

EL SONETO 74 DE LOPE DE VEGA – PROYECCIÓN LITERARIA DE LA VISIÓN AMOROSA DEL POETA

Lope de Vega's 74 sonnet – a literary mirror of his perception upon love

The analysis of Sonnet 74, written by Lope de Vega and entitled “Daba sustento a un pajarillo”, focuses on both the structural elements of the genre (the theme, the literary motifs, poetic ideas, and figures of speech) and the connection between this poem and the poet's life. This study reveals the way reality is linked to fiction underlining the most important love affairs of the writer that represent a source of inspiration for his poems of love.

Key-words: *Lope de Vega, Golden Age, Baroque, poetic allegory, Spanish literature*

Lope de Vega, poeta polifacético tanto en géneros literarios como en subgéneros dentro de la lírica, es uno de los grandes representantes en la poesía, así como en el teatro, de finales del Renacimiento y principios del barroco español. Su *Arte nueva* representa la bandera del siglo de oro y de la literatura española en general: „Sus ideas – a veces casi con sus mismas palabras – se repiten y se refrendan por toda una serie de textos teóricos posteriores, que son, ni más ni menos, la historia de la querella de los antiguos y de los modernos en nuestro país.”²

Considerado „el centro de gravedad de la teoría literaria del Barroco español”, Lope de Vega es

el único de los grandes de su época que tocó todos los géneros literarios con suficiente calidad: fue novelista largo y corto; poeta lírico, épico y didáctico; ensayista y crítico literario; fecundo epistolario en prosa familiar y en verso elevado; y, por supuesto, el dramaturgo importante más fecundo de todos los tiempos.³

Para él, la poesía no es solo creación estética, sino expresión de la vida, de sus experiencias amorosas que tienen una importancia muy grande, siendo el origen de sus versos, porque tanto el hombre, como el poeta han nacido esclavos del amor (dirigido a la mujer o a la poesía). El poeta subraya su papel de Dédalo que está construyendo verso tras verso una „cárcel”, cuyas barreras y cerrojos son las ideas, el lenguaje y, claro, las interpretaciones que el lector puede dar a los versos. Su obra es un espejo de sus cuatro pasiones presididas por el amor: la mujer, la literatura, la patria y Dios.

Lope une su vida a su lírica de una manera directa, sincera, usando la alegoría poética para contarnos su intimidad. Su vida se ordena en tres líneas: „su ascenso

¹ Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași.

² Universidad Nacional de la Educación a Distancia, *Historia de la literatura española de la Edad Media y Siglo de Oro (segunda parte)*, redactada por Juan Manuel Rozas, Madrid, 1977, Impreso por GREFOL S.A., p. 53.

³ *Ibidem*, p. 52.

teatral, hasta crear y consolidar uno de los teatros más importantes de la historia; su vida de poeta lirico y de literato, y su vida de enamorado (de amante, marido y padre)”⁴. Esta última línea se puede estructurar en torno a cinco mujeres: tres amantes y dos esposas. Todas ellas van a estar presente en una de las etapas de su creación poética. Felis (Elena Osorio) y Belisa son amores de primavera, mientras que su inquietud por el amor adulterino es encarnado por la figura de Lucinda (Micaela de Luján), un amor estival y maduro, el verano de su existencia. Este amor sirve de contrapunto al agrio y hogareño sentimiento por su segunda esposa, Juana de Guardo, que no aparece en la poesía como una bella musa, pero indirectamente preside ciertas zonas de su literatura: el epistolario, donde habla de su hogar, y la poesía religiosa, después de la muerte de ella y del hijo que tuvieron, Carlos. El otoño de su vida fue impulsado por nuevos vientos amorosos, el último y tal vez más profundo amor fue Marta de Nevares, llamada Amarilis y Marcia Leonarda en la obra. En el invierno de su existencia, se enfrenta serenamente con otra gran pasión, Dios, muriendo en estrecha comunicación con él, ya solo, muertas sus amantes y esposas, muertos o idos sus hijos.

La imagen del amor personificado es algo que surge una y otra vez: está representado como un niño, porque el amor siempre crece y es desenfrenado o es pintado desnudo porque no se puede ocultar, ni disimular. Otra vez la pasión es ciega, porque no es capaz de ver razón alguna y es representada alada porque es muy veloz, ya que el amante vuela con el pensamiento y de esta manera siempre está con la persona amada y vive en ella.

El tema del soneto *Daba sustento a un pajarillo* es el amor que nos desvela dos caras: la pasión como fuente de la libertad y también raíz de la esclavitud de los sentidos. Los motivos literarios que definen el tema del amor como libertad y cautiverio a la vez son „el viento libre”, „las alas”, „los hierros del portillo”, „la antigua prisión”. El yo del poeta no aparece de manera expresa, su interioridad, sus sentimientos y pensamientos siendo escondidas detrás de una alegoría, el principal recurso estilístico del poema, que se construye poco a poco a través de la personificación de un pajarillo.

La clave de la alegoría se desnuda en el último verso del soneto cuando el lector tiene la certeza de que el vuelo hacia la libertad representa el deseo de la mujer, en particular, y de la condición humana, en general, de librarse, de acceder a través del amor a la máxima altitud del placer, alma y cuerpo. La prisión en que se queda expresa un estatuto de esclavitud no solamente de la aquella amada al cual poeta se refiera, sino también de los sentidos a los que uno se rinde. Y, por qué no, extendiendo la interpretación más allá del primer nivel de la comprensión y hermenéutica literaria es la prisión del poeta mismo, encarcelado entre sus arrepentimientos, deseos y desengaños que ha vivido y sufrido en la vida real.

La maestría poética lopesca consiste no solamente en la manera de manejar el verso, en los recursos estilísticos que vamos a analizar, sino también en el modo en que transfigura la realidad de su propia vida, al menos con una doble intención poética y humana: de cantar el amor y de librarse de todas las infortunas que este sentimiento ha traído en su vida. Lucinda⁵ aparece en el soneto como „personaje lirico” que abarca

⁴*Ibidem*, p. 53.

⁵ El nombre Lucinda es usado por referirse a Micaela de Luján, una de sus amadas, casada con el actor y representante Diego Díaz. Lope mantuvo una relación de nueve años con ella, con

los sentimientos de Lope por una mujer que tuvo un papel importante en su vida amorosa: Micaela de Luján.

Este soneto define la actitud de Lope ante la feminidad que le provocó felicidad y desdichas a partes iguales. La condición de la mujer ocupa la línea principal de los versos, pero en el fondo el poema refleja el impacto de esta condición sobre el poeta. La amada está vista como fuente de libertad y prisión a la vez, tal como el sentimiento de amor que es contradictorio, idea que se expresa a través del oxímoron: „entre su nieve ardía”.

La composición poética sigue la estructura clásica del soneto: dos cuartetos y dos tercetos. La musicalidad de los versos deriva de la métrica que combina el endecasílabo („fué-se-le-de-la-jau-lael-pa-ja-ri-llo”) con versos de diez o doce silabas; el único diferente tiene nueve silabas: „vas-por-des-pre-iciar-el-ni-do”. También destaca la música de los versos a través de la rima consonante o asonante y del encabalgamiento, la continuación de la idea poética en el verso siguiente, técnica que da fluidez y transforma la poesía, metafóricamente, en el agua de un río que lleva consigo todo lo que el poeta siente y piensa.

En el primer cuarteto aparece la imagen de la mujer amada que ayuda a un pajarillo a librarse de „los hierros del portillo”, metáfora de la prisión, el lugar que le impide volar y vivir en libertad. El pajarillo es una metáfora a través del cual el poeta se refiere a la mujer amada y a sus sentimientos. Lucinda, la proyección literaria de Micaela de Luján, que en la vida real estaba casada y vivía un amor clandestino con Lope, trata de librarse a sí misma de la „jaula”, otra metáfora para nombrar la cárcel en la que vivía. El „libre viento” se convierte en esta interpretación en el símbolo de la vida libre y el amor vivido sin temores. El tiempo verbal es relevante para sostener el esfuerzo que hace una mujer para vivir en plenitud la pasión a la cual aspira: el imperfecto del indicativo indica en el caso del verbo „daba” que la acción está vista/percibida como una lucha continua/perpetua para lograr ayudar el pajarillo librarse. Al final de la estrofa, el otro imperfecto „solía” establece una relación simétrica con el primero y hace hincapié sobre la idea que el deseo de ser libre es una condición a la cual una mujer, en este caso, y el hombre, en general, aspiran permanente.

En el segundo cuarteto llaman la atención los recursos estilísticos dentro de los paréntesis: „(y de las mejillas amarillo/volvió el clavel que entre su nieve ardía)”. El simbolismo del clavel⁶,

la que tuvo ni más, ni menos que cuatro hijos. De una belleza extraordinaria, era, sin embargo, inculta, una analfabeta incapaz incluso de firmar, para la que el poeta solo tenía alabanzas referidas a sus ojos azules, sus cabellos, sus manos blancas: „Lucinda hermosa en quien mi luz se encierra:/nieve en blancura y fuego en el efecto,/paz de los ojos y del alma/dame a escribir como a penar sujeto”

(Soneto 155: <https://losotrospoetas.blogspot.com/2009/04/soneto-155-de-lope-de-vega.html>). <https://casamuseolopedevega.org/es/lope-y-su-obra-2/que-sabes-de-lope-2/cuántas-relaciones-amorosas-tuvo-lope> (6.06.2020, 10.20)

⁶ El clavel simboliza la **pasión**, el **afecto**, el **anhelo** y el **romance**. Los pintores del Renacimiento en los siglos XV y XVI la eligieron como flor predilecta para aparecer en sus escenas de compromiso y emparejamiento. Nada ha cambiado desde entonces y el clavel sigue siendo el regalo perfecto para **demostrar amor con flores**. Esta flor es un símbolo distintivo de España. <https://www.bourguignonfloristas.es/blog/origen-y-simbolismo-del-clavel/>

El nombre científico del clavel (Dianthus Caryophyllus) se traduce en „flor del amor” o „flor

flor de la pasión, el afecto, el anhelo, destaca el concepto de *coincidentia oppositorum*, mostrado por la idea que igual al modo que se ve el rostro de la amada es el sentimiento que ella despierte: un amor uniendo los contrastes - el rojo del clavel y el blanco de la nieve. El verbo „ardia” asociado con la nieve representa un oxímoron, una estructura antitética que une los contrarios y que da lugar a varias interpretaciones: por un lado, „la nieve” es el símbolo de la frialdad, del rechazo mientras el verbo sugiere el fuego, la pasión. Desde el punto de vista cromático, el color de la nieve alude a la pureza y el rojo puede ser conectado con la intensidad de la pasión, de la vida. Es especialmente la armonía de los contrastes, que es el barroco en su significación espiritual.

La interrogación retórica que representa el primer terceto subraya la idea que la libertad puede ser llena de peligros, en oposición con el nido, visto como „despreciado” de la amada, que busca más allá la felicidad. „El nido” puede ser el símbolo de la seguridad que un hogar, un matrimonio le da a una mujer, esta idea siendo apuntada por el último verso de la estrofa, donde „el dueño” representa el hombre que ofrece esta estabilidad.

La última estrofa rodea alrededor de dos símbolos: „la prisión” y las lágrimas. El primero se refiere a todo lo que representa la cárcel para una mujer: una relación en la cual no vive el amor, un matrimonio infeliz. También la imagen de la cárcel se puede referir al hecho que el lector entra en ella y se puede perder, confundir porque en sus versos se mezclan en confusa armonía la libertad y la prisión, la pasión y la aspiración. Al lector le puede resultar difícil encontrar la clave que permita entender la alternancia de los elementos constituyentes.

Al final, el lector entiende que el intento de evasión y el retorno del pajarillo a su dulce carcelera tienen más interpretaciones. La primera se descubra a través del nombre Lucinda que aparece en el primer cuarteto, de la imagen de la mujer amada del primo terceto y gracias al último verso donde se subraya la infelicidad de la mujer que acepta vivir una vida encarcelada. La segunda interpretación puede estar ligada al sentimiento de amor en sí mismo que esclaviza a los enamorados: la prisión representa el plano carnal y el vuelo hacia la libertad podría ser el deseo de espiritualizar el sentimiento, de pasar más allá de los límites del „nido”, de los sentidos. Esta interpretación se asocia con la idea de que en cualquier elemento o sentimiento profano/erótico existe una semilla del sagrado, algo de donde puede crecer el sentimiento místico.

Pero las preguntas que nacen leyendo este soneto son: ¿Por qué esta oscilación entre la libertad y la prisión, entre la nieve y el fuego, entre el profano y el sagrado? ¿Es posible que tengamos que ver el amor profano en la poesía lírica de Lope de Vega no solo como tema poético, sino también como un estado de conciencia elevada la cual el poeta intentó alcanzar para aumentar su propio poder creador? ¿Cantar una pasión real, terrenal, carnal puede ser el trampolín para elevarse a esencias trascendentales?

A lo mejor, bajar en la condición carnal, Lope trata de elevarse de ella, de ascender al centro del alma y la experiencia erótica trasladada en poesía es como un examen de conciencia que ilumina el proceso vital de la creación: la creación del poema y la creación del mundo con su pureza original. Una de las esencias de los

de los dioses”; esta flor ha sido una de las más veneradas durante siglos. (<http://www.publiboda.com/claveles-significado-y-atributos.html> (6.06.2020, 13.45)

sonetos la constituye la reflexión sobre el amor, convirtiéndose en una filosofía de este sentimiento.

Con habilidad poética, voz y carne se aúnan en la poesía de amor profano de Lope de Vega y se espolean mutuamente, hasta el punto de confundir una y otra: su voz poética convierte su biografía en creación literaria.

BIBLIOGRAFÍA

Universidad Nacional de la Educación a Distancia, *Historia de la literatura española de la Edad Media y Siglo de Oro* (segunda parte), redactada por Juan Manuel Rozas, Madrid, 1977, Impreso por GREFOL S.A.

WEBOGRAFÍA

<https://www.poemas-del-alma.com/lope-de-vega-daba-sustento-a-un-pajarillo.htm>
<https://losotrospoetas.blogspot.com/2009/04/soneto-155-de-lope-de-vega.html>
<https://casamuseolopedevega.org/es/lope-y-su-obra-2/que-sabes-de-lope-2/cuántas-relaciones-amorosas-tuvo-lope>
<https://www.bourguignonfloristas.es/blog/origen-y-simbolismo-del-clavel/>
<http://www.publiboda.com/claveles-significado-y-atributos.html>