

La métrica del Barroco

El Barroco es, sin lugar a dudas, la corriente literaria más rica en creación poética de toda la literatura española, tanto por la gran riqueza lírica de este período como por la utilización del verso en el teatro. Supone una evolución de las formas métricas, los recursos estilísticos y los temas iniciados en la época anterior por los poetas petrarquistas, a la vez que se recuperan formas tradicionales de Castilla.

Las características más importantes de los poetas barrocos son fundamentalmente tres:

- Se ocupan más en reelaborar y depurar las formas métricas heredadas del período anterior que en introducir nuevas variantes.
- No sólo se sirven de la métrica italiana, sino que vuelven a utilizar los versos de arte menor (especialmente el octosílabo) y las composiciones de la tradición popular española, tales como villancicos, letrillas, romances, etc.
- Llevan al teatro las mismas formas métricas que en la poesía lírica.

El arte menor

Redondilla. Se convirtió en una de las estrofas más utilizadas en la poesía barroca, especialmente en el teatro. Esta estrofa se compone de cuatro versos octosílabos; con rima consonante (abba):

*Su Majestad habla, en fin,
como quien tanto ha acertado.
Y aquí, discreto senado,
Fuenteovejuna da fin.*

LOPE DE VEGA
Fuenteovejuna

Quintilla. Fue muy usada en este período, aunque no alcanzó la popularidad de la redondilla. Es una estrofa compuesta por cinco versos octosílabos con rima consonante (ababa):

*Y advertid que es baja acción,
que sólo a una fiera toca,
madre de engaño y traición,
el halagar con la boca
y matar con la intención.*

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
La vida es sueño

Copla real. Aunque normalmente fue sustituida por quintillas independientes, Lope y Calderón, entre otros, utilizaron este tipo de estrofa en sus obras teatrales. Se trata de una estrofa de diez versos octosílabos formada por dos quintillas de rima consonante (ababa - ccddc):

*y creed, pues que leales
a mi precepto amoroso
venís con afectos tales,
que a nadie deje quejoso
y los dos seréis iguales;
y así, cuando me confieso
rendido al prolijo peso,
sólo os pido en la ocasión
silencio, que admiración
ha de pedirla el suceso.*

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
La vida es sueño

Décima. Se conoce también con el nombre de espinela, porque fue difundida por Vicente Espinel. Su uso y popularidad se extendieron con gran rapidez. Esta estrofa consta de diez versos octosílabos con rima consonante (abbaa - ccddc). Frecuentemente el tema de la estrofa se presenta en la primera redondilla, la segunda completa el pensamiento y la transición entre ambas la realizan los versos de enlace (abba - ac - cddc).

*Sueña el rico en su riqueza,
que más cuidado le ofrece;
sueña el pobre que padece
su miseria y su pobreza;
sueña el que a medrar empieza,
sueña el que afana y pretende,
sueña el que agravia y ofende,
y en el mundo, en conclusión,
todos sueñan lo que son,
aunque ninguno lo entiende.*

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
La vida es sueño

Las formas tradicionales

Romance. Gozó de un gran prestigio y fue muy utilizado en este período. A su difusión contribuyó el teatro, en el que llegó a ocupar un lugar tan importante como el de la redondilla. El romance es una composición no estrófica de versos octosílabos. Los versos pares tienen rima asonante y los impares quedan libres.

Ha sido muy utilizado tanto en composiciones populares como cultas, de las cuales la siguiente es ejemplo:

*Las venas con poca sangre,
los ojos con mucha noche,
lo halló en el campo aquélla,
vida y muerte de los hombres.
Del palafrén se derriba,
no porque el moro conoce,
sino por ver que la hiebra
tanta sangre paga en flores.*

LUIS DE GÓNGORA

Una variedad del romance muy utilizada es el **romancillo hexasílabo**, que va frecuentemente seguido por un estribillo:

*En llorar conviertan
mis ojos, de hoy más,
el sabroso oficio
del dulce mirar,
pues que no se pueden
mejor ocupar,
yéndose a la guerra
quien era mi paz:
dejadme llorar
a orillas del mar.*

LUIS DE GÓNGORA

Letrillas. Su carácter satírico las diferencia del villancico, pues su estructura poética es semejante: una **redondilla**, seguida de un **verso de enlace** y uno de **vuelta**, para terminar en el **estribillo** (abba - a - c - cc):

*Madre, yo al oro me humillo,
él es mi amante y mi amado,
pues de puro enamorado
anda continuo amarillo.
Que pues doblón o sencillo
hace todo cuanto quiero,
poderoso caballero
es don Dinero.*

FRANCISCO DE QUEVEDO

El arte mayor

Durante el Barroco se usó la métrica italiana olvidando las reservas que producía su origen extranjero; y así da carta de ciudadanía castellana al endecasílabo, al heptasílabo y a las estrofas introducidas durante el período anterior.

Paradójicamente, los poetas barrocos prestan muy poco interés a la introducción de nuevas estrofas y sólo se dedican a perfeccionar el ritmo y la capacidad de expresión de las formas heredadas. Por ello, siendo este tipo de composición el más importante en calidad y cantidad, lo tratado en el tema del Renacimiento (soneto, estancia, octava real y tercetos) es válido también para el período barroco, tanto en lírica como en teatro. Como novedad, sólo cabe registrar el **pareado de heptasílabo y endecasílabo** (aA-bB-cC...) con rima consonante, que adquirió una gran importancia en los diálogos teatrales:

*Mal, Polonia, recibes
a un extranjero, pues con sangre escribes
su entrada en tus arenas,
y apenas llega, cuando llega a penas.
Bien mi suerte lo dice;
mas ¿dónde halló piedad un infelice?*

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
La vida es sueño

ACTIVIDADES

1. Analiza las estrofas del lamento de Segismundo (página 226 del Libro del alumno) y di a qué forma estrófica corresponde y cuáles son sus principales características.
2. Analiza las estrofas de Góngora (página 218 del Libro del alumno), analiza su métrica y di de qué tipo de composición se trata.
3. Repasa los conceptos aprendidos en la métrica renacentista y analiza la descripción del gigante Polifemo que hace Góngora (página 220 del Libro del alumno). Explica de qué tipo de estrofa se trata y justifica tu respuesta.
4. Escribe en forma de verso el siguiente texto de Quevedo y explica de qué tipo de composición se trata:

Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos, pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o fecundan mis asuntos; y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos. Las grandes almas que la muerte ausenta, de injurias de los años, vengadora, libra, ¡oh gran don Joseph!, docta la imprenta. En fuga irrevocable huye la hora; pero aquélla el mejor cálculo cuenta que en la lección y estudios nos mejora.