

Llama de amor viva

POESÍA ASCÉTICA Y MÍSTICA ESPAÑOLA

Guía de lectura
COLECCIÓN ADARGA

Autores Santa Teresa de Jesús | Fray Luis de León | San Juan de la Cruz | Sor Juana Inés de la Cruz

Selección Jorge de Arco / Ilustraciones Jesús Cisneros

Col. Adarga, nº 18 / 144 páginas / ISBN 978-84-263-9046-2

Movimiento literario

Dentro de las manifestaciones líricas que se dan en el Renacimiento en España, adquiere gran importancia la poesía religiosa, y en esta se distinguen dos vertientes:

- Poesía ascética: expresa la preparación del alma para buscar y encontrar a Dios.
- Poesía mística: describe las experiencias de quienes han alcanzado la unión con Dios.

Relevancia de la ascética y la mística

Los poetas ascéticos y místicos desarrollaron su actividad literaria durante el reinado de Felipe II, periodo en el que la religiosidad tradicional se acrecienta. En ambos casos conciliaron las formas poéticas renacentistas con la temática religiosa. En cuanto a los principales poetas españoles de estas vertientes, fray Luis de León se queda en la ascética; santa Teresa y san Juan entran de lleno en la mística.

Contextualización / Referentes (actividades para antes de la lectura)

1. Como ya sabes, el Renacimiento es un movimiento cultural que nace en Italia en el siglo XIV, y desde allí se extiende por toda Europa. Investiga cuáles son las características principales que definen esta corriente.
2. El Renacimiento es fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva visión del mundo y del hombre. ¿Cuáles son las ideas que sustentan el humanismo?
3. En España se desarrolla el Renacimiento a lo largo del siglo XVI, coincidiendo con los reinados de Carlos V y Felipe II. ¿En qué se diferencian estas dos etapas si atendemos exclusivamente a los hechos literarios?
4. En el recorrido que lleva a la unión del alma con Dios, tradicionalmente los místicos establecieron tres vías. Investiga cuáles eran y en qué consistía cada una de ellas.
5. Durante el reinado de Felipe II, se produce en España un incremento de las inquietudes religiosas. Anteriormente, hemos señalado que dentro de la lírica espiritual de esta época existen dos vertientes: poesía ascética y poesía mística. Investiga las principales diferencias entre ambas manifestaciones e indica quiénes son sus máximos representantes.

Taller de lectura (análisis de la obra literaria)

1. Poema 1: En esta conocida composición de santa Teresa, al final de cada estrofa se repite el verso «que muero porque no muero»; ¿qué figura literaria contiene? ¿Y el verso «vivo sin vivir en mí»?
2. Poema 2: En este poema, la autora se pone humilde e incondicionalmente a disposición de Dios. Indica las expresiones en las que se refleja esa entrega de santa Teresa.

3. Poema 3: Esta composición está escrita en primera persona; ¿con quién identificas el pronombre «yo»? ¿A quién se refiere con «mi Amado»? ¿Por qué está escrito con mayúscula?
4. Poema 6: Fíjate bien en la primera estrofa y en los últimos versos de las siguientes. ¿Qué has observado? Investiga y señala cómo se llama esa figura retórica. ¿Qué efecto crees que produce esta figura en un poema?
5. Poema 7: Lee atentamente esta composición y compárala con el poema 1 de la misma autora. Observa especialmente el final de cada estrofa en ambas composiciones (aparecen los versos en cursiva). ¿Qué idea se expresa en esos versos?
6. Poema 11: Una de las figuras literarias más utilizada en el género lírico es la metáfora. Explica en qué consiste esta figura literaria y señala qué significa la metáfora de la «cruz» en el poema.
7. Poema 15: Realiza un análisis métrico del poema e indica qué tipo de estrofas lo componen. ¿A qué se refiere el título «Ascensión»? ¿Con quiénes identificarías a la «grey» del poema? Explica el significado y la figura literaria de «Estando tú encubierto / ¿Qué norte guiará la nave al puerto?».
8. Poema 16: En esta «Oda a la vida retirada», fray Luis recoge el tema del *beatus ille*; ¿en qué consiste este tópico literario del Renacimiento? ¿De qué trata el poema? ¿Qué valora y qué menosprecia su autor? Localiza las siguientes figuras literarias: un hipérbaton y una enumeración.
9. Poema 17: Fray Luis pasó algún tiempo de su vida en la cárcel por saltarse la prohibición de traducir libros sagrados. ¿Qué significa este poema? ¿Qué figura literaria es «la envidia y mentira / me tuvieron encerrado»? ¿Reconoces la estrofa?
10. Poemas 22, 23, 24: Lee atentamente estos poemas del mismo autor, fray Luis de León. ¿Qué estrofa se repite constantemente? Explica si se trata de una influencia de la lírica tradicional o de la poesía italianizante.

Llama de amor viva

POESÍA ASCÉTICA Y MÍSTICA ESPAÑOLA

Guía de lectura
COLECCIÓN ADARGA

11. Poemas 24, 25, 26: Lee estos poemas. Se trata de un soneto en los tres casos. Realiza el análisis métrico y explica cómo se construye un soneto. ¿Recuerdas de qué país proviene esta forma poética?
12. Poema 28: Señala las estrofas del poema que se corresponden con la vía purgativa, con la vía iluminativa y con la vía unitiva. ¿Cómo se produce la ascensión del alma hacia Dios? Explica qué es una aliteración y localiza una que aparece en las dos primeras estrofas.
13. Poema 29: Compara este poema con la composición de santa Teresa (poema 1 de esta antología). ¿Cuál es el significado del poema de san Juan? ¿Se parece al de santa Teresa? ¿En qué vertiente de la lírica religiosa renacentista los situarías?
14. Poema 31: Lee con atención esta composición. ¿Con quiénes identificarías «el alma» y «el Esposo» que se citan en el poema? ¿Existen antítesis o términos contradictorios en el texto? Realiza el análisis métrico del poema. ¿Qué otros autores conoces que hayan utilizado estas mismas estrofas?
15. Poemas 35 y 36: Explica el significado de ambas composiciones y realiza su análisis métrico. ¿Los romances son estructuras propias de la lírica tradicional o de la poesía culta de influencia petrarquista e italianizante? ¿A qué tres personas se refiere el poema 36 de san Juan?

Taller de escritura

1. En la quinta estrofa del poema 28, «Noche oscura», de san Juan de la Cruz, aparecen los siguientes versos: «Amado con amada / amada en el Amado transformada». Léelos en voz alta y observa que parece que se te queda la boca abierta (es un efecto de la secuencia de vocales fuertes o abiertas). Escribe un poema con palabras que contengan vocales abiertas y comprueba el efecto sonoro al leerlo en alto.
2. Trabaja un poema estrófico clásico. Para ello elige un tema y escribe un soneto. Recuerda que los poetas clásicos planteaban el tema en los dos primeros cuartetos y resolvían en los tercetos.
3. Escribe cinco poemas breves e independientes —por ejemplo, cinco cuartetos—, de manera que en cada uno de ellos predomine una figura literaria diferente: metáfora, personificación, hipérbole, aliteración e hipérbaton.
4. Escribe una composición lírica libre en la que expreses qué te motiva a vivir el día a día con ilusión y de dónde sacas la fuerza interior para superar las adversidades que vas encontrando.

5. Repasa la estructura métrica de la lira y compón un poema con al menos cuatro de ellas. Antes de empezar, recuerda la medida de los versos heptasílabos y endecasílabos y su disposición dentro de la estrofa. Elige sobre uno de los temas universales de la poesía: amor, religión, naturaleza, mitología, muerte...

Taller de debate

1. Los temas principales de la poesía renacentista son: el amor, la naturaleza y la mitología clásica. Plántales a tus compañeros de clase si la poesía religiosa se podría integrar dentro de uno de estos tres grandes temas o debe considerarse un tema aparte.
2. En ejercicios anteriores, hemos señalado algunos tópicos literarios. En el Renacimiento y en el Barroco se cultivan tópicos como *carpe diem*, *beatus ille*, *ubi sunt?*, *locus amoenus*, *tempus fugit*, etc. Estúdialos y debate con tus compañeros qué tópicos presentan una visión optimista de la vida y cuáles, sin embargo, son pesimistas. Debéis explicar claramente por qué.
3. En el poema «Cántico espiritual», san Juan de la Cruz crea estrofas en las que podríamos decir que hace alarde de una enorme fortaleza espiritual que le permite «poder con todos los problemas de la vida terrenal». Debatid en qué palabras podrían encontrarse dichas declaraciones de fuerza interior.
4. Debate con tus compañeros qué opciones considerarías más apropiadas para acercarse a Dios en la época actual. Podéis aportar toda clase de argumentos; podéis tomar aisladamente o en conjunto algunas de las siguiente ideas.
 - A través de la lectura
 - A través de la escritura
 - A través de la reflexión y la contemplación
 - A través de la oración
 - A través de obras concretas (solidaridad, cooperación)¿Consideras que es trasladable a la época actual el arte de la poesía mística para ese acercamiento a Dios?
5. La lírica es el género literario que se usa —por excelencia— para la expresión de los sentimientos. ¿Crees que es sencillo ponerle palabras a los estados de ánimo, sensaciones o sentimientos? ¿A qué crees que responde la dificultad de expresar exactamente por escrito lo que uno siente en un momento determinado? ¿Qué te resulta más fácil: expresar por escrito lo positivo (alegría, felicidad, entusiasmo, ilusión, etc.); o lo negativo (dolor, miedo, angustia, soledad, etc.)? ¿Por qué?

Autor de la guía: Fernando de Miguel Losada