

ESTUDIO DE LA OBRA DE GARCILASO DE LA VEGA

Garcilaso o el perfecto cortesano (1501-1536)

Su vida responde al arquetipo del caballero renacentista propuesto por Baltasar de Castiglione en *El Cortesano*: hombre culto, políglota (entendía el griego, el latín, el francés y el italiano), de amplias lecturas y gustos refinados. Supo aunar el cultivo de las letras y el ejercicio de las armas. A instancias del emperador Carlos I, en 1525 contrae matrimonio de conveniencia con Elena de Zúñiga. Más tarde, sin embargo, se enamora de Isabel Freyre, dama portuguesa que pertenecía al séquito de la emperatriz Isabel de Portugal, y este amor imposible, no correspondido, impregna toda su poesía.

Su carrera militar, siempre al servicio del emperador, le vale prestigio y honores. Sin embargo, sufre destierro en una isla del Danubio por haber desobedecido una orden de Carlos I, por la cual se le prohibía asistir como testigo a la boda de su sobrino. La pena se conmuta por el destierro en Nápoles, donde asimila la cultura y la literatura italianas. En 1533 muere Isabel Freyre. Se incorpora de nuevo al ejército y participa en campañas militares en Túnez y en el norte de Italia. Finalmente es herido de muerte en el asalto a la fortaleza francesa de Mui, en Provenza. Muere en Niza en 1536.

Obra

Su obra poética es breve, consta de cuarenta sonetos, cinco canciones, tres églogas, dos elegías y una epístola.

- **Sonetos.** El soneto fue inventado por los trovadores provenzales y consolidado por Dante y Petrarca como núcleo de la lírica occidental. Los sonetos de Garcilaso son plenamente renacentistas, aunque en algunos de ellos persisten rasgos de la lírica de cancioneros.
- **Canciones.** La canción es una forma poética de origen provenzal que se empleaba para expresar sentimientos apasionados. Consta de varias estrofas llamadas **estancias**, en las que alternan libremente versos endecasílabos y heptasílabos. La canción fue introducida por Boscán siguiendo el modelo de Petrarca. Entre las canciones de Garcilaso destaca la Canción V, en la que Garcilaso creó una nueva forma estrófica: la **lira**.
- **Églogas.** Una égloga es una composición poética de extensión variable y estructura dialogada que presenta un ambiente pastoril. Su modelo son las *Bucólicas* de Virgilio. Las tres églogas de Garcilaso constituyen la cima de su breve obra poética.
- **Elegías.** La elegía es una composición poética de origen griego. No presenta una estructura métrica definida y trata asuntos luctuosos y melancólicos. Las elegías de Garcilaso están escritas en tercetos encadenados.
- **Epístola.** Es la versión poética de una carta. La única de Garcilaso trata sobre la amistad y está dirigida a Boscán; escrita en versos libres, su tono es personal y espontáneo.

Estilo

Garcilaso y los poetas garcilasistas tomaron como modelo poético el *Cancionero* de Petrarca: un conjunto de poemas de un solo autor que expresa la historia amorosa del poeta (los Cancioneros del siglo XV eran un conjunto de poemas de varios autores, a modo de antología). Así pues, es una obra unitaria en la que cada poema equivale a capítulo de una obra narrativa de tema amoroso. La obra de Garcilaso muestra una organización similar al *Cancionero* de Petrarca, si bien no tan perfecta, puesto que se centra en la muerte de su amada Elisa (anagrama de Isabel Freyre).

El estilo literario de Garcilaso presenta una clara evolución desde una posición próxima a la lírica cancioneril de finales del XV y principios del XVI hasta la asimilación de las formas y temas petrarquistas. Su estilo se consolida durante su estancia en Nápoles y se caracteriza por una mayor riqueza léxica (incorpora el epíteto) y sensorial (presta atención a los efectos sonoros, por tanto a la aliteración) y la tendencia a remansar la expresión mediante el desdoblamiento de términos sinónimos. Prefiere la comparación a la metáfora y hace un uso moderado del hipérbaton. El verso siempre es grave (acabado en palabra llana).

Temas

Los temas de Garcilaso son el amor y la naturaleza. La inspiración para su poesía amorosa la encuentra en la pasión que despierta en él Isabel Freyre. El sentimiento amoroso lo vive como una experiencia dolorosa, que él acepta resignadamente, fruto de la actitud indiferente de ella y del dolor que le produce su muerte. En la *Égloga I* el poeta se desdobra en dos pastores: Salicio se lamenta de la inconstancia de su amada Galatea, y Nemoroso llora la muerte de Elisa. La poesía de Garcilaso presenta una gran autenticidad y su concepción amorosa se inscribe en la tradición platónica (amor de tipo espiritual), aunque su amada es una mujer real que nunca toma como pretexto para su elevación espiritual ni pretende justificar así su amor.

La naturaleza aparece en las églogas y sigue la tradición bucólica y pastoril de *La Arcadia* (1504) de Sannazaro, se identifica en términos generales con el tópico del "locus amoenus"; una naturaleza caracterizada por sus rasgos más positivos de acuerdo con unos modelos de perfección ideal.

Influencia posterior

A partir de 1543, fecha de la publicación de la poesía de Garcilaso por la viuda de Boscán, su obra tuvo una notable influencia. Muchos poetas siguieron su estilo, incluso Fray Luis de León y San Juan de la Cruz no se explican sin la influencia de Garcilaso. En 1574 se publicó una edición anotada, lo que demuestra que rápidamente se le consideró un poeta clásico. Durante el Barroco, tanto Lope de Vega como Quevedo le tuvieron como maestro indiscutible y admiraron la claridad de su lenguaje. También lo valoró Bécquer (segunda mitad del XIX) y ya en el siglo XX, el grupo del 27, entre ellos Pedro Salinas y Rafael Alberti.

