

Matas Caballero, J. *Espada del Olvido. Poesía del Siglo de Oro a la Sombra del Canon*, León (Universidad, Secretariado de Publicaciones) 2005, pp.348.

Nos encontramos en esta *Espada del Olvido* con una reunión de trabajos de los últimos diez años del profesor Juan Matas Caballero, aparecidos en diferentes publicaciones. Nos hallamos ante interesantes artículos sobre poetas de nuestros siglos de Oro, tanto del XVI como del XVII. Se observa un claro interés del profesor Matas por recuperar a poetas que han sido considerados menores por la crítica y, a través de un acercamiento a sus textos, darles un lugar apropiado en la historia de la literatura española y aurisecular en particular.

Este recorrido incluye a Lomas Cantoral con sus cartas y epístolas; a Pedro de Medina Medinilla y la égloga a Isabel de Urbina; Agustín de Tejada y Páez y su composición al túmulo granadino a los Reyes Católicos. Lope de Vega, que a pesar de su fama, se mantiene también a la sombra poética de Góngora, como analizara con acierto el autor; Juan de Jáuregui y la música en su *Orfeo*; la presencia de la mitología como lugar de encuentro y desencuentro entre Jáuregui y Pérez de Montalbán; el conde de Villamediana y un poema del exilio, así como la también poesía del exilio de Enríquez Gómez y cierra el conjunto con el análisis de un retrato satírico creado por sor Juana Inés de la Cruz.

Es interesante este libro recopilatorio puesto que creo que cumple el objetivo fundamental: rescatar del olvido estos poetas tan importantes, no solo por ellos mismos, sino para poder reconstruir el extenso corpus poético heredado. Propone Juan Matas un acercamiento diferente y un posible cambio en la valoración del panorama poético a través de la recuperación de estos diferentes poetas, y qué mejor manera de hacerlo, que acercándonos a sus textos con interesantes análisis hechos desde perspectivas muy variadas que vamos a ir desglosando a lo largo de estas líneas. La ruptura que pretende se alcanza también en gran medida, ya que con el acercamiento a estos versos, somos capaces de olvidar el marbete de “menor”, con el que han sido calificados estos poetas y condenados, por tanto, al ostracismo. Hay, a lo largo de los diferentes artículos, un interés por “subrayar el significado y el valor literario de las obras”.

No pretende el estudioso acabar con el canon, sino una reflexión sobre diferentes poetas y las cuestiones estéticas que encierran sus textos, ya sean barrocos o manieristas, tomando, además, las preocupaciones vitales como reflejo de esta estética ya anunciada.

1.- Amor y amistad en las cartas y epístolas de Lomas Cantoral.

Se observa desde un principio una inteligente manera del profesor Matas por abordar el tema que pretende tratar, va desde un acercamiento a todo el corpus del poeta hasta llegar a un fino análisis de las cartas y epístolas objeto de estudio. Hay una variedad métrica que va desde el octosílabo hasta el endecasílabo, según las diferentes tradiciones castellana e italianizante. Inscribire las diferentes composiciones en esta tradición y hace un comentario exhaustivo entroncando con la tradición cancioneril, con tópicos del amor cortés que van desde el vasallaje de amor, hasta el silencio o sufrimiento amoro-

so en las diferentes composiciones amorosas, comentando acertadamente los recursos de los que se vale Lomas para dar mayor fuste poético a estas creaciones. En las cartas y epístolas de corte amistoso se explica la relación existente con la epístola moral tan de moda en los Siglos de Oro.

Concluye Matas que Lomas destaca por la libertad, variedad y flexibilidad de sus cartas y epístolas que se encuentran entre la temática amorosa y la moral con gran variedad de destinatarios: desde Filis, hasta sus amigos, inscribiendo a Lomas, con acierto, según mi opinión, en una estética equilibrada y manierista fruto del autodidactismo y la evolución propia a partir del seguimiento del maestro Garcilaso de la Vega.

2.- Claves compositivas de la *Égloga en la muerte de Doña Isabel de Urbina*, de Pedro de Medina Medinilla.

Estamos ante otro de los poetas llamados 'menores' al que no se ha prestado mucha atención por parte de la crítica. Comienza el profesor Matas con un acercamiento somero a los pocos datos biográficos que se conservan de Medina, quien debió entablar amistad con Lope de Vega y al que dedicó esta égloga funeral por la muerte de Isabel de Urbina. Se añade a estas leves circunstancias vitales un interesante recorrido por la relación entre la égloga y la elegía de carácter funeral en una tradición bucólica en la que amor y muerte se unen.

Este capítulo nos sitúa dentro de un marco temporal preciso; se inscribe dentro de una tradición que proviene de la antigüedad clásica y comenta las diferentes partes de la composición, deudoras, en cierta medida, de esta tradición que se ve plasmada en los interesantes comentarios sobre los monólogos de los pastores Lisardo y Belardo.

3.- *La Canción de los Reyes Católicos* de Agustín de Tejada Páez: ejemplo de Mitologema y Manierismo.

De nuevo el profesor Matas inscribe el texto objeto de estudio dentro de un momento histórico y social, así como dentro de una tradición poética: la canción heroica. Tejada es uno de los poetas miembros de la Academia de Granada, que nos legó el importante manuscrito *Poética Silva*, con 98 composiciones muy selectivas de entre finales del XVI y principios del XVII.

Según Matas Caballero estamos ante una canción ditirámica a un tesoro representativo de la ciudad de Granada, cuyo modelo es el Divino, Fernando de Herrera. Para el análisis de esta canción petrarquista propone una variedad en el método: la aplicación del mitologema siguiendo de cerca la manera de trabajo que utiliza el profesor Lara Garrido en las *Octavas a Felipe II* de F. de Aldana. Nos encontramos ante la creación de un mitologema político-religioso en torno al rey Fernando jalonando este interesante análisis de toda la composición. Se trata de la unión de las vertientes pagana y cristiana con un carácter manierista-preciosista. Juan Matas apunta el magisterio de Herrera, pero partiendo de él hay un alejamiento como autoafirmación del poeta granadino, buscando su propia manera de crear, analizada con precisión por el estudioso.

4.- Jáuregui, lector de Góngora: entre la censura y la imitación poética.

Este capítulo muestra un método de trabajo que va, como hemos visto en otros de los trabajos de este libro, de un acercamiento general al comentario de los diferentes textos de estos poetas casi olvidados. Empieza con un interés por la polémica suscitada en torno a la *nueva poesía* propuesta por

Reseñas

Góngora y que es censurada por Jáuregui, pero que, a la vez, parece ser un seguidor de Góngora como demuestra el profesor Matas a lo largo de este artículo. Se crea así, una sensación de paradoja respecto a Jáuregui quien crítica a la vez que sigue a Góngora.

La tesis que defiende Matas es la inspiración gongorina del poema de Jáuregui "Acaecimiento amoroso", basado en la "Corcilla temerosa" del cordobés. En ambos poemas encontramos un fracaso amoroso, la persecución y pérdida de una ninfa. Estamos ante un tipo de poesía venatoria con un marcado tono erótico en el que se rastrean con acierto antecedentes mitológicos: la carrera de Atalanta y el fracaso final de los amantes. Si bien, Jáuregui difiere también de Góngora, puesto que utiliza el doble de versos acomodados al metro de la silva frente a la canción gongorina.

Concluye Matas, después de un atinado análisis, que no estamos ante una imitación servil, sino ante una aportación personal al tema, ya que la presencia de Góngora es real en todos los poetas de comienzos del XVII, puesto que su influjo fue enorme y esto es lo que refleja Matas en este capítulo.

5.- Lope de Vega tras la estela de Góngora: unos versos de *La Filomena*. Con Lope de Vega no estamos ante un autor menor, si bien, su presencia es justificada en el prólogo que hace el autor ya que Lope estuvo a la sombra de Góngora, al menos, en lo que se refiere a poesía. Con *La Filomena* de 1621, Lope pretendía ser el punto de referencia, tanto en novela como en poesía, lugares copados por Cervantes y Góngora hasta el momento.

Se observa un cambio en el interés de los diferentes trabajos, ordenados según el tiempo de las composiciones objeto de estudio. Así, Góngora es el canon a principios del XVII (frente al Manierismo anterior), ya sea visto de manera positiva o negativa por los poetas que lo siguen o lo repudian, pero siempre desde lecturas muy atentas. *La Filomena* lopesca es un intento muy equilibrado de Lope de ser una alternativa al gongorismo imperante en la época. Estamos ante una composición muy teatral en la que hay tres cantos y que posee también una estructura interna muy cercana a lo teatral: planteamiento, nudo y desenlace. El fragmento objeto de análisis del doctor Matas es la creación de un tapiz por parte de Filomena que no es capaz de hablar. Tenemos unas fuentes clásicas (*Las Metamorfosis* de Ovidio) que Lope de Vega asume y supera con la creación de nuevas situaciones e interesantes personajes como el pastor Silvio. Hay un minucioso análisis de este fragmento en el que destaca la relación asunto-estilo que se acerca a un estilo elevado por el tono también alto del tema, pero, para Matas, no logra alcanzar Lope de Vega las cotas a las que ya había llegado Góngora con sus grandes poemas: *Las Soledades* y *El Polifemo*.

6.- Una nota sobre *El Orfeo -ut musica poesis-* de Juan de Jáuregui.

Plantea el profesor Matas Caballero la importancia de la poesía mitológica y dentro de la misma, el *Orfeo* de Jáuregui, centrandolo, enseguida el tema: la música y la importancia que esta tiene a lo largo de las 94 octavas que forman el texto. Orfeo y la música están en relación desde antiguo, hecho que aprovecha el poeta para conseguir efectos catárticos a través de la música, si bien se pone de manifiesto la tragedia a pesar de esta armonía. La relación amor-muerte está muy presente en el texto como apunta el estudioso.

Se cierra el trabajo con unas interesantes reflexiones sobre la superación de la fuente por parte de Jáuregui a través del método de la amplificación y la equilibrada armonía de la concepción poética del sevillano.

7.- La mitología, campo de tiro, en la batalla de los estilos poéticos: Jáuregui y Pérez de Montalbán.

De nuevo se produce un acercamiento a los textos desde un enfoque interesante: un breve recorrido por la fábula mitológica, desde el final de la Edad Media, hasta el Renacimiento donde tiene, por primera vez, interés por sí misma la mitología. Desde Juan de Arguijo hasta Luis Carrillo y Sotomayor todos los poetas tienen composiciones mitológicas, si bien, la aparición del *Polifemo* de Góngora supuso un avance y una ruptura en la que todos los poetas tomaron su posición en contra o a favor. Juan de Jáuregui comienza esta polémica con el *Antídoto* que es respondido por el Abad de Rute, erudito cercano a Góngora. Así, pocos años después, Jáuregui compone su *Discurso poético* y su *Orfeo*, teoría y práctica de una poesía intermedia entre los claros (seguidores de Lope) y los oscuros (seguidores de Góngora), recurriendo a un ataque a Góngora a través de la materia elevada de la poesía mitológica.

Pero los que más afectados se vieron por este ataque fueron los seguidores de Lope de Vega, quienes contestaron con *El Orfeo en lengua castellana*, cuya autoría se plantea el profesor Matas y se la atribuye a Pérez de Montalbán. Se recurre de nuevo a la mitología para un ataque a Jáuregui y una posición más amistosa con respecto a Góngora, dándose así título al trabajo, ya que la mitología es el campo de batalla de los poetas. Concluye Matas, con acierto según las diferentes razones que propone, que, tanto Jáuregui como Pérez de Montalbán, acaban coincidiendo en la manera de crear, sin conseguir llegar a las cotas de genialidad del poeta cordobés.

8.- Un comentario sobre la poesía del exilio del conde de Villamediana: “Al retiro de las ambiciones de la corte”.

Propone el profesor Matas no mezclar vida y literatura para no llegar a dislates. Así, la vida de Villamediana ha sido objeto de varios trabajos que han dejado de lado su producción poética, de manera que propone un acercamiento a su obra. Se trata en este caso de un atinado análisis de un soneto “Al retiro de las ambiciones de la corte”, composición que, según Rozas, se incluye dentro del grupo de textos morales, en el que se apela a la vida tranquila y al menosprecio de corte. Debemos poner este texto en relación con el exilio que sufrió Villamediana para poder comprenderlo en su totalidad, ya que propone el exilio y la tradición del *beatus ille* como modo de exaltación de la virtud. Comenta todas las partes del soneto de manera muy minuciosa y acertada a mi parecer, rastreando fuentes como el emblema de *Las sirenas*; se destaca además la sencillez y la parquedad del estilo de la composición en un tono acorde con el tema tratado. Llegando Villamediana, en opinión del estudio, a la creación de una nueva e importante línea de creación con este poema que formaría parte de un más amplio cancionero del destierro.

9.- La poesía del exilio de Antonio Enríquez Gómez.

En su estudio, el profesor Matas recupera un personaje interesante; tras un breve recorrido por las circunstancias históricas de Enríquez Gómez y su condición de converso, la cual no le privó de participar del esplendor literario del Siglo de Oro. Se intenta rescatar del olvido este poeta de la tercera generación barroca. Se destaca, además, la importancia del tema del exilio en *Las*

Reseñas

academias morales de Enríquez Gómez, siendo este un tema central. Hay un interesante recorrido por los textos: sonetos, elegías y epístolas; en los que se llega a la conclusión acertada de que el exilio supone la muerte civil, una idea que se entronca directamente con el actuar poético de Ovidio en su exilio. Enríquez Gómez ha sido capaz de crear un cancionero del exilio, pero no se limita a esto, sino que se pone en relación con diversos tópicos de moda en la época: el menosprecio de corte o la soledad, y todo ello conseguido a través de diferentes cauces métricos como un tributo a la *variatio* barroca.

10.- La pluma y el pincel de sor Juana Inés de la Cruz: Nuevas perspectivas para un viejo tópico (bajo la inspiración de Polo de Medina)

La presencia de los retratos cobró gran importancia en nuestro siglo de Oro, donde el tópico del *ut pictura poesis* tomó todo su sentido con pintores y poetas; sor Juana se puede inscribir en esta tradición del retrato, pero en este caso, el texto objeto de análisis por parte del autor del libro es un retrato humorístico, el interesante *Pinta en jocosum numen, igual con el célebre de Jacinto Polo, una belleza*; esto es, un retrato humorístico que parte de otro texto del poeta Jacinto Polo. El profesor Matas observa tres partes: exordio, desarrollo y epílogo en las que se van describiendo de manera jocosa: cabello, ojos, nariz, mejilla, boca, garganta, mano, cintura, pie y vestido. Matas enmarca este texto dentro del espíritu desmitificador del Barroco; sor Juana conoce la tradición y crea este retrato satírico-burlesco (sin entrar, con acierto, el profesor Matas en abstrusas digresiones sobre lo satírico y lo burlesco) lo que supone un interesante acercamiento a la faceta más transgresora de la poeta mexicana.

Se cierra el volumen con una importante y completa selección bibliográfica que nos demuestra el dominio de la misma por parte del autor de los trabajos, que trae a colación de manera precisa a los pocos expertos en estos autores. Las pretensiones de rescatar del olvido a estos autores se van colmando con la lectura de los capítulos, en los que se crea un breve pero necesario entorno histórico y social que nos ayuda a comprender mejor los textos y a los autores de los mismos. Se trata de un comentario muy razonado de los textos, que nos llevan a diferentes partes del corpus poético de estos poetas, que no por menos tratados son de menor calidad literaria, sino al contrario, van encontrando su lugar en la historia literaria. Se amplía, así, el campo de estudio de la poesía de los Siglos de Oro, lo que implica la propuesta de nuevos trabajos para un futuro, esperemos no muy lejano. No cae el profesor Matas en la erudición gratuita y en el ejemplo vacío, sino en interesantes aportes que enriquecen la lectura de los textos.

En mi opinión, es necesario este enfoque de acercamiento al texto, el no quedarse en meros planteamientos teóricos que sólo aportan confusión a lo que realmente nos interesa: el texto literario en su vertiente más estética.

Oscar García Fernández

M^a del Carmen Pérez Díez, *Por Siempre Jamás: C.S. Lewis y la Tierra de Narnia*, León (Universidad, Secretariado de Publicaciones y Medios Audiovisuales) 2004, 326pp.

El reciente libro de Pérez Díez, basado en su anterior Tesis Doctoral, supone un innovador trabajo sobre el escritor británico C.S. Lewis a través de