

PAUTA Y ORIENTACIONES GENERALES PARA EL COMENTARIO DE TEXTOS POÉTICOS

Poesía española del Siglo de Oro

La realización de un comentario de texto poético puede realizarse desde luego desde muchas perspectivas y atendiendo a múltiples esquemas estructurales, todos ellos válidos si cumplen con la finalidad de todo comentario: agotar las posibilidades de interpretación del texto, explicar pormenorizadamente su contenido y cómo este se articula formalmente de acuerdo a la trayectoria del autor, la generalidad de su obra y las condiciones contextuales que conforman el *espíritu de época*, que en el caso de la Literatura Española del Siglo de Oro son especialmente importantes, pues condicionan y tipifican los textos líricos del período en unos ejes identificables, que se repiten de unos textos a otros.

En este sentido, los apartados que aquí se recomiendan, aunque han de satisfacerse todos, no tienen por qué aparecer de manera diferenciada en artículos, ni siquiera en este orden: pueden completarse de manera conjunta, siempre y cuando se atienda a principios básicos estructurales de coherencia, cohesión e ilación de ideas. Para la evaluación concreta de esta asignatura se precisarán algunos aspectos de estos apartados, pero es recomendable que conozcan la estructura general de un comentario.

Cualquier comentario de textos ha de responder a estos apartados:

1) Localización

Es necesario situar el poema en su contexto de producción: dentro del poemario en que se inserta, la trayectoria del poeta en cuestión, el movimiento literario —en este caso, todos se insertarán, con mayor o menor cercanía a su centro, dentro del marco del Renacimiento o Barroco español— o los condicionantes culturales de una época. No es necesario incluir una relación biográfica del autor, sobre todo si estos hechos biográficos que se recojan no tienen una vinculación directa con el texto. El comentario ideal debe aludir a la historia del texto (edición, primera aparición, variantes), sobre todo si esto puede determinar la explicación de los contenidos del poema o puede modificar la interpretación del mismo. En el marco de esta asignatura sería muy recomendable tratar de agotar la investigación que sea posible en cuanto a este apartado.

Para hacer una buena introducción, tiene que pensar que todos los elementos que se incluyan en esta deben relacionarse con el poema que se comenta. Trate de eliminar todo aquello que sea tangencial al propio texto. Si sitúa algunas de las claves culturales del período será porque estas pueden luego observarse concretamente en el poema.

2) Estudio temático y estructural

El comentario de textos debe centrarse en explicar el significado del poema: identificar el tema fundamental sobre el que gira, y cómo este se resuelve. Las imágenes que lleva asociadas, los *tópicos* y los símbolos, si es el caso, la recurrencia de estos temas/imágenes/símbolos de acuerdo a la trayectoria del poeta/movimiento o de acuerdo a la tradición literaria o a las fuentes, que en la poesía áurea tienen una marcada presencia, y cómo estos se ordenan y estructuran en el poema. Si es adecuado, habría que determinar una estructura interna del poema —en paralelo con la estructura externa, tratada por extenso en el siguiente apartado—, identificación de subunidades temáticas y, en definitiva, explicar qué cuenta y qué sucede en el poema (emisor, identificación de la voz lírica con el

autor —¿autobiografismo?—, receptor, tono, finalidad...). En el caso de la literatura clásica es especialmente importante desarrollar cómo se dan los tópicos y motivos fundamentales de la época en esa actualización en concreto, y contraponerlos a otros casos que conozca (el relativamente nuevo concepto de transtextualidad es base para comprender los procesos de IMITATIO, tradición y renovación en el Siglo de Oro). En cualquier caso, el comentario no es necesariamente un análisis comparativo, pero puede ajustarse a la comparación cuando esta revele datos interesantes en su comentario de textos.

Para identificar los temas y tópicos propios del poema que hayan seleccionado para la realización del comentario, piense primero el poema ajeno a su naturaleza lírica: identifique las oraciones de que se compone, cuáles son los sujetos de las mismas, los verbos que aparecen, casi como si primero se hiciera un planteamiento sintáctico de cómo se articulan las ideas en el poema. Para un primer paso en el comentario y, sobre todo, cuando uno/a no está acostumbrado a leer e interpretar poesía, es útil proceder a una “simplificación” del texto mediante la prosificación del mismo, antes incluso de plantearse la interpretación de estas oraciones. Eso eliminará las dificultades de comprensión de la poesía, respecto de su articulación métrica y otros fenómenos, como el hipérbaton, que dificultan su entendimiento.

- Veamos un ejemplo:

Si tenemos que analizar el soneto de Fernando de Herrera “Ardía, en varios cercos recogidos”, después de una primera lectura del poema, podríamos proceder a identificar las oraciones y ofrecer entonces una versión “prosificada” del mismo. Esto es solo una operación previa, no debe ser incluida en el comentario, es establecernos un punto de partida.

Ardía, en varios cercos recogido,
del crispante cabello en torno, el oro,
que en bellos lazos coronado adoro,
dichoso en el dolor del mal sufrido.

Vibraba el esplendor esclarecido
y dulces rayos, del amor tesoro,
por quien en pérdida busco fiel y lloro
la gloria de mi daño consentido.

Veste negra, descuido recatado,
suave voz de angélica armonía
era, medida y trato soberano.

Yo, que tal no esperaba, transportado,
dije, en la pura luz que me encendía:
«No encierra tal valor semblante humano».

Prosificación: Ardía recogido en cercos, el oro del cabello que yo adoro dichoso a pesar del dolor del mal que me causa (primer cuarteto). Vibraba ese esplendor de quien es causa de mi búsqueda y mi llanto y mi dolor consentido (segundo cuarteto). Era medida, soberana, suave voz angelical, veste negra (primer terceto). Yo dije, transportado ante la contemplación de esta luz: "No encierra semblante humano un valor igual" (segundo terceto).

Esta operación nos ayudará a identificar la estructura del soneto, las ideas centrales de cada estrofa, la relación entre ellas hasta llegar a la conclusión, y algunos tópicos iniciales (obviamente hay una descripción de la amada, que se basa en algunos motivos como el oro del cabello, y otros tópicos en relación con la codificación del amor cortés: idealización y superación de lo humano en la Belleza de la amada, imágenes consecuentes del IGNIS AMORIS o amor como fuego, regodeo en el sufrimiento del amante por la imposibilidad de alcanzar el amor de la amada, la medida como valor, la soberanía como resultado de la feudalización y vasallaje del amor, etc.).

A partir de aquí, ordenemos todas estas ideas para hacer un esquema que luego desarrollaremos para explicar el tema o temas del soneto. Busque todas las palabras o construcciones que no entienda en un diccionario y asegúrese de que comprende todos los versos. Establezca relaciones entre ellos y entre los conceptos o palabras fundamentales, para advertir alguna organización interna interesante.

En este apartado, y concretamente en el comentario de textos del Siglo de Oro, es especialmente relevante que pueda relacionar los tópicos, figuras y temas con otros poemas de la época (en este caso, bastará con las antologías que vamos a leer, pero ojalá pueda ampliarse con otras búsquedas personales). P. ej., si analiza un poema barroco y quiere destacar algunas marcas diferenciales de este periodo, será muy interesante que pueda contrastar el tema o tópico con su utilización en otros poemas del Renacimiento.

3) Estudio métrico y formal

De manera separada, o conjuntamente con el apartado anterior, es fundamental analizar la forma específica de este poema, siempre en consonancia con su contenido, y con los rasgos generales del autor, el movimiento y la tradición.

En primer lugar hay que identificar la forma del poema: metro, ritmo, rima, estructura externa, importancia —o no— de rasgos editoriales o tipográficos.

En este sentido, pueden consultar los libros clásicos sobre métrica española, como el manual de Tomás Navarro Tomás, *Métrica Española: reseña histórica y descriptiva* (Madrid: Ed. Guadarrama, 1974 [4a. ed.]. Biblioteca de Filosofía y Humanidades, 466 N322m 1974, Colección General Estantería Abierta) o el de Antonio Quilis, *Métrica española* (Madrid: Ed. Alcalá, 1975 [3a. ed.]. Biblioteca de Filosofía y Humanidades, 466 Q6m, Colección Reserva; edición digitalizada en U-Cursos). Es fundamental el libro *La métrica española en su contexto románico*, de Isabel Paraíso, probablemente el más completo y puesto al día para nuestras necesidades (aunque no tengamos acceso en este momento es bueno que conozcan el dato). Dada la dificultad actual de acceder a la biblioteca, pueden consultar el libro de Quilis o Navarro Tomás que se encuentran disponibles en algunos repositorios de Internet. Es interesante conocer algo sobre la historia de las estrofas y los efectos que producen. Asimismo, ayuda mucho a comprender a cabalidad un texto si nos fijamos además en los aspectos del poema concreto que estemos analizando que puedan advertir en relación con la rima, a los efectos sonoros, etc. No es aún el momento para profundizar en este aspecto, que iremos tratando en la introducción de la asignatura y a medida que vayan apareciendo poemas interesantes en este sentido, pero deben ser conscientes de su importancia y del papel que tiene en el comentario.

El estudio métrico no basta con la identificación del molde estrófico. Habrá que analizar qué repercusiones tiene dicho molde en relación con la temática del poema, o con la corriente general, si la disposición versal está en consonancia con la estructura interna del poema, si los efectos rítmicos —de especial interés, sobre todo en composiciones aestróficas— o de rima buscan algún efecto de contenido, además de los connaturales acústicos... En caso de composiciones estróficas que respondan a una tradición, prácticamente la totalidad de los textos líricos áureos, habrá que comprobar si el poema en

cuestión puede ligarse a sus antecedentes de acuerdo a esos usos estróficos, las raíces italianas de las estrofas del Siglo de Oro y lo que pueda rastrearse del proceso de imitatio también del molde métrico.

En cuanto a la forma del poema, es absolutamente necesario reconocer e identificar las figuras literarias y los *tropos*. Puede ser de ayuda para el correcto manejo de la nomenclatura y para facilitar la identificación para aquellos que no tengan claro el uso de las figuras retóricas, los repertorios o diccionarios, como el *Diccionario de métrica española* de José Domínguez Caparrós (Madrid: Paraninfo, 1985. Biblioteca de Filosofía y Humanidades, R 463 D671d, Colección Referencia), o manuales como el de José Antonio Mayoral, *Figuras retóricas* (Madrid: Síntesis, 1994. Biblioteca de Filosofía y Humanidades, 801 M473f Colección General), aunque quizás sea más práctico y baste para recordar estas figuras, el diccionario en Red de Ángel Romera (<http://retorica.librodenotas.com/>)¹.

En cualquier caso, es muy difícil utilizar estos catálogos si uno no sabe qué está buscando, ya que se organizan como un diccionario, lo que nos obliga a conocer el lema de búsqueda. Mi recomendación siempre es que, en niveles básicos, lo importante es que podamos describir qué ocurre con las formas concretas del poema, y no tanto los términos específicos, que los iremos descubriendo en clases. Vamos a ir descubriendo algunas de estas figuras a medida que avance el análisis y comentario y entre todos haremos nuestro glosario de figuras literarias.

IMPORTANTE: El comentario, como su nombre indica, no puede contentarse con un listado de figuras literarias sin estudiar sus implicaciones en el significado global del poema, **no es una búsqueda, caza y captura de términos retóricos** *per se*. Cada uno de ellos busca un efecto, recalca un contenido, modifica el tono, etc. Las posibilidades son tantas como la combinatoria entre figuras y contenido de poemas permite: así, la *anáfora* puede servir para intensificar una idea, o para reincidir en la circularidad o en la falta de salida, o busca efectos sonoros cercanos a la canción folclórica, o es síntoma de tradicionalidad; la *cosificación* puede tener efectos humorísticos, pero puede igualmente ser la figura preferida para los temas existencialistas por la degradación que supone de lo humano. En cada caso hay que valorar el por qué está esa figura literaria en ese poema, y qué se consigue con su presencia o por qué ha sido colocada allí.

En este taller tendremos muy en cuenta sus conocimientos previos y, por tanto, en muchos y muchas estudiantes, la dificultad que puedan tener para localizar estas figuras, si nunca han hecho análisis que impliquen conocimientos retóricos. Lo importante es que podamos ir asimilándolas a medida que avance el desarrollo curricular de la carrera, siendo conscientes de que aún nos encontramos en una fase intermedia. No se obsesionen con este apartado al inicio de la asignatura: lo importante es que estén muy atentos y atentas a las explicaciones de clase y se esfuercen en cada uno de los poemas que lean y comentarios que realicen.

4) Conclusiones

Un comentario no puede finalizar sin unas conclusiones; no es necesario que sean muy extensas, pero sí que cierren en forma de ensayo el contenido. Puede incluir una recopilación de las ideas expuestas, plantear algunas hipótesis irresolubles o posteriores al análisis, contraponer algunas de las ideas encontradas en la bibliografía, y/o valorar la significación del poema en el conjunto del poemario, del autor o de la época. En este momento, evitaremos las opiniones de tipo personal sobre nuestra preferencia en relación

---

¹ Este se encuentra inhabilitado desde el 14 de octubre pasado. Otros repertorios en la Red son de dudosa confianza. Iremos actualizando la información de otros posibles lugares de búsqueda a medida que localice algunos más fiables.

con el poema (*me gusta/no me gusta*), y los ejercicios de *presentización* (analizar el poema desde una óptica actual en cuanto a su significado), que siempre podremos incluir si están debidamente justificadas, pero que en este momento es mejor dejar a un lado. En líneas generales, mantendremos en lo posible un tono de objetividad en nuestro análisis.

5) Bibliografía

En el apartado bibliográfico se recogerán todas las fuentes que el estudiante haya consultado para la realización del comentario y que hayan resultado pertinentes para el resultado de su trabajo (y no solo las que han sido citadas). Recuerde, de todas formas, que nuestra primera meta no es hacer un trabajo de investigación bibliográfica: el objetivo fundamental es el análisis e interpretación de poemas, no abuse de citas y referencias si no son estrictamente necesarias. Pero si ha buscado algún tipo de información sobre el autor o el poema en la Red o en otros materiales, es obligatorio que se citen correctamente. Lo contrario sería tipificado como plagio.

Recuerde mantener una citación homogénea en este apartado.