudo, corazón partido,
Lino cortado estambre destejido,
Barro para quebar, vidrio quebrado.*

*Roto edificio, al cazar derribado,
Anegado bajel, muro rompido,
Seco jardín, clavel descolorido,
Moral quidarno y libro deshojado.*

*Fue caja, fue deposito, fue Atlante,
De un diamante, que el sol hizo ventaja,
Adora sus cenizas, caminante,*

*Que aunque no está el diamante la mortaja,
Mientras que no gozarzes del diamante,
Templaras el dolor con ver la caja.⁸*

1.2. Obras de Lope de Vega

la obra de Lope de Vega es formidable, ya que fue un escritor muy prolífico, conocido como el *Fénix de los Ingenios* destacó como autor de obras de teatro, especialmente comedias, también destacó como el más importante renovador del teatro nacional español, las temas amorosas y históricas y los conflictos del honor fueron las bases de sus títulos más destacados como “*el Perebanez y el Comendador de Ocana*” (1608), “*La Dama Boba*”(1613), “*Fuenteovejuna*”(1614), “*El Rey*”(1625), o “*El Caballero de Olmedo*” (1641).

⁸ Miguel de aguera(1935), *Los retratos de Lope de Vega*. Madrid.

También escribió novelas como la pastoril “*La Arcadia*”, además obras poéticas como “*La Dragontea*” (1598), “*La Gatomaquia*” (1634), y “*La Vega del Pernaso*”.

Sus obras siguen representándose en la actualidad, y constituyen una de las más altas expresiones alcanzadas en la literatura y las artes en lengua española.

1.2.1 Obra narrativa

En esta obra Lope de Vega denomina “acción en prosa”. Evoca la historia de sus celosos amores por Elena Osorio, su estilo es sencillo y natural, Lope utiliza también en su obra la novela bizantina y la novela pastoril y celestinesca.

Sus obras narrativas son:

La Arcadia: éxito a imitación de la obra de homónima de Jacopo Sannazaro, vio la luz en Madrid en 1598 y de sus continuadores españoles, *El Perigno en su patria*: (vio la luz en Sevilla a principios de 1604, en la que Lope ensaya la novela bizantina) tuvo un éxito inmediato, *Pastores de Belén*: (apareció en Madrid en 1612, prosas y versos, la obra goza de un notable éxito), *La Dorotea*: (apareció en 1632, probablemente no es casual que el primer poema que se oye en la acción en prosa sea “*A mis soledades voy*”⁹).

1.2.2 Obra lírica

En esta obra se aparece sonetos de monólogos del alma, nos visto también el carácter que extiende en la obra lírica que es el carácter hagiográfico, litúrgico y conmemorativo (la nación, la muerte).

Sus obras líricas:

Tiene muchas obras en la obra lírica:

Romancero general: (1600 donde se recogen romances de varios autores) *la hermosura de angélica, con otras diversas rimas* (1602), *Rimas*: (1604, 1609 añadida con el arte nuevo de hacer comedias), la nueva edición vio la luz en Sevilla después en Madrid, *Cuatro Soliloquios o Soliloquios*: (poesía religiosa, 1612), *Rimas Sacras*: la primera edición es madrileña, de 1614, la mayoría de los sonetos de las *Rimas Sacras* están éxito en primera persona y dirigidos a un tú íntimo e inmediato. El más celebrados de todos, el XVII es un monólogo del alma que habla a un Jesús enamorado, *Romancero espiritual*: (1619), *Justa Poética en honor de San Isidro* (prosas y

⁹ Alonso Zamora Vicente, *Vida y Obra de Lope de Vega*. Madrid. P. 133. 265

versos, 1620), *La Filomena* con otras diversas rimas y prosas y versos (se apareció en Madrid, 1621), Fiestas en la conononizacion de san Isidro (prosas y versos, 1620), *LA Circe* con otras rimas y prosas:(aparece en Madrid en 1624) las seis epístolas en verso de *la Circe* (hay tres más en prosa) son prolongación y depuración del genero y del talento que poético vimos en la filomena., *Triunfos divinos*, con otras rimas:(se aparece en 1625), *Corona trágica*:(se aparece en 1627), *Soliloquios amorosos*(prosas y versos, se aparece en 1629), *Laurel de Apolo*(se aparece en 1630), *Amarilis*(égloga,1633), *Rimas humanas y divinas del licenciado Tome de Burguillos*(en noviembre de 1634), *Filis*(égloga,1635), *La Vega del Parnaso*: este presenta una historia muy peculiar(obras póstumas misceláneas, con predominio de poesía lirica,1637).¹⁰

1.2.3 Obra èpida

En esta obra se aparece el amor de Lope sobre todo corazón la vida sencilla de los campesinos y ansío toda su vida el contacto directo con la naturaleza, es decir amo la vida simple del campo.

Sus obras èpidas:

La dragontea: es el primero publicado, tuvo en su aparición notables problemas.(epopeya histórica,1598), *El Isidro*: (aparece en Madrid, 1599,sobre la vida del patrono de Madrid, *San Isidro*, exrito en *quintillas* a lo largo de diez cantos son, sin disputa., epopeya hagiográfica, 1599),*Fiestas de Denia*:(1599),*La hermosura de Angélica*:(este poema se publico en 1602,junto a las *Rimas* y *la dragontea* va dedicado a su amigo Sevillano., traspasa la historia de angélica a España y traza con sus aventuras y desventuras veinte cantos en octavas reales), *La Jerusalén conquistada*:(en 1604, en el prologo a la edición Sevillana de las *Rimas*, Lope anunciaba la inminente aparición de un nuevo poema épico. La obra no vio la luz hasta febrero de 1609), *La gatomaquia*:(epopeya burlesca, 1634).¹¹

1.2.4 Obra dramática

Nuestro autor Lope de Vega creo el teatro clásico español del siglo de oro con una novedosa formula dramática. Donde mezclaba lo trágico y lo cómico. Por otra parte, los tres temas principales de su teatro son el amor, la fe, y el honor. Lope se cuidaba especialmente del público femenino que podía hacer fracasar una

¹⁰ Menéndez Pidal, *Estudio del Arte Nuevo Vossler, Lope de Vega y su Tiempo*. Madrid. P. 153.

¹¹ Pedraza Jimenez, *Lope de Vega, obra y fortuna del monstruo de naturaleza*. Madrid.

Lope de Vega tiene una lista de comedias notable muy crecida como *la discreta enamorada, el acero de Madrid, las bizarrías de Belisa, la malcasada*.

Marcelino Menéndez Pelayo¹², separo las obras de Lope en once bloques:

comendadores de Córdoba(1598),*el mejor alcalde, el rey*(1620_1623),*audiencia del rey don Pedro*(1613_1620)y *la estrella de Sevilla*(1623), considerada de Lope hasta 1920.

Temas de honor y venganza: *los comendadores de Córdoba, el médico de su honor_ no el de Calderón_, el alcalde de Zalamea_ no el Calderón_, las paces de los reyes y judía de Toledo* (Bautista Diamante y en austriaco Franz Grillparzer, *El castigo sin venganza*, inspirado en un relato ("novella") de Mateo Bandello; *El castigo del discreto (1598_1601)*; *las ferias de Madrid (1585_89)*; *La locura por el honra (1610_12)*.

Dramas de historia de España *las almenas de Toro*(1612_13), *única obra lopesca que trata el tema del Cid. El mejor alcalde el rey* (Alfonso VIII).*el mejor mozo de España* (sobre Fernando el católico). A veces se cruzan con el tema anterior, como en *la campana de Aragón* (h 1600), que la leyenda de venganza de la campana de Huesca e historia también los reinados de Pedro I de Aragón, Alfonso I el batallador y Ramiro II el Monje.

Dramas basados en el Romancero. Durante el siglo XVI y XVII las colecciones de romances se hicieron muy populares y se imprimieron (*romancero general*, 1600), coleccionaron y cantaron muchos componiéndose incluso el llamado *Romancero nuevo*. A los españoles les fascinaba oír los romances incompletos en los dramas y Guille de Castro impuso el modelo de este tipo de comedias exhibiendo *las mocedades del Cid*; Lope correspondió con *el caballero de Olmedo* (1622), sobre tiempos de Juan II (1406_54), y otras comedias.

Dramas de asuntos extranjeros: *el duque de visco* (1608-09) *Roma abrasada* (1598-1600). *El gran duque de Moscovia* (1606). *La reina Juana de Nápoles* (1597-1603).

Comedias de costumbres: costumbres urbanas, de intención satírica y moral, *el villano en su rincón* (1614-1616), sobre la vida rural de Juan Labrador, *castelvines y monteses* (1606-12), en el XIX; *los navíos de hornachuelas*.

Las comedias de capa y espada: tienen por personajes a la aristocracia y la alta burguesía, y sus intrigas son siempre amorosas y cómicas, de forma opuesta al drama de honor: *la noche de san Juan* (1631) fue exita en una hora.

¹² Marcelino Menéndez Pelayo (1856), *Los Estudios de Menéndez Pelayo sobre el Teatro de Lope de Vega*. Madrid.

Comedias de enredo: en las que las mujeres son los personajes principales; *la dama boba* (1613), *los melindres de Belisa* (1608), *las bizarrías de Belisa* (1634), *el perro del hortelano* (1613), *el acero de Madrid* (1610), *la viuda valenciana* (1604), *la mal casada* (1610-1615).

Dramas bucólicos o pastoriles: de imitación italiana, inspiradas en *la Arcadia* de Jacopo Sannazaro, *las Églogas* de Juan del encina etc. *el pastor Fido* (1585). Por ejemplo en la famosa novela pastoril de Guarini.

De asunto mitológico: son dramas representados para la alta aristocracia, eran llamadas *comedias de teatro, comedias de cuerpo, o comedias de ruido: adonis y Venus, el vellocino de oro* (1620), *El laberinto de Creta* (1612_15).

Dramas religiosos: de vidas de santos o de leyendas piadosas, muchas se representaban en los días de la festividad de un santo; *la creación del mundo* (1631_35), *La hermosa Ester* (1610),

Barlaam y Josafat (1611), *El divino africano* (1610), *San Isidro de Madrid* (1604_06), *san Diego de Alcalá* (1613).

Tragedias y dramas históricos:

Los comendadores de Córdoba (1596), *el remedio en la desdicha* (1596), *Vida y muerte del rey Bamba* (1598), *Roma abrasada* (1598), *El postrer godo de España* (1600), *Roma abrasado* (1600), *el postrer godo de España* (1600), *la imperial de Otón* (1600), *el castigo del discreto* (c.1600), *el gran duque de Moscovia* (1609), *peribànez y el comendador de Ocaña* (1605_1608) , *el duque devisco* (1609), *el villano en su rincón* (1611), *los ponces de Barcelona* (1610_1612) , *el bastardo mudarra* (1612), *la locura por la honra* (1612) , *las paces de los reyes y judía de Toledo* (1612), *Fuenteovejuna* (1614), *ladiscerta venganza* (1620), *el mejor alcalde, el rey* (1620_1623), *el caballero de olmedo* (1620_1625), *porfiar hasta morir* (1628), *contra valor no hay desdicha* (1625_1630), *el castigo sin venganza* (1631)¹³.

1.2.5 Obras cómicas:

Comedias de enredo: *la dama boba, El rufián Castrucho, Los locos de valencia, la viuda valenciana, la discreta enamorada, las bizarrías de Belisa, El acero de Madrid.*

Comedias Palatinas: *Servir a señor dexreto, El perro del hortelano, El villano en su rincón.*

Comedias pastoriles: *el verdadero amante, La pastoral de Jacinto, Belardo furioso.*

¹³ Juan Manuel Rozas (1990), *Estudios sobre Lope de Vega*. Madrid.

Sin duda muchos teóricos de los que aparecen en la obra de Lope de Vega no podrán explicarse desde los temas y términos que encontramos, por ejemplo, en los textos gramaticales de Despauterius, en los comentarios de Donato a Terencio, en las tipologías de narraciones de Antonio y sus escoliastas, o en el compendio de retórica clásica de Cipriano Suárez. El conocimiento de las disciplinas que han proporcionado al escritor los principios básicos de su forma de pensar y practicar la poesía, sin embargo, ofrece un conjunto de premisas estéticas e intelectuales que pueden ayudarnos a comprender la elección de las sentencias que introduce y de los fragmentos que traduce y combina en sus textos y pasajes de teoría literaria. De este modo, una cita de la Poética de Aristóteles sobre el carácter ficticio pero verosímil de los hechos narrados por el poeta,

“quizá resulte relevante precisamente por todo aquello que no pertenece a las consideraciones aristotélicas sobre la poesía”.¹⁴

La utilización de citas de Aristóteles, Robortello o Tasso, en este sentido, podría estar determinada por la confirmación que Lope encontraba en ellas de principios sobre la ficción literaria que había asimilado de la tradición retórica.

Tras el éxito de Lope de Vega, numerosos escritores siguieron su modelo teatral, como Guillen de Castro¹⁵ que recoge temas del Romancero, Juan Ruiz de Alarcón¹⁶ con comedia de tono moral, y Tirso de Molina¹⁷ excelente autor de comedias de enredo, donde muestra una gran habilidad en la creación de personajes, como las protagonistas de *prudencia de la mujer* y de *Don Gil de las Calzas Verdes*.

Muchos autores han gustado en especial la forma que tiene Lope de Vega de mezcla temas diferentes y unirlos de tal forma que parezcan que tienen algo en común, pero sin dar mayor importancia a los temas secundarios sobre el tema principal, también la crítica que hace el autor a la sociedad de su época, ya que muestra como las personas con poder juegan con las vidas de sus subordinados a su antojo.

¹⁴ Tasso, discurso *el Peregrino en su Patria*. Madrid, Castalia, 1973.P 344-35

¹⁵ Guillen de Castro: fue un dramaturgo español, considerado como el más importante de la escuela valenciana y uno de los más señores de la Comedia Nueva Lopesca.

¹⁶ Juan Ruiz de Alarcón: fue un dramaturgo y escritor del siglo de oro español.

¹⁷ Tirso de Molina: fue un religioso mercedario español que destacó como dramaturgo, poeta y narrador del Barroco.

Juan Pérez de Montalbán, primer biógrafo de Lope, presenta su situación económica con estas palabras, señalando los beneficios obtenidos por Lope gracias a la impresión de sus obras:

Fue el poeta más rico y más pobre de nuestros tiempos. Más rico porque las dádivas de los señores y particulares llegan a diez mil ducados. Lo que valieron las comedias, contadas a quinientos reales, ochenta mil ducados; los autos, seis mil; la ganancia de las impresiones, mil seiscientos, y las dotes de entrambos matrimonios, siete mil, que hacen más de cien mil ducados.¹⁸

La relación entre la drama de Lope de Vega y la Monarquía

Lope de Vega muestra su pensamiento al tema monárquico en el *Arte nuevo de hacer comedias*. Fue un gran especialista en interpretar las creencias y tendencias que el pueblo pedía en escena, Lope consigue descubrir la preferencia de monarca que el público español quería y lo traslada tanto a la caracterización como al tratamiento que obtiene el rey en la comedia. Así pues, con Lope, por fin, se consigue formar la tendencia monárquica en la que el pueblo creía y no en el concepto monárquico que las prioridades trataban de imponer. Un concepto que teñía a los reyes de rasgos negativos siendo por lo general (dictaduras, asesinos, locos, marionetas, etc.).

Esto lo que confirmó Lope de Vega en el siguiente párrafo de *El arte nuevo de hacer comedias*:

Elíjase el sujeto, y no se mire(perdonen los preceptos) si es de reyes, aunque por esto entiendo que el prudenteFilipo, rey de España y señor nuestro, en viendo un rey en ellos se enfadaba, o fuese el ver que al arte contradice, o que la autoridad real no debe andar fingida entre la humilde plebe.¹⁹

¹⁸ Pérez de Montalbán, (1876), *La vida y muerte del Dr. Frey Lope Félix de Vega Carpio*. Madrid, P.18.

¹⁹ José Prades, Juana de (1971), *Estudio Preliminar en Vega Lope de: El Arte Nuevo de hacer Comedias en este tiempo*. Madrid, P. 3- 274.

Lope de Vega siempre defendió el sistema político dominante en su tiempo es decir la monarquía, por consiguiente en la comedia Los Reyes Católicos, están representados como sabios, fuertes defensores de una España, fundadores de la gran España de la época de Lope. Pues el personaje del Rey en el teatro de Lope de Vega abandona su carácter histórico y adquiere un valor literario que forma el ideal monárquico de Lope.

El tema del monárquico en la obra de Lope de Vega estará condicionado por la afirmación de muchos autores como Amado Alonso o Alonso Zamora Vicente, quienes orientaron su actitud hacia la seguridad de que Lope es el dramaturgo de la conformidad.

El monarca queda configurado en la tierra como un “vice-dios”, tal y como Lope de Vega lo llama en alguna de sus obras, el rey todo lo ve, todo lo sabe, respetando su libertad, pero al final interviene o castiga a cada uno. El rey como representante de Dios, siempre actuó correctamente, no solamente en las dramas, sino es posible encontrar esto en las monarcas.

Según Maravall y Diez Borque²⁰, al servicio de la monarquía y por consiguiente de la ideología dominante, la dramaturgia del Fénix manifiesta un “regido determinismo estamental”. Maravall define a Lope de Vega como:

*“Agente propagandístico de la arcaizante sociedad monárquico social”*²¹

De otro lado, según Antonio Carreno y Maria Gracia Profeti²², las comedias de Lope de Vega que obtienen mayor volumen sobre el tema monárquico son: Fuente Ovejuna, y El Mejor Alcalde y El Rey, y en estas comedias podemos observar un monarca bueno y justo.

El concepto de monarquía que defiende Lope de Vega en sus comedias se formó entre los siglos XIV y XV, durante el reinado de los Reyes Católicos.

1.3. Lope de Vega y el teatro Barroco

En el Barroco, el teatro alcanza su totalidad y logra una gran popularidad con dramaturgos como Lope de Vega y Calderón de la Barca. Como el éxito del teatro religioso.

²⁰ Diez Borque: es un catedrático de literatura española en la Universidad Complutense de Madrid.

²¹ Maravall y Diez Borque (1972), Estado Moderno y Mentalidad Social. Madrid, 1972.

²² Maria Gracia Profeti: una hispanista italiana de la segunda mitad del siglo XX, hizo muchas ediciones críticas de obras de Lope de Vega.

En los siglos XVI y XVII nacen las formas dramáticas y modernas en Europa. Con Shakespeare en Inglaterra; Corneille, Racine y Moliere en Francia; y Lope de Vega y Calderón en España, el teatro occidental alcanza su plenitud y logra una gran popularidad.

Lope de Vega es el creador del nuevo teatro que se llama Comedia Nacional, que podemos encontrar sus características en su obra *Arte Nuevo de Hacer Comedias* (1609). Este Comedia Nueva de Lope de Vega se conoce con esta título para diferenciarse al teatro clásico,

y a partir de él todos los autores seguirán esta nueva forma. También en esta Comedia Lope sintetizó elementos diversos, como las formas artísticas y temas de la tradición cortesana, se unían a los valores literarios.

Lope de Vega creó nuevas características en el teatro Barroco en el que se mezcla lo trágico y lo cómico en una misma obra, también ruptura de las tres unidades: acción, tiempo y lugar. Lope, por el contrario, introdujo acciones paralelas y secundarias que sirvieran de contraste a la principal, División de la obra en tres actos: planteamiento, nudo y desenlace. Estos actos se dividen a su vez en escenas breves. Variedad métrica o polimetría: es decir la elección del tipo de estrofa estaba justificado según el contenido y esto lo que podemos leer en su obra *Arte Nuevo de Hacer Comedias*:

*Acomode los versos con prudencia
A los sujetos de que va tratando*²³

Personajes tipificados: Los más representativos son: el noble, el rey, el caballero o villano, el galán y la dama, y el gracioso, normalmente es el criado o confidente del galán, además inclusión en la obra de canciones populares. El decoro expresivo. El lenguaje en este arte de ser adaptado a la clase social y cultural del personaje, es decir el lenguaje debe estar adecuado al nivel sociocultural del personaje. Otra cosa que podemos encontrarla en este arte es la importancia de las figuras retóricas y esto para captar la atención del pueblo, además de la libertad de la elección del tema.

²³ Rozas, Juan Manuel (1975), *Significado y doctrina del arte nuevo de Lope de Vega*. Madrid.

Los temas del teatro barroco son muy variados, como las comedias de temas moriscos, caballeriscos, y temas bíblicos, además de los temas del honor y honra como *El Castigo sin Venganza (1631)* y *Fueteovejuna* que casi siempre relacionadas con el amor.

Los dramas de honor tratan el tema de la honra, en ellas habla del honor social, definido por la opinión de los demás y que somete el individuo a unas normas de comportamiento muy regidas. Pues el caso más frecuente de pérdida de honor era el de las relaciones sexuales de una mujer, y si la dama es soltera, el matrimonio arregla la situación, pero si es casada el marido debe dar muerte a la esposa.

De otro lado el tema del amor era tema básico, que Lope de Vega presenta casi en todas sus obras como, *La Dama Boba*, *El Perro de Hortelano*, *El Acero de Madrid*.

También encontramos el tema de la religión que es un tema muy tratado por los dramaturgos Barrocos como Lope de Vega. Son obras de un solo acto en verso, con personajes simbólicos como el vicio, la mentira, el pecado.

Pues, según los criterios, lo que vamos a encontrar en la obra de Lope de Vega es la acción de una injusticia radical derivada de un orden social mal entendido. Un mensaje contra las dictaduras de los nobles, pero sin entrar a discutir la monarquía, que queda nueva en su papel, como en tantas obras de la época. En Fuente Ovejuna se celebra la revuelta popular y queda completamente demostrada, pero porque se trata de una rebelión contra gobernantes de un nivel intermedia.

Había que llevar mucho cuidado al tratar un tema tan delicado como la muerte de un comendador a manos del pueblo. Para ello, lo mejor era basarse en un hecho histórico. La principal fuente de Lope fue la Crónica de las tres Órdenes y Caballerías de Santiago, Calatrava y Alcántara, de Francisco de Rades y Andrada, que narraba el suceso ocurrido en el pueblo.

En definitiva y como conclusión, podemos decir que el barroquismo de Lope viene transmitido por una doble posibilidad: En sus poemas "serios" por su violento apasionamiento y vitalismo (poemas amorosos) o por el desesperanza y su actitud moralizadora.

Dice Gilbert Higuét²⁴, refiriéndose al teatro barroco que:

"los dos principales dramaturgos, Félix Lope de Vega y Pedro

²⁴ Gilbert Higuét: fue un escritor y académico Americano, era un crítico de la literatura y historia.

Calderón de la Barca, compusieron exquisitos autos sacramentales y brillantes entremeses pero ajenos casi siempre a la influencia clásica por lo que no pueden ser estudiados aquí".²⁵

Más adelante Gilbert Higuét, hace una perfecta definición sobre el barroco de Lope de Vega:

No es una reproducción mecánica de materiales clásicos, sino una adaptación creadora de las formas clásicas, con todas aquellas riquezas potenciales que no habían realizado los autores dramáticos de la Edad Media, y aceptando el reto de las obras maestras clásicas, mal entendidas o ignoradas en tiempos anteriores

Gilbert Higuét lo presenta muy bien, y se expresa en sentido contrario a como lo hace en las citas que dirigen el presente trabajo. Dice Higuét:

Tanto los dramaturgos ingleses como los españoles asimilaron muchas cosas del teatro clásico, sumaron a esto su propia imaginación, remodelaron sus personajes, su humor y sus convenciones adaptando todo ello al gusto del pueblo, y desecharon el resto. Los magníficos resultados fueron Marlowe, Lope de Vega, Webster, Calderón y Shakespeare.

De otro lado, Montesinos creyó que el Arte Nuevo de Lope de Vega no podía ser nuevo porque era perdurable:

“sistema de principios y normas excogitados laboriosamente por la razón humana tras una milenaria experiencia.”²⁶

Rothberg ha escrito un artículo sobre el Arte Nuevo de Lope de Vega, y dice que:

La obra de Lope contiene muchas alusiones a esos dos autores romanos y que estos gustaban a Lope, a diferencia de lo que podemos concluir de

²⁵ Gilbert Higuét, *la tradición clásica*, México, Fondo de la Cultura Económica, 1996.

²⁶ Montesinos, J.F (1967), *Estudios sobre Lope de Vega*. Salamanca.

este verso. Luego en su Arte Nuevo, Lope utiliza Plauto para disculparse. También Lope enorgullecía con el sobrenombre, dado por Góngora, el "español Terencio."²⁷

Froldi dice, sobre la temática de Lope de Vega en el teatro Barroco:

los temas que Lope nos proponga no contienen una problemática profunde, universalmente humana", pero que Lope nos propone temas que en el ámbito de un sistema ideológico constituido y firme, respetuoso con los fundamentales principios morales, religiosos y civiles de la España de su tiempo, presenta una galería de personajes, los cuales en lucha con sus pasiones, se mueven dramáticamente para la realización y el triunfo de aquellos principios mismos. Pues, Lope es un verdadero *espejo* de las costumbres²⁸

Por fin, Lope de Vega escribió para todo el pueblo, pues conectó con los sentimientos de su pueblo, y su nueva fórmula dramática dura cien años en la escena española.

²⁷ Rothberg, I.P (1981), *Lope de Vega y los orígenes del teatro español*. Madrid. P 61-65.

²⁸ Froldi, R (1962), *Lope de Vega y la formación de la Comedia*. Salamanca.

Capítulo II

2.1. La poesía lírica de Lope de Vega

Lope de Vega fue y es uno de los más grandes poetas líricos de la lengua castellana, porque en su poesía lírica tiene una gran diversidad de poemas, tanto la Rimas Humanas como las Rimas Sacras y muy principalmente los sonetos, y esta diversidad de forma tiene sin embargo una clara unidad.

Publicó Lope de Vega sus poemas líricos en su tiempo en varias selecciones de varios autores y en cuatro libros: *Rimas Humanas*, *Rimas Sacras*, *Triunfos Divinos*, y *Divinos del Tomé Burguillos*.

Trata todas las formas métricas habituales en su tiempo: italianas (sonetos, canciones, tercetos encadenados), cultas castellanas (redondillas, quintillas, perqués) y tradicionales (villancicos, romances, letrillas). Todos los temas contienen en su producción: amorosos, religiosos, familiares, nacionales, descripción de paisajes y monumentos, poemas históricos, versos de circunstancias,...

Dámaso Alonso²⁹ distingue cuatro Lopes: el Lope humano, el manierista-petrarquista, el imitador de Góngora y el poeta filósofo que pretende dar el argumento ingenioso a los caracteres formales del cordobés.

Lope es uno de los creadores del romancero nuevo, un poeta religioso directo y apasionado, un teórico del arte dramático, un imitador, un poeta divertido, un cantor de las pequeñas realidades cotidianas, etc...

Como poeta lírico, Lope de Vega se divide su obra lírica en tres grupos principales: religiosa, amorosa y popular. Las dos primeras tienen una gran cantidad de autobiografía o podemos decir de la vida. La tercera tiene una forma tradicional, sencilla. Lope de Vega dominaba como nadie la versificación (se ha llegado a decir que más que poeta fue un versificador) y utilizó todo tipo de estrofas, en el que es preciso destacar sus perfectos sonetos.

²⁹ Dámaso Alonso: fue un literato y filólogo español, director de la real académica española, la revista de filología española.

Lope de Vega es el mayor lírico para casi todos sus contemporáneos, pero hemos visto que algunos pocos califican de tal a Góngora ¿y, cuando ambos nombres concurren en el mismo elogio, quien se lleva la plana? Lope ciertamente.

Enumeración semejante de principales líricos contemporáneos hará Diego Duque de Estrada, diciendo de Lope:

Fenix de nuestra España, piélago de poesía y de quien han
Llenado sus vasos Nuestros cisnes españoles, porque aunque
Le hayan adornado Gongora con lo crítico y con lo retorico,
Mira de Mescua con la pomposo, con lo elegante.³⁰

Salazar Mardones dice de Lope:

*“Superior, divino y admirable ingenio que se arrogo
Justísimamente el principado de las Musas.”*

Notemos también que no fue Cervantes el único en llamarlo a Lope precisamente “el monstruo de naturaleza”. Así “monstruo de naturaleza” le denomina también Guillen de, y de Castro “prodigioso monstruo español”. Llamarle otros “Apolo del pernaso español”, y “Sol de España”.

El lugar primero en la poesía lírica, a él se lo atribuyen casi unánimemente. Así Francisco Pacheco:

El ha sido cierto España (salía emulación que siempre sigue a la virtud)
El poeta solo que ha puesto en verdadera perfección la poesía: porque
Aunque a Garzilaso de la vega se le debe la gloria de los primeros versos
Endecasílabos que hubo en España buenos, fue aquello tan poquito que
No pudo servir de más que de dar noticia que se podría aquistar aquel

³⁰ Comentarios del Desengañado, Memorial hist. Es., XII.23

Tesoro. Pero el que verdaderamente lo gano y lo posee es Lope de Vega.³¹

De otro lado, el maestro Alemán De Lopistas, Karl Vossler, resumía al considerar a Lope como:

*“el más grande poeta popular de España”*³².

Porque está claro que Lope de Vega es un poeta, en su sentido más general, un poeta lírico y dramático, y también un poeta popular que confirmaba su interés de aplicarse a sus públicos con aquellos elementos que más le aplicaban a su público, y entre ellos ocupan un lugar primordial las canciones de sus fiestas, los ritmos y los aires de un baile o de una danza que era habitual en medios urbanos y campesinos. Lope de Vega sobrepasa los límites de lo normal en su tiempo para convertirse en la tarea de un creador, de un guía, como en tantos otros aspectos de su teatro. Se convierte esta actividad del Fénix así en uno de los aspectos más complejos y apasionantes de su teatro que tanto se refiere a lo teatral como a lo más poético o lírico.

Pues, según muchos criterios Lope de Vega en su obra lírica fue innovador en formas y contenidos y refleja con gran libertad su personalidad, ya que forme vida y literatura como siglos después hará el romanticismo. Escribió todo tipo de composiciones desde elegías a Poemas, aunque donde se muestra como gran maestro es en las composiciones de corte popular y en los sonetos. Entre sus romances hay uno, incluido en *La Dorotea*, que, tal vez, sea uno de los más populares de la literatura española.

Salzar Mardones dice también sobre la lírica de Lope de Vega:

Superior, devino y admirable ingenio, que se arrogo
Justísimamente el principado de las musas, ¿Quién
Ignora la de Lope de Vega Carpio?, pues fue tan
Grande que llego a alcanzar dos de las mayores
Alabancas que se pueden decir del hombre famoso
En el mundo³³.

³¹ Reimpreso como prologo en la *Jerusalén conquistada*, Madrid,1609

³² Karle Vossler, *Lope de Vega y su tiempo*. Revista de Occidente, Madrid, 1940, p, 37.

³³ Salzar Mardenes (1636), *ilustración y defensa de la fabula de piramo*. Madrid. P88.

Finalmente, Lope de Vega fue uno de los grandes líricos de la lengua castellana, se le atribuyen unos tres mil sonetos, tres novelas, cuatro novelas cortas, nueve epopeyas, tres poemas didácticos y varios centenares de comedias, mil 800, según Juan Pérez de Montalbán³⁴, fue uno de los más grandes estudiosos de la obra del autor.

2.1.1 Análisis del poema *Amor con tan honesto pensamiento*

*Amor con tan honesto pensamiento
arde en mi pecho, y con tan dulce pena,
que haciendo grave honor de la condena,
para cantar me sirve de instrumento.*

*No al fuego, al celestial atento,
en alabanza de Amarilis suena
con esta voz, que el curso al agua enfrena,
mueve la selva y enamora el viento.*

*La luz primera del primero día,
luego que el sol nació, toda la encierra,
círculo ardiente de su lumbre pura,*

*y así también, cuando tu sol nacía,
todas las hermosuras de la tierra
remitieron su luz a tu hermosura.³⁵*

2.1.1.1 El contenido

El poema pertenece a su última etapa tras llevar una vida llena de amores con diversas mujeres. Según los estudiosos, Amarilis es Marta de Nevares, a la que llamaba también Marcia Leonada y conoció en 1616. El moriría en 1635, éste poema presenta el amor hacia la mujer de manera pura, admirando la belleza de Amarilis. En el soneto el autor describe los sentimientos que uno tiene cuando está enamorado, poniendo las buenas y las malas

³⁴ Juan Pérez de Montalbán: fue un escritor y dramaturgo español, era editor de Lope de Vega.

³⁵ D. Frey Lope de Vega Carpio, *poesías escogidas*, Madrid, 1796

sensaciones de esto. El tema que nos define Lope de Vega es el concepto de amor, el amor como algo contradictorio.

Este soneto, no es el soneto más conocido de Lope de Vega, pero sí es conocido y muy bueno, es un poema, exactamente uno de sus sonetos que pertenece a la obra de Rimas humanas. Aquí el autor pretende describir el amor a través de los sentimientos que uno puede declarar cuando está enamorado. Unos sentimientos que uno no pueden controlar, y esto lo que podemos ver en el poema.

En cuanto en este soneto encontramos dos cuartetos y dos tercetos, y todos los versos tienen las mismas sílabas. El contenido del poema se puede dividir en dos partes: los dos cuartetos y los dos tercetos:

En la primera parte del poema, el autor nos presenta los sentimientos que se tiene cuando se está enamorado, pero sentimientos contradictorios. Así que representa el estado de ánimo del enamorado, en una situación de no saber dónde estás, que se siente, que haces. También parece que quiere representar los momentos de pena, y de dolor en una relación.

En la segunda parte, Lope de Vega describe la actitud del enamorado, una actitud dispuesta a todo, a hacer cualquier cosa, es decir, que cuando uno ama a una persona lo entrega todo por ella, aunque a veces él se convierta en nada, ya que uno puede amar y puede que acabe la relación en un desengaño amoroso. Finalmente, el poeta nos intenta describir los sentimientos de un enamorado, pero para conocer realmente lo que nos explica en el poema, hay que haber estado enamorada alguna vez.

En esta obra no encontramos personajes, ni referencias temporales, así como tampoco una descripción de lugares, el narrador narra el poema en 3ª persona, pues no da ningún dato en 1ª persona.

Nuestro autor emplea un lenguaje florido, y nos da adjetivos de cómo se siente uno al estar enamorado y a la hora de expresarlo. Podemos ver que la actitud es seria, pues habla de un aspecto serio de lo que es estar enamorado. Además, el estilo es estilizado, es decir, que el autor habla de lo bueno y hermoso del amor.

En este soneto encontramos:

Un hipérbaton o desorden sintáctico, en el primer cuarteto:

*No al fuego, al celestial atento
En alabanza de amarilis suena
Con esta voz, que el curso al agua enfrena,
Muere la selva y enamora el viento.*

Es una hipérbole o exageración mediante un hipérbaton, expresa con ello que su canto o poema en honor al amado detiene el agua y es capaz de cambiarla la naturaleza y hasta el viento siente amor.

Encontramos también **una hipérbole** y **metáfora** que expresa la belleza del amada, en el primer terceto:

*La luz primera del primero día,
Luego que el sol nació, toda la encierra,
Circulo ardiente de su lumbre pura,*

Otra **hipérbole** en el segundo terceto, que expresa la belleza de su amada es tal que no se puede comparar con nada, y se alza por encima de toda belleza terrestre.

*y así también, cuando tu sol nacía,
todas las hermosuras de la tierra
remitieron su luz a tu hermosura*

Por fin, El soneto de Lope de Vega es a mi opinión algo simple porque utiliza bastantes adjetivos y verbos sueltos, pero a medida que vas realizando el comentario de texto vas percibiendo la riqueza del contenido del poema.

El poema trata del amor, que es un tema que no sólo se desarrolla en la época del barroco, sino que permanece de todas las etapas históricas, incluso en la actualidad sigue siendo el tema principal de muchas composiciones literarias.

Podemos decir que nuestro poeta trata los aspectos tanto positivos como negativos del amor. Se observan adjetivos que son completamente contradictorios.

Sinceramente, me ha parecido un poema bonito, Nos ha resultado original que la mayor parte del poema se compone únicamente de una lista de adjetivos de los cuales hay que ir pensando su significado uno a uno para que tome sentido el verso.

Lope nos intenta definir este concepto de amor contrastando conceptos, mediante de antítesis. Pero según muchos criterios como Amado Alonso³⁶ el amor es una cosa esencial de manera que no podemos percibirlo por medio de sentidos pero sí que se puede sentir, como sentimiento; es difícil de describir ya que no se define el concepto sino las sensaciones. Así, utiliza estas contradicciones transmitiendo al lector emociones que definen amor como algo ilógico.

Hemos escogido este poema porque me gusta mucho como Lope es capaz de describir, con total sencillez y simplicidad, el amor. Y creo que actualmente este poema es uno de los poemas de amor más bellos escritos, hasta ahora; en el que uno puede pensar sobre el amor y cómo este ha sido capaz de transformarlo hasta tal punto de sentir algo contradictorio. Parece que necesitamos de este sentimiento para poder continuar, estamos locos por saber que es el amor y saber que se siente con él. Por eso, es uno de los temas de los que se componen y han compuesto gran cantidad de canciones ya que es un sentimiento que todos hemos sentido alguna vez, es algo bonito y difícil de explicar; es el amor.

Por otro lado, la poesía amorosa de Lope de Vega también estará enriquecida por el especial punto de vista de algunos de sus autores, porque la lírica amorosa barroca, cuyas cimas que se encuentran en los sonetos amorosos, se debe poner también en relación con el resto de géneros, impregnados de la tónica petrarquista en descripciones y recursos. También en relación con la poesía amorosa hay que citar las representas del propio petrarquismo, con poemas dirigidos a mujeres poco bellas, etc. No tan en broma eran muchos sonetos petrarquistas motivados por los más insignificantes detalles. En este último caso, parece que la única misión del poeta es la de mostrar su dominio de metáforas e imágenes petrarquistas más que la expresión de su sentimiento amoroso.

³⁶ Amado Alonso: fue un filólogo, lingüística y crítico literario español, uno de los fundadores de la estelística.

Pero, aunque de todo, no debemos olvidar que hay muchos autores como Manuel Otero, Juan Ramón Torregrosa y Joan Boldu, que han destacado nuestro poeta Lope de Vega como uno de los más conocidos líricos amorosos por los lectores, porque, su poesía lírica amorosa va dirigida principalmente al pueblo en privada a los jóvenes.

Según los autores, la vida de Lope de Vega fue consagrada al amor, amó difícil y amorosamente, y ese amor jamás se apagó, a pesar de las desgracias con las que le golpeó la vida, como escribió el poeta alemán Friedrich Holderlin varios siglos después:

*"¿qué son todas las acciones y los pensamientos de los hombres
A lo largo de los siglos frente a un sólo instante de amor?"*

Lope vivió para el amor, no sabía vivir sin él, no podía dimitir a él y gracias a ello tenemos algunos de los mejores versos que se han dedicado a este sentimiento en castellano. Para mí, me quedo siempre con esta hermosa y cierta descripción del amor de la mano del gran Lope de Vega.

De otro lado, si el amor duele, el amor puede ser como una enfermedad según Lope de Vega pero, como canta Leonard Cohen³⁷:

"el amor no tiene cura pero es el único remedio para todos los males"³⁸

Si, el amor hace sufrir, en ocasiones te hace llorar y te quita el sueño y el tranquilidad, mata las palabras en tus labios, te vuelve esforzado, pero según Leonard Cohen no dimitiría ni a un sólo momento de amor, porque es lo más hermoso que podemos encontrar en nuestra existencia. Da igual que sea o no correspondido, lo importante es amar porque está convencido que eso nos hace mejores, porque el amor crea belleza y la belleza no es más que un reflejo de la humanidad del alma.

³⁷ Leonard Cohen: fue un poeta, novelista y cantautor Canadiense

³⁸ Leonard cohen, *los amores de Lope de vega*, Madrid,

También según Amado Alonso, el conflicto amoroso en las obras de Lope de Vega y de esta obra “*Amor con tan honesto pensamiento*” se plantea, a menudo, cuando esta fuerza se enfrenta con los condicionamientos sociales, como el amor entre miembros de distintas clases o los daños al honor. En las obras de Lope la diferencia social de los amantes se soluciona felizmente mediante diversos recursos literarios; a menudo un personaje está vestido de un miembro de una clase que no le corresponde o bien el personaje de grado menor descubre una familia noble que desconocía. Lope no se intenta a rebelarse contra el orden social establecido, sino que ingenia diversas soluciones para hacer que el amor de sus protagonistas sea o parezca posible.

El enamoramiento en sus obras es frecuentemente breve, no un proceso. Pero el mismo carácter tiene el desenamoramiento, que se produce rápidamente y sin conflictos, lo que le permite llegar a desenlaces felices.

2.1.2. Análisis del poema *Desmayarse, atreverse, estar furioso*

*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,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso;*

*huir el rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor suave,
olvidar el provecho, amar el daño;*

*creer que un cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño;
esto es amor, quien lo probó lo sabe.³⁹*

³⁹ Victor de Lama, *Antología de la poesía amorosa española e hispanoamericana*, Madrid, 1993.

2.1.2.1 El contenido

El tema del soneto es la definición del amor como un sentimiento lleno de contradicciones, hecho que el poeta sabe por experiencia propia, Lope de Vega trata también de hacer una descripción de los efectos del amor y recurre a una enumeración de adjetivos, lo que el sentimiento amoroso provoca en el hombre.

Todo el poema nos cuenta mediante el enfrentamiento de contrarios las contradicciones a las que se llega con el amor a una persona, desde lo más positivo a lo más negativo somos capaces de hacer para conseguir el amor. En el último verso, el poeta se envía no sólo a él, sino a toda persona que trató el amor, como declarantes de todo lo que anteriormente ha definido al amor.

Lope de Vega se trata de describir las sensaciones del amor, no su concepto, es algo esencial para el ser humano y a su vez es necesario no enamorarse, es por ello que dice “*solo quien lo probó lo sabe*”. Y en Los primeros cuartetos del poema se construyen a partir de una enumeración de adjetivos y verbos en infinitivos que son presentados como sustantivos, al no expresar la persona gramatical que va indicar quien realiza la acción.

El soneto de Lope de Vega describe el amor a través de los sentimientos que se manifiesta cuando se está enamorado, al afirmar “*esto es amor: quien lo aprobó lo sabe*”. Al mismo tiempo emplea expresiones que incluyen contradicciones pues, el que logra sentir lo bueno y malo del amor, es el que verdaderamente ha amado. El poeta Lope de Vega, nos dice que el amor es un conjunto de acciones que no fueron, ni siguen siendo, ni serán, porque el amor siempre es.

La estructura del soneto es muy particular: desde el verso 1 hasta la primera parte del verso 14 forma una unidad del sentido, que es la definición del amor mediante contrarios; la segunda parte, el verso 14, que designa a cualquier persona que probó el amor como confirmante de lo dicho.

Lope de Vega sigue la estructura del soneto: dos cuartetos y dos tercetos. También, destaca la presencia de verbos en infinitivo y de adjetivos calificativos para escoger el concepto de amor con una larga enumeración, y cuya naturaleza intentan definir. El infinitivo es una forma verbal que siempre se utiliza para dar sentimiento de presencia permanente. Todos estos

adjetivos tienen como núcleo un infinitivo: *desmayarse, atreverse, estar, no hallar, mostrarse, huir, beber, olvidar, amar, creer, dar*. Dos infinitivos, *estar* y *mostrarse*. La figura retórica por excelencia es el **asíndeton**, base para estructurar las enumeraciones o las relaciones.

Otra figura importante, esta vez, para entender el sentido del poema, es **la antítesis**, ya que muestra diferentes estados de ánimo provocados por el amor, que se mezclan. Veamos algunos ejemplos:

La contradicción que mejor describe el sentimiento contradictorio del amor, es la del verso 11: *olvidar el provecho, amar el daño*.

Al final del poema aparece alguna **metáfora**: *licor süave y cielo* son el *amor* cuando nos presenta su lado más agradable; *veneno e infierno* son el *amor* en su lado más amargo. Encontramos un uso frecuente de **asíndeton**.

En este soneto encontramos:

Aliteraciones en varios versos: *desmayarse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo*. Varias **antítesis**, como por ejemplo en los versos tres, cuatro y seis (*difunto, vivo; leal, traidor; alegre, triste*).

Un paralelismo en el verso decimoprimeros: *olvidar el provecho, amar el daño*.

Asíndeton en los últimos versos de la segunda y tercera estrofa: *satisfecho, ofendido, receloso; olvidar el provecho, amar el daño*.

Un hipérbaton en el duodécimo verso: *creer que un cielo en un infierno cabe* (debería ser: *creer que un cielo cabe en un infierno*).

Un símil al comparar dos elementos: *beber veneno por licor suave*. También encontramos aquí una metáfora.

Una hipérbole en el verso decimosegundo, pues hace una exageración desmesurada: *un cielo en un infierno cabe*.

En conclusión, es un poema de amor, un poema que intenta describir lo que uno siente al estar enamorado. Creo que el amor es un sentimiento ambiguo, así que el autor tiene que reclamar a los sentimientos que expresamos al estar enamorados. Unos sentimientos totalmente seguros y muchas de las veces contradictorios. Así pues el amor, que es un sentimiento tan complejo, es el tema de muchas composiciones poéticas, ya que al ser tan indeterminado, cada autor lo puede interpretar de su manera, y sacarle el líquido desde distintos puntos de vista. Además, muchas de las veces podemos relacionar la composición poética con el autor, ya que suelen decir mucho de ellos mismos, y es una puerta más para conocer al autor y a sus ideas.

Según los autores, podemos encontrar algunos poemas de distintos autores o de un mismo autor que desarrollen un mismo tema sobre unos también mismos supuestos argumentales y esto lo que podemos ver en este soneto de Lope de Vega “*Desmayarse, atreverse, estar furioso*” y el soneto de Quevedo “*Es hilo abrasador, es fuego helado*” según José Manuel Blecua:

*Es hielo abrasador, es fuego helado,
es herida que duele y no se siente,
es un soñado bien, un mal presente,
es un breve descanso muy cansado.*

*Es un descuido que nos da cuidado,
un cobarde con nombre de valiente,
un andar solitario entre la gente,
un amar solamente ser amado.*

*Es una libertad encarcelada,
que dura hasta el postrero paroxismo;
enfermedad que crece si es curada.*

*Éste es el niño Amor, éste es su abismo.
¿Mirad cuál amistad tendrá con nada
el que en todo es contrario de sí mismo!*⁴⁰

Como se ve, los dos sonetos desarrollan un mismo tema: la definición del amor, Quevedo lo titula “*Soneto amoroso definiendo el amor*”, y Lope de Vega “*Contrarios en el amante*”,

⁴⁰ Edición de Jose Manuel Blecua, en Quevedo Francisco, *poesía amorosa*, Salamanca, Anaya, 1970, p.49

los dos utilizan también un mismo tratamiento argumental: el amor es algo contradictorio, los dos toman una misma estructura métrica: son sonetos y ello permite una más justa valoración crítica; los dos determinan el tema al final del soneto: Lope de Vega en el último verso “*esto es amor*”, y Quevedo en el segundo terceto “*este es el niño amor*, lo que implica a lo largo de todo el soneto no se la desarrollado el sujeto oracional en ninguno de los dos sonetos. Por último utilizan un mismo recurso estilístico fundamental la autonomía.

De otro lado, Parker dijo sobre la poesía amorosa de Lope de Vega que:

“aunque la poesía amorosa de Lope no rechaza los rasgo estilísticos ni los aspectos emocionales de la poesía tradicional, pero no les permite oscurecer el hecho de que el amor que expresanno es ideal, es apasionado, sin duda, y por ello glorioso, pero real y natural.”⁴¹

Lope de Vega nos da otra significación del amor en su soneto ¿Qué es amor?:

¿Quién es amor? - Infierno de la vida.
¿De quién nace? - Del ciego atrevimiento.
¿De quién vive? - El favor es su alimento.
¿Qué fuerza tiene? - Estar al alma asida.
¿Da muerte amor ? - Amor es homicida.
¿Da vida amor ? - Mezclada con tormento..
¿Dónde asiste ? - En el ciego entendimiento.
Pues, ¿algo tiene amor? - Gloria fingida.
¿Qué tiene bueno amor? - Algún secreto.
Todo lo vence amor, griegos y godos.
Nadie se escapa, el mundo está sujeto.
¿Con qué engaña amor? - De varios modos.
¡Oh amor, vuelve por ti! Dime ¿a qué efeto
*todos te infaman y te buscan todos?*⁴²

⁴¹ PARKER, Alexander A. *La Filosofía del amor en la Literatura Española (1480-1600)*. Madrid: Catedra

⁴² Lope de Vega, *Sonetos apreciados en obras dramaticas*. Madrid.

Pues, en este soneto la visión de Lope de Vega sobre el amor, es bastante oscura, ve el amor como algo infecto, él ve la parte más incontinente, y lo define como un problema, un deseo omitido que provoca sufrimiento. En algunos versos se podría interpretar que lo ve como una enfermedad, o un género de encanto del que nadie se puede escapar. En resumen define el amor, como un sentimiento que te producirá felicidad entristece.

Él define el amor como algo perdido, un error, casi una enfermedad. Es algo glorioso pero con sacrificio. Es un sentimiento muy poderoso que duele.

Capítulo III

3.1. Lope de Vega y la mujer

Lope de Vega dedicó gran parte de su obra poética al tema de las mujeres. Tanto la actitud de la sociedad como sus propias experiencias con las mujeres causa que Lope las vea y escriba como objetos y refleje los estereotipos convencionales sobre la mujer en su poesía. Adoptando el estilo de Petrarca, Lope idealiza a la mujer amada, pero así también la deshumaniza y la objetivita. En su libro, *Mujer que sabe latín* habla de esta mitificación de la mujer a través de los tiempos. Según Castellanos,

El hombre convierte a lo femenino en un receptáculo de estados de ánimo contradictorios y lo coloca en un más allá en el que se nos muestra una figura, si bien variable en sus formas, monótona en su significado. Y el proceso mitificador,.., impide la contemplación libre y directa del objeto, el conocimiento claro del ser al que ha sustituido.

El creador y el espectador ya no ven en la mujer a alguien de carne Y hueso con ciertas características biológicas, físicas y psicológicas; menos aún perciben en ella las cualidades de una persona que se semeja en dignidad aunque se diferencia en conducta, sino que advierten solo la encarnación de algún principio, generalmente maléfico fundamentalmente antagónico,⁴³

Según Castellanos, las mujeres son divididas en dos categorías; las mujeres puras, las esposas, las madres, los ángeles y las prostitutas, las solteronas, las humilladas, las crueles y los monstruos. Sin embargo, la objetivización de la mujer puede ser solamente un malentendido del lector, que toma un soneto o poema y no la obra de Lope completa y en contexto con las mujeres para las cuales escribió el poeta, en especial Elena Osorio (Filis), Micaela de Luján (Camila Lucinda) y Marta de Nevaes (Amarilis).

⁴³ Castellanos, Rosario. *mujer que sabe latin*.mexico :Letras Mexicanas, 1995

En los poemas escritos para Elena Osorio se puede ver la dualidad y demuestra las contradicciones encontradas en la sociedad con respecto a la mujer. Unos años más tarde aparece la figura de Camila Lucinda, Micaela de Luján, en las poesías de Lope. La belleza de Micaela, aunque aclamada por el poeta, ya no es un tema central en la poesía relevante a esta mujer.

El poeta tuvo muchas relaciones con mujeres casadas y cuando estuvo casado tuvo relaciones fuera de su matrimonio. Sin embargo, se puede decir que Lope amó a todas estas mujeres con sinceridad, lo cual puede verse en su obra. Muchos críticos están de acuerdo en que Elena Osorio fue una de las pasiones más grandes de la vida de Lope, y su historia de amor está retratada en *La Dorotea*.

No se sabe en qué momento empezaron los amores de Lope con Isabel de Urbina (Belisa), pero Entrambasaguas⁴⁴ parece pensar que el amor con Urbina nace de la muerte del amor con Elena Osorio (p. 105- 106). Lope decide unirse a la armada Invencible de Felipe II, lo cual despierta muchos poemas de despedida hacia Isabel.

Tres años más tarde, Lope se casa con Juana de Gaurdo en Madrid en 1598. Es con Juana que Lope ejemplifica el pensamiento servirse de la época acerca de las mujeres,

“La esposa tenía la obligación de residir en el domicilio

conyugal con los hijos e hijas y seguir al marido donde

*él quisiera establecer su residencia,”*⁴⁵

Como ya había dicho, se puede decir que Lope amó a todas las mujeres mencionadas con sinceridad. Y después de este estudio es interesante notar que se puede ver claramente que Lope ve y representa a la mujer como un objeto y un estereotipo cuando se miran los poemas individualmente. Sin embargo, al examinar los poemas en conjunto con las mujeres a quien fueron dedicados, se puede ver las muchas dimensiones y complejidad que le veía Lope a la mujer, El tema de la belleza es interesante, pues al principio de sus amores, la belleza de Elena Osorio era un tema central en la poesía de Lope.

⁴⁴ Entrambasaguas y Pena, juaquin de. *Vida de Lope de Vega*. Barcelona: labor, 1969.P105-106

⁴⁵ Pérez Molina, Isabel. *Las mujeres en el antiguo régimen*. Barcelona: Icaria, 1994. P35

Se puede concluir diciendo que definitivamente Lope no representa al hombre machista de su época, y que más bien, por medio de su trato con las mujeres, fue un “feminista inconsciente”.

Lope de Vega a pesar de haber tenido una vida amorosa bastante intensa, hecho que contradice su petrarquismo, corrige en varias ocasiones a su amada de tiempo por el olvido, llegando a afirmar que esta es la actitud esperable de un ser de doble naturaleza:

“Ella nos da su sangre, ella nos cria,

No ha hecho el cielo cosa mas ingrata,

Es un angel, y a veces una arpía.”⁴⁶

Este bifrontismo que observa Lope de Vega es completamente coherente con la escisión del sentimiento amoroso destacada por Jiménez de Asia:

De una parte del hombre ha colocado la pasión carnal,
Que consigna a las prostitutas y queridas, y de otro
Lado ha puesto el cariño, limpio e idealista, que entrega
A la novia casata. Quien a si escinde los dos aspectos del
Amor comete una equivocación incomprensible porque el
Amor normal se forma de los dos elementos, y no solo es
Contemplación estéril, ni sensualidad desenfrenada, sino
Ambas cosas, armónicamente conjuntas.⁴⁷

Finalmente, podemos decir que las mujeres fueron grandes pasiones que marcaron toda su vida por que por ejemplo, Lope de Vega por culpa de una mujer fue encarcelado cuando tenía

⁴⁶ Lope de Vega. Soneto 19, *Obras Poeticas*, Edición de Jose M. Blecua (Barcelona: planeta, 1983),28.

⁴⁷Luis Jimenez De ASUA, *Libertad de amor y derecho a morir*(Santander: Historia Nueva, 1929), 28

25 años. Pues en la vida de nuestro poeta se centralizan hasta 8 mujeres entre las dos esposas y las amantes reconocidas.

3.1.1. Análisis del poema *es la mujer del hombre lo más bueno*

*Es la mujer del hombre lo más bueno,
y locura decir que lo más malo,
su vida suele ser y su regalo,
su muerte suele ser y su veneno.*

*Cielo a los ojos, cándido y sereno,
que muchas veces al infierno igualo,
por raro al mundo su valor señalo,
por falso al hombre su rigor condeno.*

*Ella nos da su sangre, ella nos cría,
no ha hecho el cielo cosa más ingrata:
es un ángel, y a veces una arpía.*

*Quiere, aborrece, trata bien, maltrata,
y es la mujer al fin como sangría,
que a veces da salud, y a veces mata.⁴⁸*

3.1.1.1. El contenido

Este poema lo podemos situar en la época del Barroco. Periodo de la historia en la cultura occidental que produjo obras en el campo de la literatura, la escultura, la pintura, la arquitectura, la danza y la música, en esta etapa también surgió el renacimiento, el barroco, junto con el renacimiento, constituye en nuestras letras lo que se ha venido tradicionalmente llamando el Siglo de Oro. La lírica en la primera mitad del siglo XVI llega influenciada desde

⁴⁸ Blecua, José Manuel. *Lírica, Lope de Vega*. España: Clásicos Castalia, 1999.P.147

Italia a través de escritores españoles que habían vivido en la corte Napolitana aportando a la lírica.

El soneto nos narra la visión del autor de como es la mujer en el siglo XVII, nos describe de manera positiva y negativa., Lope de Vega describe a la mujer como un objeto que pertenece al hombre, aunque la describe como algo incomprensible. El tema de este poema es la contradicción de sentimientos que el poeta siente al describir el amor de una mujer. En las dos primeras estrofas Lope de Vega nos representa los argumentos positivos y negativos hacia la mujer En la primera estrofa, comenta la mujer es un regalo para la vida y a la vez un veneno. Y en la segunda estrofa, dice que sus ojos son como un cielo cándido y sereno pero que puede igualar al infierno y que la mujer es rara al mundo y en el verso número ocho es la única que hace un comentario negativo al hombre, que por ser falso hacia ella su rigor condena. El autor en las últimas estrofas, los versos 9,10 y 12 son los positivos y los versos 11,13 y 14 son los negativos. En la tercera estrofa habla de que no ha hecho el cielo cosa más ingrata que la mujer a veces es un ángel y otras veces una arpía. Y en la última estrofa Lope de Vega describe los sentimientos contradictorios de la mujer, en los que refleja a veces dolor.

El principal personaje es la mujer, todo el poema está referido a ella .En la obra no aparece en ningún momento, el tiempo en el que se está desarrollando, es decir, no hay tiempo interno, ni tampoco tiempo externo. Tampoco se especifica el lugar de la descripción, por lo que no tenemos referencia alguna de dónde podría haber sucedido. Nuestro poeta utiliza la 3 persona.

El lenguaje es de estilo lirico, realista, y el tipo de estrofa es el soneto, que se compone de dos cuartetos y dos tercetos.

en este poema encontramos diversos recursos estilísticos:

En todos los párrafos se muestra **la antítesis** (contraposición de dos elementos de un mismo compuesto)

También encontramos **una anáfora** (repetición inicial de palabras en enunciados próximos) en la primera estrofa, en los versos tercero y cuarto "suele ser y su".

Apreciamos **una hipérbole** (exageración desmesurada) en la segunda estrofa el verso segundo "que muchas veces al infierno igualo".

Y encontramos **una comparación** o **símil** en la cuarta estrofa en el verso segundo " y es la mujer al fin como sangría".

Lope de Vega, es ante todo un poeta emotivo y apasionado, también observo que el poeta ha escogido una serie de adjetivos que descalifican a la mujer. Comprendo que esta mezcla de expresiones le ha servido al poeta para la creación de su poesía.

Finalmente, me atrae el movimiento de sentimientos y el predominio de emociones especialmente del amor y la pasión que refleja Lope de Vega hacia la mujer, a pesar de que a veces el hombre, pueda sentir la muerte, causada por ella.

Sin embargo, según los criterios y por medio de la objetivización de la mujer, Lope de Vega le da muchas características y dimensiones a la mujer y permiten verla como algo más que un objeto. Sin embargo, en el poema *Oh ricos despojos*:

*De mi edad primera
Y trofeos vivos
Y esperanzas muertas*⁴⁹

Las caracterizaciones que presenta Lope son casi todas negativas; las mujeres aquí son mentirosas, melindrosas, viejas, briosas, frías y feas. Positivo o no, esta adjetivización ayuda darle características humanas a la mujer y permiten verla más como una persona compleja y no la representación de un estereotipo. Ninguna mujer en este poema es un ángel y ninguna es un monstruo, sino que todas se encuentran en el medio de estos dos extremos.

Como hemos podido comprobar hay notable diferencia entre las obras de Calderón y las de Lope de Vega. En el caso de Calderón, el papel de las mujeres es corto, su capacidad de acción mínima, todo viene determinado desde fuera y ellas nada pueden hacer. Son víctimas de una situación en la que sin tener culpa son castigadas. Aun habiendo defendido las dos el honor de su marido, al final son consideradas culpables y lo pagan con sus vidas. Lope avanza en el tratamiento del problema, aquí las mujeres aparecen como elementos determinantes, que toman decisiones, que impulsan a los hombres a tomar decisiones. El final es siempre el mismo, pero hay una diferencia. Doña Mencía y Serafina no son culpables, no han cometido adulterio, Casandra sí, con la libertad que tiene decide continuar con el amor de Federico,

⁴⁹ Blecua, José Manuel. *Lírica, Lope de Vega*. España :Clásicos Castalia, 1999

incluso encuentra una justificación en la actitud de su marido. No cabe duda de que el tratamiento de la mujer es mucho más favorable en el caso de Lope, sus mujeres piensan, toman decisiones y actúan, las de Calderón son conscientes de la situación, reflexionan, pero no pueden actuar, hay una fuerza exterior que las controla y que a la postre determina su vida.

Según muchos autores, en este soneto Lope de Vega muestra casi todos los estereotipos que les atribuye a las mujeres en su poesía, y se verán repetidos a través de su obra. Sin embargo, también parece tratar de cambiar a la mujer en ciertos momentos, por ejemplo al evocar a la figura de la madre en el primer terceto. Sin embargo, aquí se puede ver que el poeta aún ve a la mujer como algo misterioso e inhumano.

Sin embargo, Lope de Vega, el que crea un tipo de mujer que va a tener una fuerte consecuencia en las obras de dramaturgos posteriores, entre los que se halla Juan de la Hoz y Mota. Son esos tipos femeninos que crea Lope los que:

muestran a menudo una tal fuerza de resistencia y sufrimiento que hace resaltar más y más la debilidad y ruindad de los correspondientes personajes masculinos: si le falta al hombre la entereza y firmeza de ánimo, la mujer hace prodigios de obstinada resistencia ante el deber y la fidelidad. que el hombre no logra tener un punto de mira fijo, la mujer no retrocede ni un paso del objetivo una vez propuesto y hace alarde de decisión masculina sin las vacilaciones propias de su sexo.⁵⁰

3.1.2. Análisis del soneto *A una calavera de mujer*

*Esta cabeza, cuando viva, tuvo
sobre la arquitectura de estos huesos
carne y cabellos, por quien fueron presos
los ojos que mirándola detuvo.*

*Aquí la rosa de la boca estuvo,
marchita ya con tan helados besos;
aquí los ojos, de esmeralda impresos,
color que tantas almas entretuvo;*

⁵⁰ Es una reflexión de D. Marcelino Menéndez Pelayo a propósito de *la moza del cántaro de Lope de Vega*, Barcelona. 1928. P. 16.

*aquí la estimativa, en quien tenía
el principio de todo movimiento;
aquí de las potencias la armonía.*

*¡Oh hermosura mortal, cometa al viento!
¿En dónde tanta presunción vivía
desprecian los gusanos aposento?*⁵¹

3.1.2.1. El contenido

Este soneto de Lope de Vega es uno de los más conocidos de la poesía barroca española. Se divide en dos cuartetos seguidos de dos tercetos. El soneto nos cuenta cómo la belleza y hermosura de una mujer se han ido perdiendo a lo largo del tiempo, hasta llegar a calavera. Este paso del tiempo hace referencia clara y precisa al tópico literario “*tempus fugit*”⁵², en torno el cual gira todo el soneto. En su contenido, el soneto refleja el pesimismo y el desencanto de la época barroca, hundida por la crisis.

El poema se divide en dos partes:

En los primeros versos Lope de Vega nos describe a la dama y nos presenta la calavera de su amada. Después, ha explicado cómo era cuando vivía, y había carne y cabellos, en el verso 2 “*sobre la arquitectura destes huesos*”, metáfora que se refiere a la forma de su cara. En el tercer verso Lope de Vega utilizó la palabra *ojo*, y interpretó que estos ojos son los suyos, que el fue a quien la joven enamoró con su belleza. De hecho, en la primera estrofa se evoca la hermosura de la dama con una hipébaton: en los versos 3 y 4 “*Carne*”.

En la segunda estrofa sigue describiéndonos el rostro de la mujer. En los versos 5 y 6 “*Aquí la rosa de la boca estuvo, / marchita ya con tan helados besos*”. Los “*helados besos*” representan la muerte, que no sólo ha consumido sus labios sino su belleza en general. Lope de Vega usó la palabra “*rosa*” que se refiere a la rojez de su boca, y además creo que en este soneto tiene otro significado: la belleza de las flores. A lo largo de todo el poema se

⁵¹ Lope de Vega, *La Circe con otras Rimas y Profas*, Madrid.

⁵² *Tempus fugit* :es una locución en latín que hace referencia explícita al veroz transcurso del tiempo

representa la belleza que tuvo la dama, siempre a partir de lo que ahora son simples huesos: “*aquí los ojos de esmeralda impresos, / color que tantas almas entretuvo*”.

La tercera y la cuarta estrofa constituyen la segunda de parte del poema. En ésta ya no se describe a la mujer, sino que el poeta reflexiona sobre la muerte. El en el verso 9 “*principio de todo movimiento*” y verso 10 “*de la potencias la armonía*” es el alma, la esencia de la dama. El poeta ya no se halla conmovido por la desaparición de la belleza, sino que se lamenta por la pérdida de una *persona*, de un ser humano. Se ha desvanecido su hermosura, pero también lo espiritual de la mujer, su *ser*. No queda nada de aquella joven, por lo que en la cuarta estrofa el poeta advierte que no se ha de dar valor a la vida ni a nada terrenal, no se ha de ser presuntuoso, porque todo pasa, todo muere. La dama insensata se vanagloriaba de su belleza, sin pensar en que esta belleza no era más que un “*cometa al viento*”, inestable, sometida a las ráfagas que podían llevársela. Lo que una vez fue tan bello y deseado, ahora. “*desprecian los gusanos aposento*”.

Lope de Vega utiliza en este soneto gran número de recursos estilísticos para llamar la atención del lector. Entonces vamos a citar algunos de ellos:

Aparece **un hipérbaton** y **un encabalgamiento** en el primer y segundo verso:

Esta cabeza, cuando viva, tuvo
sobre la arquitectura de estos huesos

En el segundo verso el autor utiliza **una metáfora** para describir la estructura de la cabeza:

sobre la arquitectura de estos huesos

Seguidamente en el tercer verso de la segunda estrofa aparece **un símil** y **una metáfora**. El autor nos quiere llamar la atención de la hermosura del color:

aquí los ojos, de esmeralda impresos,

La tercera estrofa empieza con una gran **prosopopeya** ya que atribuye cualidades y acciones de seres animados a cosas abstractas:

Aquí la estimativa, en quien tenía

el principio de todo movimiento;

aquí de las potencias la armonía

Como abra podido observarse surge **una anáfora aquí** al principio de los versos 5-7-9-11 del poema. El autor con este recurso nos quiere llamar la atención de este miembro con respecto a las otras partes del cuerpo.

La cuarta y última estrofa del soneto empieza con una hipérbole, aliteración y una metáfora:

¡Oh hermosura mortal, cometa al viento!

¿donde tan alta presunción vivía

desprecian los gusanos aposento?

El soneto es un buen ejemplo del estilo Barroco que su autor representa. Es una elegía a la amada , a la belleza que representa y a la brevedad de la misma ya que el paso de la vida a la muerte es a veces tan rápido que es la duración de un sueño, un momento antes del provocar. Nos enseña que la belleza es efímera y que ésta no dura para siempre. El texto es una exaltación a la mujer, a su cuerpo y a todo el conjunto en sí y ahora cuando llega el final todo es putrefacción y cuna de gusanos.

Una de las características de la mujer que Lope más elogia, especialmente en su poesía temprana se refiere a la belleza de la mujer. Sin embargo, según los criterios castellanos piensa que el elogio de la belleza de la mujer es simplemente otra forma de objetivarla y subyugarla,

No olvidemos, entonces, que la belleza es un ideal que compone
e impone el hombre y que, por extraña coincidencia, corresponde a
una serie de requisitos que, al satisfacerse, convierten a la mujer que los
encarna en una inválida, si es que no queremos exagerar declarando, de
un modo más aproximado a la verdad, que en una cosa⁵³

⁵³ Castellanos,Rosario.*Mujer que sabe latin*.Mexico :Letras Mexinas.1995

A pesar de toda esta objetivización, y a pesar todo lo que ha dicho Lope de Vega sobre la belleza de la mujer, Lope también le dedica muchos sonetos que muestran la mujer como un ser complejo, inteligente y digno de respeto y amor, como el soneto 60:

Quien dice que en mujeres no hay firmeza

No os puede haber, señora, conocido;

Y menos el que dice que han hacid

De un parto la crueldad y la belle

Un alma noble, una real pureza

De un cuerpo de cristal hicieron nido;

el mismo ser está con vos corrido,

y admirada de sí naturaleza.

Firme sois, y mujer, si son contrarios;

hoy vuestro pecho con victoria quede,

de que es sujeto que los ha deshecho.

Bronce, jaspe, metal, mármoles parios,

consume el tiempo; vuestro amor no puede:

que es alma de diamante en vuestro pecho.⁵⁴

⁵⁴ Blecua, José Manuel. *Lírica, Lope de Vega*. España: Clásicos Castalia, 1999.P.126

Según José Manuel, el tema de la belleza es interesante, pues al principio de sus amores, la belleza de Elena Osorio era un tema central en la poesía de Lope. Sin embargo, Lope de Vega tiene una visión muy diferente en el soneto “*No se atreve a pintar su dama muy hermosa por no mentir que es mucho para poeta,*” donde Lope parece reexaminar sus ideas sobre la belleza de sus amadas,

*Bien no puedo pintar una hermosura,
y de otras cinco retratar a Elena,
pues a Filis también, siendo morena,
ángel, Lope llamó, de nieve pura.*

*Bien puedo yo fingir una escultura,
que disculpe mi amor, y en dulce vena
convertir a Filene en Filomena,
brillando claros en la sombra oscura.*

*Más puede ser que algún letor extrañe
estas musas de amor hiperboleas,
y viéndola después se desengañe.*

*Pues si ha de hallar algunas partes feas,
Juana, no quiera Dios que a nadie engañe:
basta que para mí tan linda seas.⁵⁵*

⁵⁵Ibid. P.306-307

Aquí se puede ver cómo ha cambiado la idea de belleza que tiene Lope y parece decir que para ver a la mujer en realidad bella, se debe conocerla por lo que es y amarla como semejante. Lope parece amar a la mujer por lo que en realidades.

Conclusión

En conclusión, Lope de Vega se considera como uno de los más celebres autores de la literatura universal por su estilo que es sencillo y natural. Es el verdadero renovador del teatro español en el barroco y eneció una nueva forma de hacer teatro que pervivirá hasta finales del siglo XVIII.

Lope de Vega, es un poeta de muchos registros y aun de varios estilos, pero, ya en popular como lo en culto. La forma que tenía de publicar su poesía lo diferencia de otros poetas de su tiempo según los contemporáneos que son los escritores españoles y hasta el romanticismo, porque se utiliza una técnica sencilla pero con una gran riqueza léxica y sintáctica, cosa que hace que sus poemas sean tanto cantados como recitados.

La poesía lirica de Lope de Vega, es más fresca y popularizarte que las de Góngora y Quevedo, prefiriendo más la naturalidad, y según los contemporáneos Lope de Vega utiliza la lirica para cantarnos su intimidad. Como poeta lirico, su inspiración se dirigió hacia tres vertientes principales, el amorosa, religiosa y popular.

El estilo poético de Lope de Vega, se basa en los estilos y formas típicamente barrocas, igual que en las expresiones liricas con una emoción directa por parte del autor. Sin embargo, Lope no solo escribió poesía sencilla, pero, a veces escribió poesía tan cerrada como la del propio Gongora. Pues, la primera característica que vamos a ver en la poesía de Lope de Vega es la de poeta enamorado, que desempeña un papel central en su poesía.

Nuestro poeta, el llamado por Miguel de Cervantes “Fénix de los ingenios y Monstruo de la Naturaleza”, renovó las formulas del teatro español en un momento en que el teatro comienza a ser un fenómeno cultural y de masas.

En el género lírico, destaca su facilidad para hacer sonetos, donde demuestra su seguridad, naturalidad y su dominio de la técnica.

Hoy se sigue considerando a Lope de Vega como el primer dramaturgo español moderno, gracias a que supo introducir al público en la obra, y a la belleza de sus versos.

Sin embargo, todos los expertos coinciden en que Lope de Vega debe ser un caso único. No se conoce ningún caso de ningún autor en la literatura universal con una obra tan extensa como la de Lope de Vega.

Lope de Vega, fue uno de los mejores escritores de la literatura española aunque tuvo una vida muy intensa.

Bibliografía

I Literatura

1. Montesinos, José Fernández, *Estudio sobre Lope de Vega*, Salamanca, Anaya.
2. Rozas, Juan Manuel, *Estudios sobre Lope de Vega*, Madrid, Cátedra.
3. Pedraza Jiménez, Felipe B, *El universo poético de Lope de Vega*, Madrid, Laberinto.
4. Castro, Américo y Hugo A. Rennet, *Vida de Lope de Vega*, Salamanca. Ed. De Fernando Lázaro Carreter, 1968
5. Karle Vossler, *Lope de Vega y su tiempo*, Madrid, 1940.
6. Blecua, José Manuel. *Lírica, Lope de Vega*. España, 1999.
7. Diez de Revenga, Francisco, *Teatro de Lope de Vega y lírica tradicional*, Murcia: Universidad de Murcia, 1983.
8. Garcia de Enterría, María Cruz, *Función de una letra para cantar en las comedias de Lope de Vega: comedia engendrada de una canción*, Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, 51 (1965), 3-62.
9. Gitlitz, David M., *La estructura lírica de la Comedia de Lope de Vega*, Valencia, Albatros-Hispanófila, 1980

II. Diccionarios y enciclopedias

1. Enciclopedia metódica Larousse, vol. III, Ciudad de México, Larousse, 1983, paginas 99 100.
2. El pequeño Larousse II ustrado, Larousse Editorial, S.L, Mallorca, 2010.

III. Bibliografía electrónica

1. WWW.ciudadseva.com/textos/poesia/esp/calavera.htm.
2. WWW.cervantesvirtual.com/bib_autor/Lope/enlaces.shtml.
3. WWW.clasicohispanicos.com/22-lope-de-vega.
4. Books.google.dz/books/about/poesía-lírica-html
5. WWW.ciudadseva.com/textos/poesia/esp/vega/eslamuj.htm.

Anexos

Lope Félix de Vega Carpio

Monumento a Lope, tocado con sotana, en Madrid (J. López Salaberry y M. Inurria, 1902).

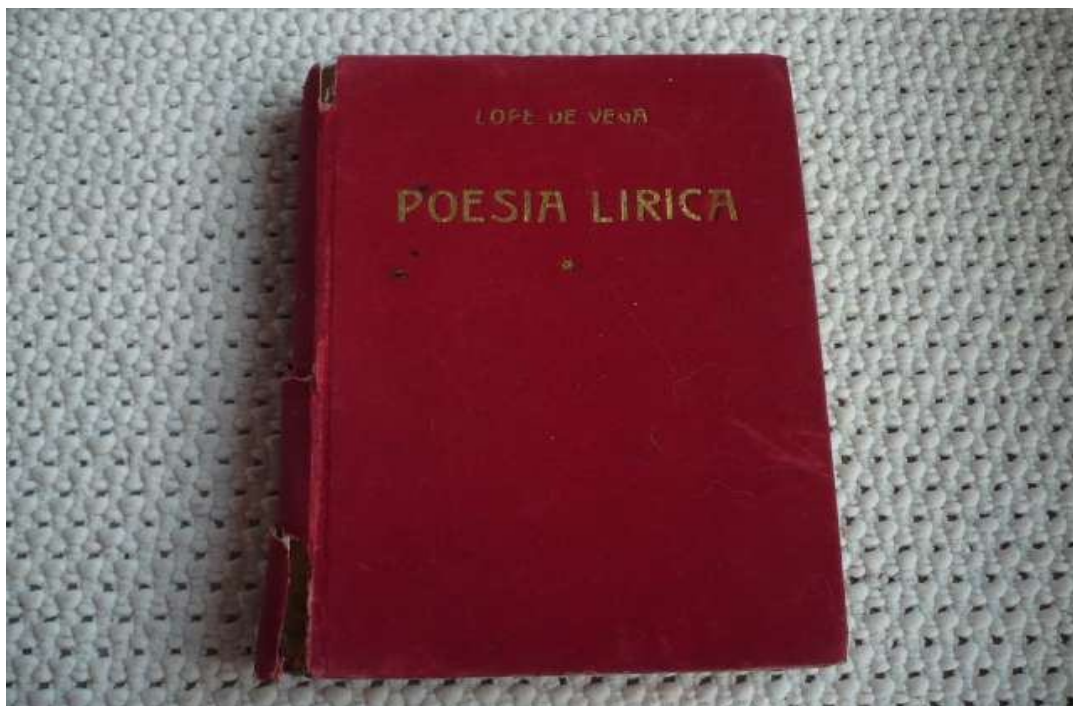
Empezado en 1902, fue proyectado por el arquitecto José López Salaberry.

Consta de pedestal, realizado por el mismo Salaberry, y de una estatua en bronce que realizo el escultor Mateo Inurria.

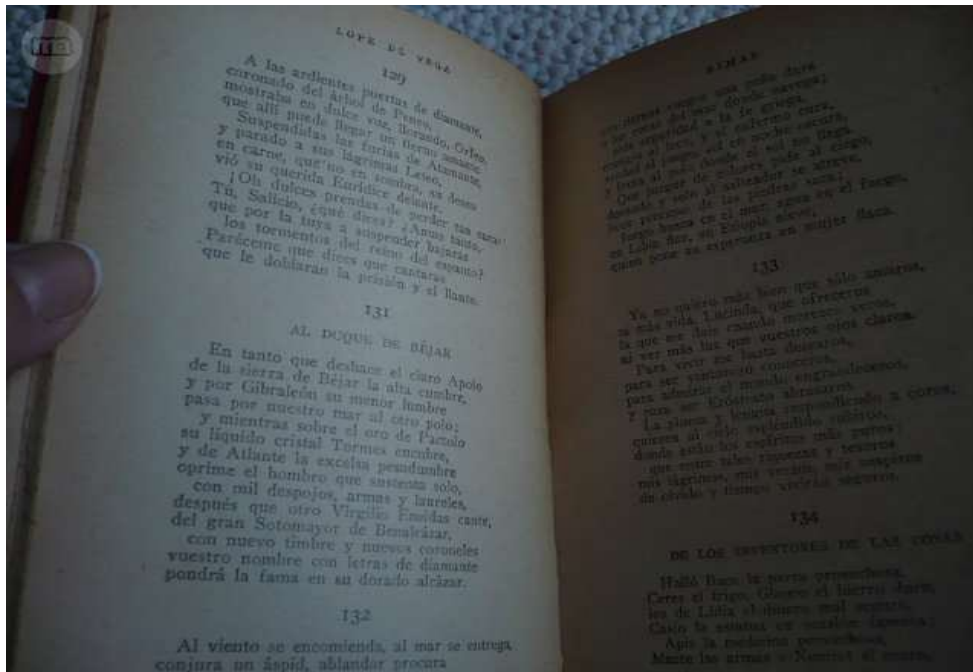
La estatua representa al insigne escritor Felix Lope de Vega, tocado con una sotana y leyendo un libro, en las caras del pedestal aparecen una elegoria en relieve que representa la poesía, y algunos de los títulos que escribió Lope de Vega.

Casa madrileña en la que vivió Lope desde 1610 hasta su muerte (1635). En la actualidad es la Casa-Museo de Lope de Vega.

Libro de la poesía lírica de Lope de Vega

... porque como las paga el vulgo, es justo
hablarle en necio para darle gusto (del Arte nuevo
de hacer comedias, vv. 47-48).

(Félix Lope de Vega y Carpio)

akifrases.com

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

Lope de Vega
España

