LOPE DE VEGA: SIGLO DE ORO

(Homenaje a Lope: 1562-1635.)

I

CON Garcilaso y con Boscán nos vino
la música de Italia. El vehemente
Fray Luis—oído atento—oyó el silente
cielo. San Juan alzó la lira o lo divino.

Herrera continuó por el camino
de Garcilaso. Cástico y mordiente,
Quevedo hincó la pluma, clavó el diente
en los males de España, en su destino

declinante, y ascético, severo
—bromas aparte—vió por todos lados
el mal, la efigie de la muerte, el sueño.

Pero ¿era todo tan oscuro? Pero
¿y lo bello, los muros levantados
de la patria del arte, el arduo empeño

de erguir un cosmos no perecedero
de palabras, de signos, de labrados
jardines, sólo abiertos a su dueño...?

II

Todo eso, ¿no era nada? ¿No era nada
el arte puro, la belleza pura,
el rendido tributo a la hermosura
de una torre de marfil cerrada,

oh Góngora?
Y así, la remansada
canción de Garcilaso; la locura
mágica de San Juan en la espesura,
en los bosques de Dios; las estrelladas

noches, el más allá, la melodía
de las esferas que Fray Luis oía
nostálgico, encendido; la imposible,

platónica pasión de Herrera; el agrio
Quevedo—el no callar aunque en el labio
el dedo le amenace—; el increíble...

III

...Siglo de Oro, el increíble coro
—Garcilaso, Fray Luis, San Juan, Herrera,
y Góngora, y Quevedo...—. ¿Había fuera
de España nada así? Siglo de Oro:

La música, de Italia, sí. El tesoro,
nuestro, español. Y tú, Lope, cantera
de España, ahí, en el centro de la esfera
única, rezumando en cada poro

poesía, vida y muerte, amor terreno
y divino. Poeta de la tierra
y el cielo, la belleza y la agonía.

Tú, poeta total, compendio pleno
de todos y de todo, en quien se encierra
el Siglo de Oro de la patria mía.

NOTAS (*)

I-2-3 *El vehemente Fray Luis:*
"León, herido, al cielo se levanta."
(Dámaso Alonso.)

(*) En estas *Notas*, todas las citas de Dámaso Alonso proceden de sus *Tres sonetos sobre la lengua castellana*, el segundo de los cuales, "Nuestra heredad", me ha servido de modelo formal en la estructuración de esta trilogía mía de sonetos en homenaje a Lope.

I-3-4 *Fray Luis—oído atento—oyó el silente cielo:*
"Y oye allí otro modo
de no perecedera
música..."
(Fray Luis de León.)

I-7-8 *Quevedo hincó la pluma, clavó el diente en los males de España:*
"¿No ha de haber un espíritu valiente?"
(Quevedo.)

I-8-9 *en su destino declinante:*
"Y es más fácil, España, en muchos modos,
que lo que a todos les quitaste sola
te puedan a ti sola quitar todos."
(Quevedo.)

I-10-11 *Vió por todos lados el mal, la efigie de la muerte, el sueño:*
"Y no hallé cosa en que poner los ojos
que no fuese recuerdo de la muerte."
(Quevedo.)

I-13 *los muros levantados:*
Comp.: "Miré los muros de la patria mía,
si un tiempo fuertes, ya desmoronados."
(Quevedo.)

II-5 *Góngora:*
"Furia estética a Góngora agiganta."
(Dámaso Alonso.)

II-5-6 *La remansada canción de Garcilaso:*
"Garcilaso, un fluir, melancolía."
(Dámaso Alonso.)

II-6-7 *La locura mágica de San Juan:*
"Juan de la Cruz prurito de Dios siente."
(Dámaso Alonso.)

II-7-8 *En la espesura, en los bosques de Dios:*
"¡Oh bosques y espesuras
plantadas por la mano del Amado...!
(San Juan.)

II-8-10 *Las estrelladas noches, el más allá, la melodía de las esferas que Fray Luis oía:*
"...el cielo
de innumerables luces adornado."

"...el gran concierto
de aquestos resplandores eternales."

"...la muchedumbre
del reluciente coro."

"La música extremada
.....
traspasa el aire todo
hasta llegar a la más alta esfera,
y oye allí otro modo
de no perecedera
música..."

(Fray Luis de León.)

II-11 *nostálgico, encendido:*

"¿Cuándo será que pueda...
libre de esta prisión volar al cielo...?

"El amor y la pena
despiertan en mi pecho un ansia ardiente."

II-11-12 Por Leonor de Millán, condesa de Gelves: "estrella", "luz", "lumbre"... Ver s. v. HERRERA, Fernando de, en *Diccionario de literatura española,* dirigido por Germán Bleiberg y Julián Marías, *Revista de Occidente,* Madrid.

II-13-14 *el no callar aunque en el labio el dedo le amenace:*

"No he de callar, por más que con el dedo,
ya tocando la boca, o ya la frente,
silencio avises o amenaces miedo."

(Quevedo.)

III-5-6 *El tesoro, nuestro, español:*

"...qué tesoro
nuestra heredad."

(Dámaso Alonso.)

III-14 *Lope:*

"Lope chorrea vida y vida canta."

(Dámaso Alonso.)

III-10-11 *Poeta del cielo y de la tierra:*

Al parecer, la enorme popularidad de Lope, "Monstruo de la Naturaleza", "Fénix de los ingenios", hizo que circulara entre la gente un "Credo" que decía: "Creo en Lope de Vega, todopoderoso, poeta del cielo y de la tierra..."

Madrid, mayo 1962.

VICENTE GAOS