

TRADICIÓN E INNOVACIÓN EN LA POESÍA AMOROSA DE L'ÉCOLE LYONNAISE: MAURICE SCÈVE, PERNETTE DU GUILLET, LOUISE LABÉ

CRISTINA BADÍA CUBAS

Universidad de La Laguna

El siglo XVI francés es época de grandes cambios, no sólo en el aspecto social sino también en el cultural, cuando el Humanismo, como corriente de pensamiento, y el Renacimiento italiano penetran en la sociedad francesa del siglo XVI y en concreto en Lyon. Florecen los círculos literarios como consecuencia del influjo italiano y nace el «humanismo lionés», caracterizado por un intenso deseo de cultura, el descubrimiento y acercamiento a los textos antiguos, y el desarrollo de las ciencias humanas y la poesía.

El proceso es particularmente notable en la poesía amorosa, en la que se da una imitación de los modelos petrarquistas, así como de la Antigüedad y de la cercana Edad Media.

Dentro de este clima se desarrolla la poesía amorosa de la llamada *école lyonnaise*, cuyos autores representativos son Maurice Scève, Pernette du Guillet y Louise Labé. Los temas que preferentemente desarrollan estos autores son, sobre todo, aquellos relacionados con la belleza y el amor. Todos ellos van a presentar las mismas influencias, pero la forma de expresarlas va a diferir de unos a otros.

Para aproximarnos a la forma de presentar el sentimiento amoroso y ver sus diferencias e innovaciones, vamos a partir de un somero análisis de tres poemas, que corresponden a cada uno de los autores de esta «escuela», poniendo de manifiesto cuáles son sus características comunes. El tema que todos ellos abordan es fundamentalmente el amor; ahora bien, veremos que la forma de presentarlo varía en cada caso.

La elección de estos poemas fue motivada por la necesidad de obtener los resultados óptimos en este estudio contrastivo, pues, si bien las características comunes eran obvias, se hacía particularmente difícil encontrar las innovaciones en un solo poema de cada autor.

Así pues, el primer texto corresponde al dizain CCCXLVI de *Délie, object de la plus haute vertu* de Maurice Scève. El segundo al huitain incluido en las *Rymes de la gentile et vertueuse Dame D. Pernette du Guillet, Lyonnaise*. que comienza «Si ie ne suis telle que soulois estre». El último corresponde a la obra poética de Louise Labé, en concreto el soneto XXIV. Todos ellos los presentamos en el anexo de la presente comunicación.

En lo que concierne a las preferencias formales de los tres autores, es de señalar que

Maurice Scève utiliza habitualmente el dizain, que es el equivalente del soneto italiano, mientras que Louise Labé se inclina, casi exclusivamente por el soneto, estrofa de catorce versos, más innovador y de reciente introducción en Francia. Pernette du Guillet va a utilizar diferentes tipos de composición, a lo largo de su obra. La joven escritora nos presenta una serie de pequeños poemas que pueden ser odas, epigramas, canciones, elegías, etc., en los que la influencia de su maestro Scève es importante.

Como ya hemos indicado, los tres poemas presentan coincidencias en la elección temática, el amor; las divergencias se encuentran en el modo de tratarlo.

En el caso de Maurice Scève, es un autor claramente marcado por las influencias de la poesía amorosa medieval y en concreto de la lírica medieval y de Petrarca. En su obra se observa de forma patente la idea del amante al servicio del amor. No hay que olvidar el influjo que la Edad Media ejerce sobre estos autores del Renacimiento, especialmente la lírica cortés de origen provenzal, donde la mujer juega el papel de soberana y el amante el de su vasallo. Esto ya se constata en la actitud del poeta en los cuatro primeros versos del presente poema:

«A si hault bien de tant saincte amytié
Facilement le debvroit inciter,
Sinon debvoir, ou honneste pitié
A tout le moins mon loyal persister...» (vv. 1-4).

Así pues, el discurso amoroso se organiza en torno a modelos temáticos y formales ya establecidos por la tradición masculina de *la fin' amor*, como ya apuntó François Rigolot en su artículo «Quel genre d'amour pour Louise Labé?» (1983:304)

Pernette du Guillet sigue más o menos los esquemas propuestos por su maestro Scève. Ahora bien, tanto su situación como la de Louise Labé son diferentes. No hay que olvidar que se trata de mujeres, lo cual, si bien, no es una total novedad, sí es destacable en el siglo XVI, con su incorporación a los círculos literarios y tomando parte activa en ellos. Sus modelos van a ser las mujeres italianas y comienzan a interesarse por la música, las bellas artes y la literatura. De ahí que al comparar estos tres poemas sea realmente importante poner de relieve este hecho y, como diría Fernand Zamaron respecto a Louise Labé y hacemos extensivo a Pernette, en su obra *Louise Labé, dame de franchise*, «n'oublions qu'il s'agit de connaître une femme, et qui plus est une femme de lettres» (1968:14)

Retomando el tema del amor, vemos cómo Pernette, cuyo vínculo con Scève iba más allá de la relación maestro-discípulo, llega a declararse *sujet désirant* como lo define Colette Winn en su artículo «Le chant de la nouvelle née» (1989:211), y no se conforma con ser *object de la plus haulte vertu*, como Scève pretendía, sino que reivindica sus derechos como mujer amante:

«Si je ne suis telle que soulois estre,
Prenez vous en au temps, qui m'a appris,
Qu'en me traictant rudement comme maistre.
Iamais sur moi ne gaignerez le pris...» (vv. 1-4).

Pernette va a pedir a su amante que cumpla de igual a igual las reglas del juego del amor.

Por otra parte, Louise Labé aborda el tema de manera bien diferente. En este sentido su posición varía claramente con respecto a Maurice Scève y Pernette du Guillet. Ella reivindica su derecho al amor y a expresar claramente sus propios sentimientos. Desde este punto de vista, su poesía es realmente innovadora e incluso arriesgada, puesto que hay pocos precedentes en la literatura francesa de una poesía con estas características. A ella no parece importarle lo que piensen los demás, no sólo los hombres sino también las mujeres y así se dirige a ellas en el soneto XXIV:

«Ne reprenez, Dames, si j'ay aymé:
Si j'ay senti mille torches ardentes....» (vv. 1-2).

Es la primera mujer que realmente intenta reivindicar sus derechos, como tal, al amor, sin tener en cuenta el sexo al que pertenece. Sus sentimientos aparecen desenmascarados, no oculta sus pasiones y las refleja de forma clara a lo largo del poema. En este aspecto difiere de sus compañeros de «escuela».

Otro rasgo que permite contrastar el tratamiento que cada uno de los poetas da al tema del amor es la posición del autor frente al poema. Aquí también hay notables diferencias. Maurice Scève utiliza un discurso más impersonal, entendido como la ausencia del «yo» poético en sus poemas. Él prefiere esconderse bajo aspectos formales convencionales de la tradición poética y no implicarse personalmente en el hecho amoroso, para lo que utiliza recursos poéticos presentando su relación amorosa como dos ríos que van a unirse para llegar al mismo mar:

«N'apperçoy tu de l'Occident le Rhosne
Se destourner et vers Midy courir
Pour seulement se conjoindre a sa Saone
Jusqu'a leur Mer, ou tous deux vont mourir» (vv. 7-10).

Llegando en este punto a ser un precursor del simbolismo. Es llamativo cómo se dirige continuamente a su amada, *objet de la plus haute vertu*, utilizando el lenguaje ambivalente y haciendo referencia continua a un tú, quedando su yo implícito.

En este aspecto la posición de las mujeres varía notablemente. Para Pernette hay una relación «yo-tú», y exige a su amado esa relación de reciprocidad. Ella no duda en hablar en primera persona:

«Et toutesfois vous voyant tousiours pris
En mon endroit, vostre ardeur me conuie
Par ce hault bien que de vous i' ay compris,
A demeurer vostre toute ma vie» (vv. 5-8).

y es ella la protagonista de su poesía.

En cuanto a Louise Labé, no cabe ninguna duda: emplea a lo largo de todo el poema el «yo», no se esconde tras la poesía sino que, por el contrario, se desnuda en ella:

...si j'ay aymé:
Si j'ay senti mile torches ardentes:
...j'ay mon temps consumé,
Si j'ay failli, les peines sont presentes» (vv. 1,2,4,6).

Estamos ante una autora de poesía más personal, y ahí, indudablemente, reside su originalidad. Recordemos que ella no ha dudado en utilizar su nombre en sus publicaciones y nunca se ha escondido tras un pseudónimo, como muchos autores —especialmente femeninos— han hecho, incluso posteriores a ella misma. Louise Labé va a jugar un papel importante en la historia literaria pues, para muchos, será una *courtisane* que ha sabido emanciparse y luchar contra las críticas que recibió por su forma de proceder. Louise Labé intenta que sus homólogas sepan también entregarse a la pasión amorosa para alcanzar su realización personal y la consecución de la felicidad. Así nos dice:

«N'aigrissez point leurs pointes violentes...» (v. 7).
Para continuar:
«En ayant moins que moy d'ocasion,
Et plus d'estrange et forte passion,
Et gardez vous d'estre plus malheureuses» (vv. 12-14).

A modo de conclusión de esta breve aproximación, nos parece oportuno reiterar que, si bien la poesía amorosa del siglo XVI es reflejo de múltiples influencias medievales y renacentistas italianas, también presenta algunas innovaciones. En este aspecto coincidimos con Henri Weber cuando en su obra *La création poétique au XVIe siècle en France* (1955:7) nos dice que si efectivamente hay imitaciones en determinados autores del siglo XVI, la originalidad de los mismos reside en su capacidad de haberlas sabido adaptar a las necesidades de su público.

Lo que sorprende en Scève es, por un lado, la ambigüedad poética, la sintaxis empleada y la musicalidad de sus versos y, por otro, la presencia de versos de una belleza tan moderna que hace pensar, en algún momento, en los simbolistas.

En cuanto a las dos autoras, su originalidad consiste en haber sido capaces de escribir en el seno de una sociedad que no les era favorable. Pernette du Guillet, muy alejada de Louise Labé en cuanto a la forma de escribir, destaca por la pureza de sentimientos y el encanto de su poesía, más espiritual que sensual, y de los autores comentados es la que menos rasgos innovadores presenta, según nuestro punto de vista.

En el caso de Louise Labé, la innovación reside tanto en la originalidad de sus textos y en la sinceridad que transmite en su poesía cuanto en su capacidad de asumir en su totalidad su condición de mujer y su sexo. La lectura de sus sonetos transmite la impresión de estar más cerca de una autora moderna y, en fin, como diría Paul Ardouin en su libro *L'amour à Lyon au temps de la Renaissance* (1981:168):

«Louise Labé nous apparaît plus que jamais, sous les traits d'une poétesse moderne, vivant en cette fin du XXe siècle, exhalant même un certain parfum de romantisme, autre source de séduction.»

Referencias bibliográficas

- ARDOUIN, P. (1981): *Maurice Scève, pernette du Guillet, Louise Labé, l'amour au temps de la Renaissance*. París: A.G. Nizet.
- DU GUILLET, P. (1970): *Poésies*. Genève: Slatkine.
- RIGOLOT, F. (1983): «Quel genre d'amour pour Louise Labé?» 55, 301-317.
- SCÈVE, M. (1987): *Délie, object de la plus haulte vertu*. París: Librairie Nizet.
- WEBER, H. (1955): *La création poétique au XVIe siècle en France*. París: Librairie Nizet.
- WINN, C. (1989): «Le chant de la nouvelle née». *Poétique* 78, 207-217.
- WINN, C. (1990): «La femme écrivain au XVIe siècle». *Poétique* 84, 435-452.
- ZAMARON, F. (1968): *Louise Labé, dame de franchise*. París: A.G. Nizet.

ANEXO

Maurice Scève

Dizain CCCXLVI

A si hault bien de tant saincte amytié
Facilement te debvroit inciter,
Sinon debvoir, ou honneste pitié,
A tout le moins mon loyal persister,
Pour unyment, et ensemble assister
Lassus en paix en nostre eternal throsne.
 N'apperçoy tu l'Occident le Rhosne
Se destourner, et vers Midy courir,
Pour seulement se conjoindre a sa Saone
Jusqu'a leur Mer, ou tous deux vont mourir?

Pernette du Guillet

Huitain

Si ie ne suis telle que soulois estre,
Prenez vous en au temps, qui m'a appris,
Qu'en me traictant rudement, comme maistre,
Jamais sur moi ne gagnerez le pris.
Et toutesfois vous voyant tousiours pris
En mon endroit, vostre ardeur me conuie
Par ce hault bien que de vous i'ay compris,
A demeurer vostre toute ma vie.

Louise Labé

Sonnet XXIV

Ne reprenez, Dames, si j'ay aymé:
Si j'ay senti mille torches ardentes,

Mille travaux, mille douleurs mordentes:
Si en pleurant j'ay mon tems consumé,

Las que mon nom n'en soit par vous blamé,
Si j'ay failli, les peines sont presentes,
N'aigrissez point leurs pointes violentes:
Mais estimez qu'Amour, à point nommé,

Sans votre ardeur d'un Vulcan excuser,
Sans la beauté d'Adonis acuser,
Pourra, s'il veut, plus vous rendre amoureuses:

En ayant moins que moy d'ocasion,
Et plus d'estrange et forte passion,
Et gardez vous d'estre plus malheureuses.