

LÍRICA

1.-Introducción

El nombre del género lírico se explica porque originariamente, en Grecia, los poemas eran cantados o recitados con acompañamiento de la **lira**.

Bajo la amplia denominación de «**género lírico**» se incluyen composiciones poéticas de **temas muy variados** (erótico, patriótico, idílico, elegíaco, religioso, etc.) y **diversas formas métricas**, pero que siempre tienen un **enfoque personal y subjetivo** (el poeta expresa sus sentimientos más íntimos). Los nombres más corrientes para el poema lírico son *oda* (término de origen griego: ὕδα) o *carmen* (término latino).

Las **primeras manifestaciones** líricas en latín son el *Himno de los Salios* (*Carmen Saliorum*), los sacerdotes saltadores de Marte, y el *Himno de los hermanos Arvales* (*Carmen fratrum Arvalium*), sacerdotes de la divinidad agrícola *Dea Dia*. También hay referencias, aunque nada se conserva, a un himno en honor de Juno Regina compuesto por Livio Andrónico (207 a.C.) y a unos antiquísimos *carmina triumphalia* y *carmina convivalia*, es decir himnos de victoria y de banquete.

Aparte de estos testimonios de la lírica coral arcaica, la poesía lírica al estilo helenístico se introdujo en Roma en el siglo II a.C., y los **primeros poetas líricos** puros de nombre conocido son ya de finales del siglo II a.C. y comienzos del I a.C., dentro del círculo de Quinto **Lutacio Catulo** (150-87 a.C.), aunque de su obra no se conservan más que citas.

La siguiente generación de poetas, en la primera mitad del s. I a. C., es la que se agrupa bajo el nombre de **poetas nuevos** (*poetae novi*) o **neotéricos** (*neoterói*), expresiones con las que Cicerón se refirió a ellos con cierto desprecio. Sus **composiciones breves** (el *epilio*, es la principal muestra), **de gran perfección técnica y de gran belleza formal y estilística** presentan la marca del influjo alejandrino: «el arte por el arte». Escribieron poemas siguiendo la moda helénica, pero teniendo una preocupación exquisita por cuidar la forma; estos jóvenes poetas rebeldes rompían los moldes establecidos y, en un tiempo en el que estaba de moda escribir largos poemas épicos de temas patrióticos, hablaban de amores personales y reales y de hechos cotidianos en poemas cortos y de métrica variada, siendo acusados de superficiales.

Erato, Musa de la poesía lírica

2.-Catulo

Gayo **Valerio Catulo** (87-54 a.C.) era natural de Verona, en la Galia Transpadana. Pertenecía a una familia acaudalada e influyente. Su padre era amigo de César, al que Catulo, sin embargo, despreciaba. Estudió en Roma, donde pasó largas temporadas, hasta que se estableció allí en el 62 a.C., introduciéndose pronto en los ambientes de la nobleza más refinada y sus cenáculos literarios, principalmente los de sus amigos neotéricos, algunos de los cuales eran también paisanos. Quizá se afincó en Roma siguiendo a **Clodia**, la esposa del gobernador de la Galia Cisalpina, Metelo (quien sería su protector en la Urbe), y hermana de Publio Apio Clodio, el tribuno de la plebe enemigo de Cicerón; Clodia era una mujer de gran belleza y extremada desenvoltura que inspiró en Catulo una violenta pasión y un amargo desengaño de los que extrajo inspiración para sus versos, en los que la canta bajo el pseudónimo de **Lesbia**.

Todas las características de la lírica de los neotéricos se observan en Catulo. Pero él es el primer poeta lírico con una obra conservada relativamente extensa y coherente. Fue el principal representante de la corriente literaria de los *poetae novi o neoterói*, términos que Cicerón empleó despreciativamente para referirse a estos poetas, influidos por los alejandrinos griegos. La poesía de los neotéricos se caracterizaba por su **gusto por las composiciones breves de cuidada factura y estilo muy refinado**.

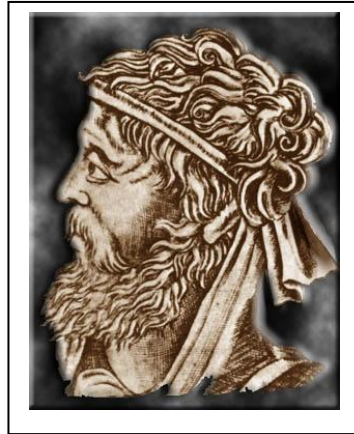
Catulo recoge una doble tradición griega, por una parte se inspira en los **líricos arcaicos griegos** (Safo, Alceo y Anacreonte) abriendo un camino por el que proseguirá Horacio, y por otra en los **alejandrinos** (Calímaco, Filodemo).

La colección de sus poemas, que el propio poeta dedicó a su amigo Cornelio Nepote (el historiador), nos ha llegado bajo el título de *Catulli Veronensis liber*, y consta de 116 composiciones de diversa extensión y algunos fragmentos. Catulo emplea **metros variados** en estos poemas, predominando los siguientes: **yambos** en los más breves; **hexámetros** en los más extensos; **dísticos elegíacos** en los epigramas. Se le considera el **introducción en Roma de la poesía lírica eólica**, que más tarde Horacio haría completamente suya.

Los poemas de Catulo podrían clasificarse en tres grupos de acuerdo con los motivos que los inspiran:

- 1. Poemas mitológicos eruditos** (los más extensos), de clara elaboración alejandrina.
- 2. Poemas satíricos y epigramáticos**, en los que lanza invectivas contra sus enemigos y critica la sociedad de su época, e incluso a los políticos.
- 3. Poemas líricos y elegíacos**, que tratan con expresión sincera de sus sentimientos, ya de amistad, ya de amor.

Salvo las composiciones del primer grupo, todas las demás tienen un **carácter autobiográfico**, destacando las que relatan su azarosa relación con su amada Lesbia, y arremeten contra sus rivales. Catulo se revela como un verdadero maestro tanto para la expresión de lo más íntimo como para el impropio más grosero.

Catulo

3.-Horacio

Quinto **Horacio** Flaco (65-8 a.C.), nacido en Venusia, en el sur de Italia, era hijo de un liberto que hizo todo lo que pudo para que tuviera una buena educación. Estudió en Roma hasta los veinte años, y luego marchó a Atenas para estudiar filosofía (se inclinó hacia el epicureísmo). Tomó parte en la batalla de Filipos del lado de los asesinos de César, Bruto y Casio. Tras su regreso a Roma, trabó amistad con Virgilio, quien lo introdujo en el círculo de Mecenas, y a través de éste pudo conocer al emperador Augusto. Con todo, siempre fue un celoso defensor de su libertad personal.

La obra de Horacio comprende en un orden cronológico, primero los *Épodos* (41-30 a.C.); después los tres primeros libros de *Odas* y el primer libro de las *Sátiras* (30-20 a.C.); y, finalmente, el segundo de las *Sátiras*, el *Arte Poética*, el *Carmen Saeculare* y el cuarto libro de *Odas* (20-8 a.C.).

Aunque hagamos alusión a los *Épodos* a propósito de Horacio como autor del género satírico, aquí cabe decir que también hay entre ellos composiciones que preludian el espíritu lírico de las *Odas*, se trata de aquéllas que van dirigidos a sus amigos, en los que la amistad brilla como un sentimiento al que Horacio abre su corazón de modo sincero.

La parte más propiamente lírica de la obra de Horacio está constituida por los cuatro libros de *Odas*, que Horacio llamó *Carmina*. Abarcan gran **variedad de temas y de tonos**, y poseen una extraordinaria **perfección formal**. **Se inspira principalmente en los líricos monódicos arcaicos**, Alceo y Safo, también **en la lírica coral** de Píndaro o Simónides, a los que a veces sobrepasa en algunas de sus odas. De estos líricos arcaicos griegos Horacio toma, además, las **combinaciones estróficas**.

En cuanto a los **temas** de las *Odas*, encontramos reflexiones filosóficas en las que transmite su ideal de vida epicúrea, temas patrióticos, escenas mitológicas, dedicatorias, actualidad política, acontecimientos públicos o privados, banquetes, victorias, la amistad y el amor, pero no sentido, sino academicista.

Por lo que respecta al *Carmen Saeculare*, se trata de una «oda nacional» compuesta por Horacio en el 17 a.C., a instancias de Augusto, para ser cantada en la celebración de los *Ludi Saeculares*. Es un himno coral que debía ser cantado en honor de los dioses, y particularmente de Apolo, el protector de Augusto.

Su poesía alcanza una **extraordinaria maestría** porque Horacio, educado en el arte griego, **concibe cada poema como una estructura arquitectónica**: cada verso se presenta como un elemento independiente perfectamente ensamblado con el siguiente.

Horacio vaticina su fama venidera y **quiere que su poesía sirva de canon**; por ello, a diferencia de Catulo, en sus composiciones **predomina lo formal sobre lo subjetivo**. La melancolía, el escepticismo, el disfrute del momento presente (*carpe diem*), pero acomodándose a una vida apartada y contentándose con poco (*aurea mediocritas*) se insertan en los poemas de Horacio en forma de situaciones y reflexiones tópicas, teñidas de epicureísmo, pero no suelen ser elementos vivenciales del poeta.

Horacio

4.-Poetas elegíacos

La **elegía** latina se suele considerar como un subgénero de la lírica por su carácter íntimo y personal, aunque habla más de tristeza que de amor. La forma métrica que define este género es el dístico elegíaco: una pequeña estrofa de dos versos, un hexámetro y un pentámetro dactílicos. Los principales autores latinos de elegías son: Tibulo, Propercio y Ovidio.

La elegía romana es la expresión de sentimientos personales, entre los que figura en primer lugar la **experiencia amorosa**, que casi siempre es **desgraciada**, de ahí que **dolor y sufrimiento** estén casi siempre presentes en este tipo de composiciones. Además de este **amor desgraciado**, casi romántico, los poetas elegíacos utilizan un repertorio común de tópicos:

1. **Pseudónimo de la amada**: Catulo: **Lesbia**; Tibulo: **Delia** y **Némesis**; Propercio: **Cintia**; Ovidio: **Corina**.

2. **Encantamientos** para lograr el amor.

3. El poeta se presenta como un **peritus amoris**, un experto en las penas del amor, que pretende ayudar a los demás.

4. El lamento ante la puerta cerrada de la amada.

5. El paralelismo del amor con la milicia: **militia amoris**.

5. Exhortación a **disfrutar del presente**: **carpe diem**.

6. Alabanza convencional de la **vida en el campo**, de la **paz**, de la **paupertas**, es decir, de la vida humilde, o de la **aurea mediocritas**, por la cual el poeta dice contentarse con poco.

Tibulo

Albio **Tibulo** (55-19 a.C.) nació en Gabios, una ciudad del Lacio. Procedía de una familia acaudalada del orden ecuestre, que había sido víctima de las confiscaciones del segundo triunvirato. Perteneció al círculo de Mesala Corvino, de quien era íntimo amigo; con él había combatido durante la guerra civil en el bando de Augusto. También cultivó la amistad de Horacio, Virgilio, Propercio y Ovidio.

Se han conservado dos libros de elegías suyas dentro del llamado *Corpus Tibullianum*, que incluye un tercer libro de composiciones de poetas del círculo de Tibulo y de la poetisa Sulpicia (hermana de Mesala Corvino). Cada libro está dedicado a una amada distinta: el primero está dedicado a Delia, su tierno e idílico amor del que se sintió esclavo (se trataba de una mujer casada de origen plebeyo llamada Plania); el segundo, a Némesis, por quien experimentó una pasión arrebatadora.

Los temas de la mayoría de sus elegías son los propios del género: rechazo de la guerra, del comercio, de la riqueza, cultivo de la vida sencilla y tranquila al lado de su amada y predilección por lo bucólico.

Su poesía se caracteriza por la expresión sincera de sus sentimientos amorosos. Claridad, sencillez, armonía y precisión distinguen el estilo de Tibulo, que, además, prescinde de la erudición mitológica en sus poemas.

Propercio

Sexto Aurelio **Propercio** (50 a.C.-15 a.C.) era de origen umbro (se cree que nació en Asís). Su padre se arruinó como consecuencia de las guerras civiles y las confiscaciones de tierras, y Propercio, muy joven aún, se vio empujado a probar fortuna marchándose a Roma. Trató de

abrirse camino como orador, pero el amor por Cintia hizo que surgiera su vocación poética. Llamó la atención de Augusto y de Mecenas, en cuyo círculo literario se introdujo. Allí conoció a poetas como Virgilio y Ovidio.

Propertio escribió cuatro libros de *Elegías*. Los tres primeros están dedicados a su amada Cintia, mientras que en el cuarto se ocupa de temas religiosos (viejas leyendas romanas) y patrióticos, en consonancia con el programa de recuperación de los valores tradicionales de Roma (segunda amada de Propertio) propugnado por el emperador Augusto.

La poesía de Propertio imita a los poetas alejandrinos, especialmente a Calímaco, de quien adopta el barroquismo de estilo y el gusto por la erudición y las curiosidades mitológicas.

La violenta pasión que sintió por Cintia hizo que el poeta expresara con gran patetismo su concepto trágico del amor, el tormento de los celos, la tristeza y la desilusión.

Ovidio

Publio **Ovidio** Nasón (43 a.C.-17 d.C.), nació en Sulmona de una familia acomodada de rango ecuestre. Introducido en ambientes intelectuales, rehusó seguir la carrera de abogado para dedicarse plenamente a la poesía. En el año 8 a.C. fue objeto de una acusación, aún no aclarada (quizás por la redacción de un libro considerado lascivo por el emperador: '*El arte de amar*'), y se le condenó al destierro en Tomos (en la Dacia); en consecuencia tuvo que abandonar la familia que había formado, su círculo de amistades y la fama y el éxito que ya conocía como poeta.

Ovidio murió en el destierro, añorando Roma y suplicando angustiosamente a unos y a otros que intercedieran ante el emperador Augusto para que le fuera levantado el castigo.

La obra elegíaca de Ovidio está compuesta por *Amores*, y *Heroidas*, obras de su juventud, y por *Tristia* y *Epistulae ex Ponto*, escritas en el destierro.

Amores es una colección de poemas elegíacos recogida en tres libros, en la que el poeta canta a Corina, su amada tal vez imaginaria. En las elegías amorosas, expresa sentimientos más bien convencionales; no se basa en su experiencia personal. Pero Ovidio es un poeta de talento extraordinario, su estilo es brillante y refinado, abundante en recursos, y por ello consigue evitar la monotonía de una inspiración más superficial que en los poetas anteriores

Heroidas se compone de quince epístolas poéticas en dísticos elegíacos. Salvo en el caso de Safo, que escribe una carta a Faón, se trata de cartas dirigidas por heroínas legendarias a sus amados: Penélope a Ulises, Fedra a Hipólito, Dido a Eneas, etc; se incluyen también entre estas cartas las respuestas de algunos amantes, como la de Paris a Helena. En las *Heroidas*, Ovidio aprovecha al límite el tema amoroso, aunque sea de manera académica, sacando partido de los amores míticos de mujeres abandonadas o alejadas de sus amantes.

Tristia es una recopilación de cartas en dísticos elegíacos, distribuidas en doce libros. Por deseo del poeta no aparecen los nombres de los destinatarios de las cartas.

Epistulae ex Ponto son cuatro libros de cartas poéticas en dísticos elegíacos, dirigidas a su mujer y a sus amigos, para pedirles que intercedan por él ante Augusto solicitando el regreso del lugar de destierro. Como en la obra anterior, la mayoría de las cartas está presidida por el tono de lamentación y queja, pero Ovidio es capaz de hacer poesía a partir de su desgracia personal, poesía pura en la que la forma sobrepasa el contenido.

