

“Soneto CLXVI (166)” de **Luis de Argote y Góngora 1561-1627**, poeta español **barroco**

Términos literarios
Vocabulario apropiado

Góngora fue un poeta cordobés que popularizó por toda España y sus colonias el afán por una expresión poética

rebuscada

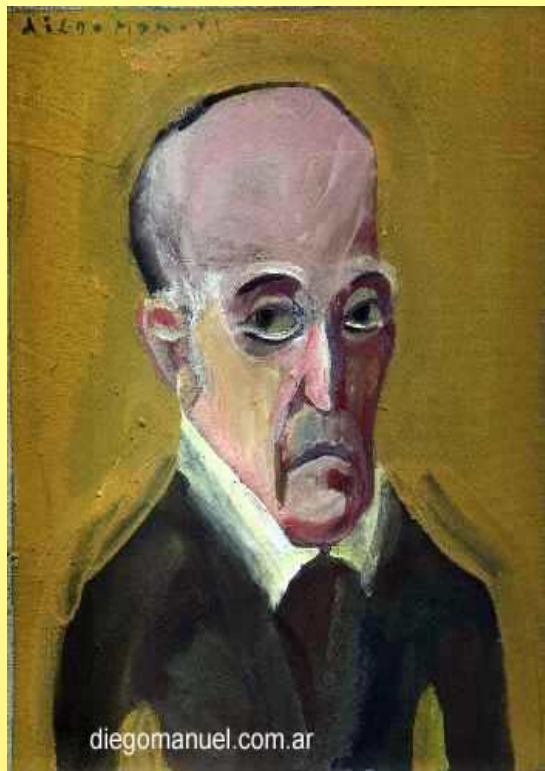
(complejo/round-about)

pero sumamente

ingeniosa y pulida

(polished). (Tres palabras son su **estilo**.)

Su poesía fue redescubierta por los poetas vanguardistas del siglo XX (20).

Luis de Góngora
Siglo XVII (17)

César Vallejo

Vicente Huidobro
Siglo XX (20)

Antes de leer:

1. ¿Qué quiere decir *carpe diem*? ¿Recuerdas ese tema? ¿Por qué crees que Góngora, un poeta tan original, emplearía un tema tan manoseado por los poetas del Siglo de Oro (más o menos 1550-1650)?
2. ¿Has visto *envejecer* a alguien en tu familia? ¿Qué cambios se *perciben* en su *aspecto físico* (physical appearance)?

Código literario y cultural:

El arte y la literatura del Renacimiento popularizaron un tipo de belleza femenina de la mujer alta, rubia, de ojos claros, cuello largo y tez blanca.

Este ideal fue captado magistralmente por Botticelli en su cuadro “El nacimiento de Venus,” y ésta es la imagen de la mujer que Garcilaso, tanto como Góngora, describen en sus poemas.

“El nacimiento de Venus,”
de Sandro Botticelli, 1485

Felipe III

El noble Góngora fue capellán real al rey español Felipe III.

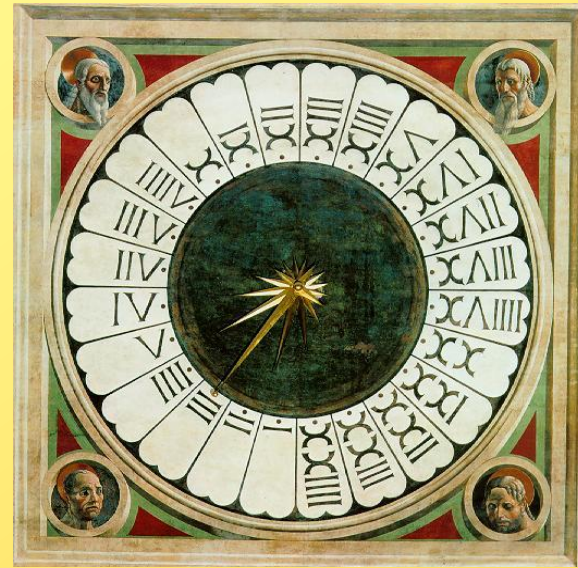
Dirigió su poesía a un público culto.

Se dedicó al **culteranismo**, una poesía caracterizada por **latinismos**, **alusiones oscuras**, **extremadas hipérboles** y **complicadas metáforas**.

Se valió de palabras cultas provenientes del latín o del griego.

También, queriendo imitar la sintaxis del latín, usó el hipérbaton, o sea, una variación en el orden normal de las palabras.

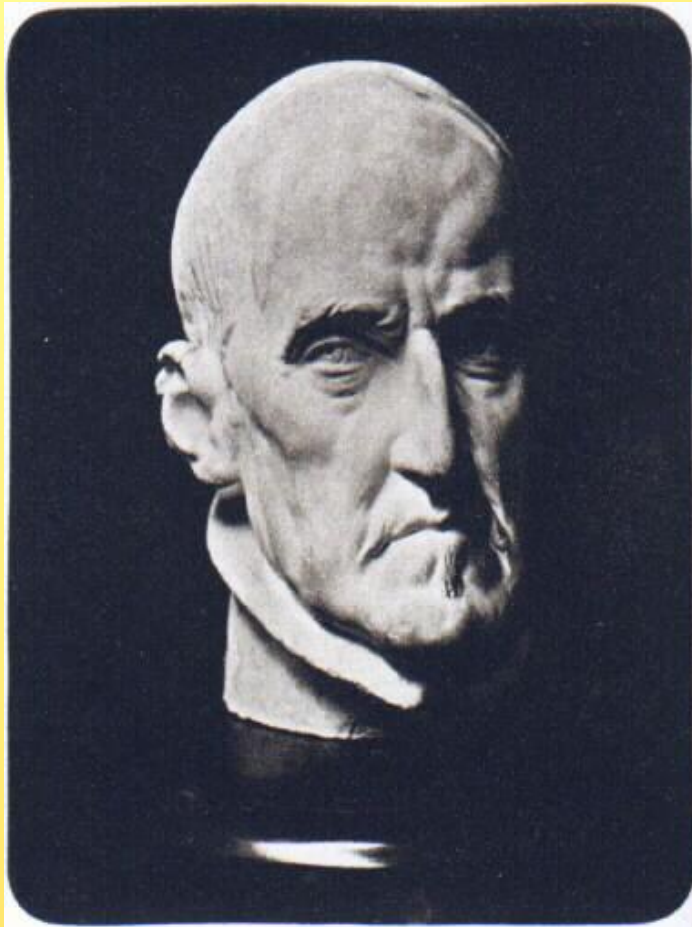

En su **poema amoroso** “Mientras por competir con tu cabello”, el poeta evoca, mediante una descripción de la mujer, el tema de **Carpe diem**.

Carpe diem es una frase del griego Horacio que quiere decir “**Recoge (los placeres del) día**”, pues el tiempo es implacable, y al fin lo arrasa todo”.

**“Soneto CLXVI (166)” de Luis de Argote y
Góngora 1561-1627**

(“Mientras por competir con tu cabello”)

El soneto CVLXVI (166) sigue:

Mientras por competir con tu **cabello (hair)**,
oro **bruñido (polished)** al Sol **relumbra**
(shining) en vano,

Mientras con **menosprecio (contempt)** en
medio el **llano (plain)**,
mira tu blanca **frente** el **lilio (lily)** bello;

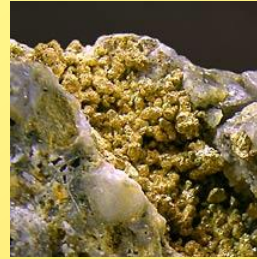
Mientras a cada labio, por **cogollo (bud)**,
siguen más ojos que al **clavel (carnation)**
temprano,

Y mientras triunfa con desdén **lozano (fresh)**
del luciente cristal tu **gentil cuello (gentile neck)**;

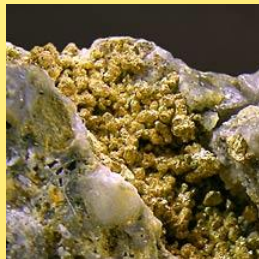

Goza cuello, cabello, labio y frente,

antes que los que fue en tu edad **dorada**
(golden)

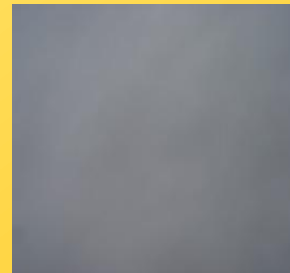
oro, lilio, clavel, cristal luciente,

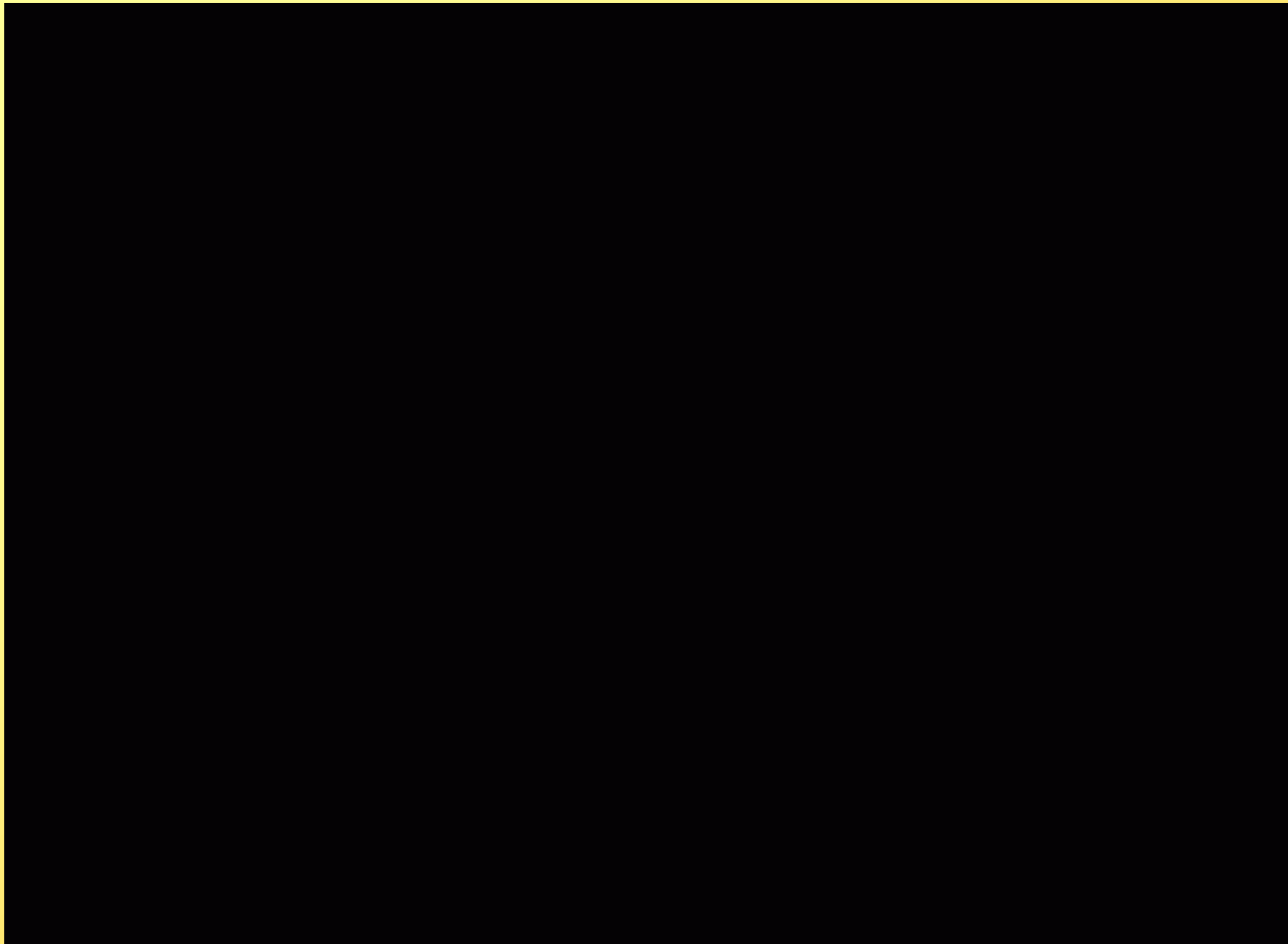

No sólo en plata o **víola troncada (shattered violin)**
se vuelva, mas tú y ello juntamente

en tierra, en **humo (smoke)**, en **polvo (dust)**, en
sombra (shadow),/ en nada.

Comprensión:

1. La poesía barroca trata de desorientar al lector, sobre todo al principio, y esto se consigue con los hipérbatos, o sea, alteraciones del orden normal de las palabras.

El primer paso es descifrarlos. Vuelve a escribir cada estrofa en prosa siguiendo un **orden sintáctico** (**orden de las palabras**) normal. *(see the next slide for help)*

Mientras oro bruñido relumbra en vano al
Sol por competir con tu **cabello,**
Mientras tu **blanca frente** mira con menosprecio
en medio el lilio bello,

Mientras más ojos siguen a **cada labio,** por
cogello, que al clavel temprano,
Y mientras tu **gentil cuello** triunfa con desdén
lozano del luciente cristal;

Goza, **cuello, cabello, labio y frente,**
Antes que los que fue oro, lilio, clavel,
cristal luciente en tu edad dorada

Se vuelva no sólo en plata o viola
troncada, mas tú y ello juntamente

En tierra, en humo, en polvo, en sombra,
en nada.

2. En este soneto Góngora compara partes del cuerpo de la mujer a elementos naturales.

¿A qué partes del cuerpo se refiere en los dos cuartetos?

Se refiere al cabello, a la frente, a los labios y al cuello.

¿A qué elementos de la naturaleza se compara cada parte del cuerpo?

1. cabello = oro bruñido
2. blanca frente = lilio bello
3. cada labio = clavel temprano
4. gentil cuello = luciente cristal

Entre estos elementos se encuentra una metonimia, a sea, una referencia a algo que no se menciona explícitamente.

¿Qué crees que es el “luciente cristal”?

Es el cuello resplandeciente de la mujer.

Cada comparación está asociada con un color.

¿Cuáles son?

1. el cabello = el oro

2. la frente = el blanco

3. los labios = el rojo

4. El cuello = lo transparente pero brillante

3. Hay una “competición” entre las partes del cuerpo de la mujer y los elementos naturales.

¿Cómo expresa Góngora esta rivalidad (rivalry)? ¿Qué parte del cuerpo de la mujer compite con qué aspecto de la naturaleza?

1. El sol compite con su cabello.

2. El lilio compite con su frente.

3. El clavel compite con sus labios.

4. El cristal compite con su cuello.

4. Si el poema nos confunde al principio en los cuartetos, todo se va aclarando al fin en los tercetos.

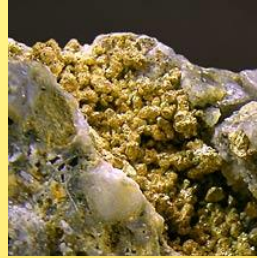
¿Se acumulan los signos del cuerpo y sus colores en el primer terceto?

Vamos a ver.

Primer terceto:

Goza cuello, cabello, labio y frente,

1. cuello = resplandeciente
2. cabello = oro
3. labio = rojo
4. frente = blanca

5. Hay una **metonimia** fundamental en el primer terceto: ¿a qué época de la vida se refiere la “edad dorada”?

Es la
juventud.

6. En el último terceto se expresan las transformaciones que experimentará la belleza de la mujer.

¿Qué dos verbos (uno en forma de participio pasado) usa Góngora para expresar esta transformación y cambio?

- troncada (arruinada)
- se vuelva (se convierte en)

¿En qué dos colores se convertirán el oro, el blanco y el rojo?

- Se convertirán en plata y en viola.

¿Con qué asocias estos dos colores?

- Tal vez **la vejez** y lo **herido**.

7. El soneto termina con una magnífica y famosa gradación descendente.

¿Qué es la gradación?

La gradación se refiere al encadenamiento de términos relacionados en el sistema de significación del poema.

La gradación que termina este soneto prefigura que después de la vejez la mujer podrá esperar la conversión de su cuerpo:

en tierra, en **humo**, en **polvo**, en **sombra**,
en nada.

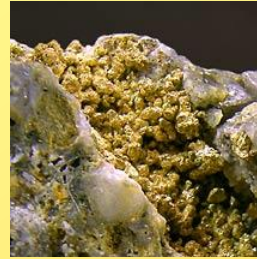
Explica el efecto que produce esta gradación.

Produce **un sentimiento pesimista**, aún **nihilista**, de la destrucción física que espera el cuerpo después de la muerte.

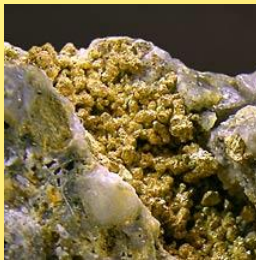
8. El poema termina en una gradación descendiente, pero hay otras gradaciones en el poema más escondidas y rebuscadas, típicas del barroco.

¿Puedes encontrar unas graduaciones en el primer terceto?

Goza cuello, cabello, labio y frente,

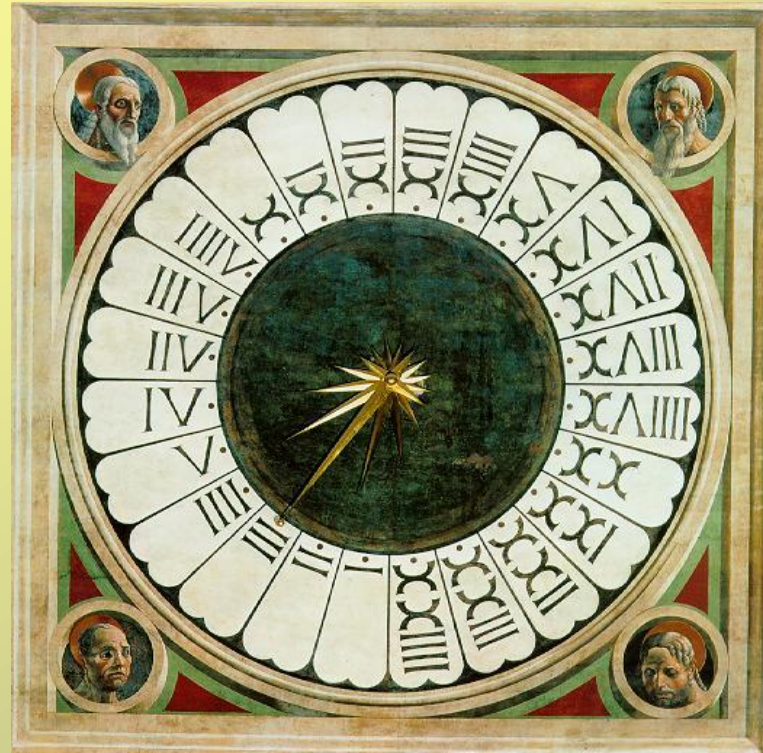
antes que los que fue en tu edad dorada
oro, lilio, clavel, cristal luciente,

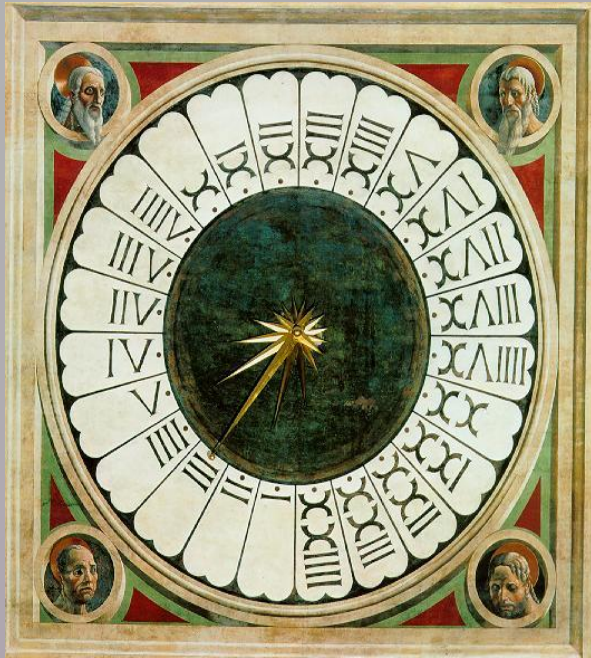
El cabello se compara **metafóricamente** con el oro.
¿En qué se transforma el oro al final del poema?

Por lo tanto, ¿qué podría representar el color plata si se refiere al cabello?

El poema termina en una nota optimista o pesimista?
Escucha una vez más la última gradación:

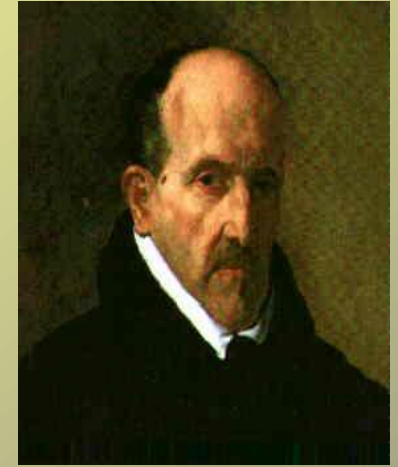
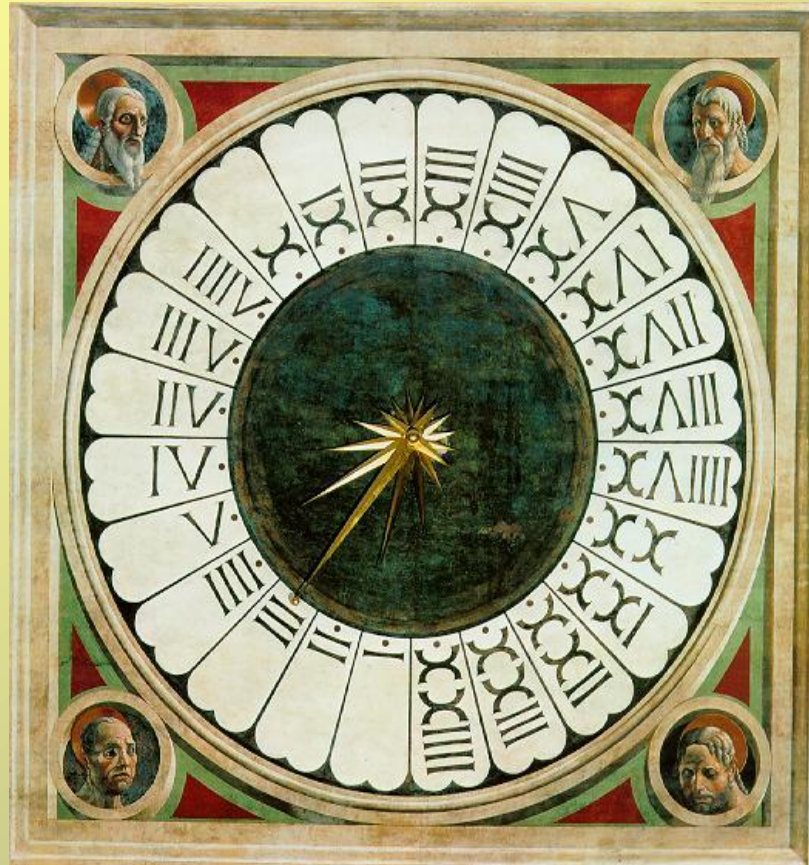

No sólo en plata o víola troncada
se vuelva, mas tú y ello juntamente

en tierra, en humo, en polvo, en sombra, / en nada.

El fin de “**Soneto CLXVI**” de **Luis Argote y Góngora**
1561-1627, poeta español **barroco**