

De amor y celos: la poesía del Siglo de Oro en el aula

Of Love and Jealousy: Golden Century Poetry in the Classroom

María Rosal Nadales

<https://orcid.org/0000-0002-6053-910X>

Universidad de Córdoba

ESPAÑA

fe1ronam@uco.es

[*Hipogrifo*, (issn: 2328-1308), 11.2, 2023, pp. 233-251]

Recibido: 26-05-2023 / Aceptado: 23-06-2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.13035/H.2023.11.02.19>

Resumen. Este artículo aborda obras poéticas de autores destacados del Siglo de Oro (Góngora, Quevedo, Lope de Vega y Sor Juana Inés de la Cruz). A través de los tópicos del amor y los celos, se plantea una propuesta de intervención didáctica en el aula. Centramos la mirada en el currículo de primero de Bachillerato, en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, donde se incluyen las obras de estos autores, para establecer una reflexión sobre los mitos del amor romántico en diálogo con los sonetos comentados. Analizamos la misoginia, dentro de los vivos debates que protagonizó la Querrela de las mujeres, para establecer líneas de relación entre las imágenes de mujer en el contexto histórico y literario del Barroco y el momento presente en el que se leen dichas obras en las aulas.

Palabras clave: Mitos del amor romántico; Barroco; Querrela de las mujeres; feminismo; educación poética.

Abstract. This article deals with poetic works of outstanding authors of the Golden Age (Góngora, Quevedo, Lope de Vega and Sor Juana Inés de la Cruz). Through the topics of love and jealousy, we propose a didactic intervention in the classroom. We focus on the curriculum of the first year of Bachillerato, in the subject of Spanish Language and Literature, where the works of these authors are included, to establish a reflection on the myths of romantic love in dialogue with the commented sonnets. We analyze misogyny, within the lively debates that led the Women's dispute,

Este artículo se inscribe en el Proyecto I+D+I (PID2019-104004GB-I00) *Men for women. Voces masculinas en la Querrela de las Mujeres* (2020-2024). Investigadores principales: Mercedes Arriaga y Daniele Cerrato.

to establish lines of relationship between the images of women in the historical and literary context of the Baroque and the present moment in which these works are read in the classroom.

Keywords. Romantic love myths; Baroque; Women's dispute; Feminism; Poetic education.

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo parte de la consideración del imprescindible diálogo entre las obras de nuestra cultura, entre el pasado y el presente. Se interesa por la lectura e interpretación en las aulas de las obras consideradas canónicas y, por tanto, parte ineludible del currículo. ¿Podríamos afirmar que existe una brecha entre las lecturas del canon y la realidad de nuestros estudiantes? El profesorado no puede dejar de plantearse cuestiones como esta a la hora de diseñar estrategias de intervención didáctica. Ha de considerar que el aula de primero de Bachillerato está formada por adolescentes del siglo XXI, lo que determina un lector modelo (Eco, 1981) con un intertexto lector (Mendoza, 2006) en el que la lectura de los clásicos convive con otras aportaciones multimodales, como las que integran los discursos de Internet: música, fotografía, vídeos, etc.

Los estudiantes no solo acceden a la poesía a través de las lecturas y comentarios de los textos que forman parte del currículo. De manera autónoma, se constituyen en *followers* de poetas de su misma edad, cuyo discurso les habla de amor, de rupturas y de vivencias compartidas (Rosal Nadales, 2022). Aunque, en muchos casos, la calidad poética adolece de fundamentos estéticos y está construida de manera adánica, con débiles intertextos lectores, los poemas aparecen avalados por el marchamo de la sinceridad, de las experiencias compartidas y de la exposición pública de sentimientos, con escaso utillaje retórico.

El profesorado debe poseer una sólida formación en la que tengan cabida los discursos multimodales junto a los conocimientos teóricos y didácticos para trazar puentes y construir un diálogo crítico y fructífero entre las lecturas del canon y el alumnado de Lengua Castellana y Literatura con sus personales vivencias como ciudadanos del siglo XXI.

A la hora de elaborar estrategias de intervención didáctica en el aula de primero de Bachillerato, cabe preguntarse: ¿qué les transmiten obras como el *Cantar de Mío Cid* o *El Conde Lucanor*?, ¿cómo se justifica en esas y otras obras la violencia contra las mujeres?, ¿reconocen los tópicos literarios en la poesía del Siglo de Oro?, ¿son capaces de interpretarlos y relacionarlos con su visión del mundo y de sus relaciones personales? A partir de esta reflexión, se impone como objetivo la formación de lectores y lectoras adolescentes para que sean capaces de interpretar los textos de su cultura (Bajtín, 1982), dentro de su contexto sociohistórico y litera-

rio en diálogo con el presente. Leer los textos clásicos bajo sospecha (Luna, 1996) supone interpelarlos y establecer un vínculo personal entre lo que expresan en el momento en el que fueron escritos y lo que nos dicen varios siglos después.

Un clásico funciona como tal, esto es, cuando establece una relación personal con quien lo lee. Si no salta la chispa, no hay nada que hacer: no se leen los clásicos por deber o por respeto, sino sólo por amor. Salvo en la escuela: la escuela debe hacerse conocer bien o mal cierto número de clásicos entre los cuales (o con referencia a los cuales) podrás reconocer después «tus» clásicos. La escuela está obligada a darte instrumentos para efectuar una elección; pero las elecciones que cuentan son las que ocurren fuera o después de cualquier escuela (Calvino, 1992, p. 10).

Mientras nuestros adolescentes andan enredados en las redes sociales y en los multidisciplinares escenarios que les brinda la aldea global del siglo XXI, en el aula y en sus libros de texto están leyendo obras de siglos pasados y contextos desconocidos, que pueden quedar muy lejanos, salvo que el interés y la formación del profesorado les permitan participar en propuestas significativas de lectura, en las que dichas obras dialoguen con nuestro presente. Son textos donde las imágenes de mujeres responden al imaginario patriarcal, por lo que cabe preguntarse por su vigencia y por las respuestas que la sociedad da a la misoginia.

Centramos nuestro interés en el primer curso de Bachillerato, en la poesía de autores y autoras destacados de su currículo (Góngora, Quevedo y Lope de Vega) e incluimos a una escritora muy significativa que apenas aparece en sus libros de texto, Sor Juana Inés de la Cruz. A partir de los poemas seleccionados sobre el amor y los celos analizamos las imágenes de mujer incardinadas en los debates de la Querrela de las mujeres que surcó Europa desde el siglo XIV hasta el XVIII, donde ocupó un lugar central la discusión sobre la capacidad intelectual de las mujeres y sus derechos como ciudadanas (Rivera Garretas, 1996; Segura Graño, 2011).

Nuestra propuesta se inscribe dentro de los parámetros del Real Decreto de Bachillerato 243/2022, que concibe entre sus objetivos afianzar la lectura como un hábito imprescindible para el progreso en la formación personal y favorecer la sensibilidad estética y el pensamiento crítico para valorar las obras de nuestro patrimonio literario. Se trata de profundizar en las imágenes y modelos que nos ofrecen los textos para conocer «los valores ideológicos y estéticos de su contexto de producción, así como de su capacidad de iluminar y explicar nuestro presente» (Real Decreto, 243/2022: 222). En el artículo 7 plantea también objetivos encaminados al desarrollo de la competencia ciudadana, al entender que la lectura ha de contribuir a «consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia» (243/2022: 7-8).

En el citado Real Decreto se establece que la lectura de los clásicos de la literatura española, desde la Edad Media al Romanticismo, ha de atender a los siguientes saberes, dentro de los itinerarios temáticos o de género que se definan para la lectura e interpretación de los textos:

- Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de discusiones o conversaciones literarias.
- Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su relación con el sentido de la obra. Efectos en la recepción de sus recursos expresivos.
- Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística para interpretar las obras y comprender su lugar en la tradición literaria.
- Vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones artísticas en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura.
- Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los diferentes aspectos analizados y atendiendo a sus valores culturales, artísticos y estéticos. Lectura con perspectiva de género.
- Lectura expresiva, dramatización y recitado atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y oralización implicados.
- Creación de textos de intención literaria a partir de las obras leídas (243/2022: 227).

A través de una metodología activa, participativa y colaborativa, planteamos una serie de propuestas de intervención, cuyas líneas generales atienden a:

- Información sobre el contexto sociohistórico y la tradición literaria, para facilitar la interpretación de los poemas.
- Lectura personal para tratar de comprender el vocabulario, reconocer la forma métrica, la estructura y la función de las figuras retóricas en el significado del poema. Se completa con una lectura en voz alta con la entonación adecuada al tono del poema.
- Interpretación y comentario. Integra las respuestas, de manera personal, a preguntas sobre el texto y la puesta en común en el grupo en una arquitectura compartida.
- Diálogo con el presente. Especial relevancia adquieren las actividades de reflexión y debate sobre el amor, los celos y la misoginia en relación con los mitos del amor romántico.
- Exposición y síntesis sobre los tópicos tratados en el contexto de la Querrela de las mujeres.
- Creación de textos con intención literaria.

Con ello se pretende diseñar situaciones de aprendizaje que han de ser «respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad [...]. Se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos de la vida real» (Real Decreto, 243/2022: 324).

2. DE AMOR Y CELOS

La educación literaria, y en este caso la educación poética, se plantean desde la consideración de la literatura como parte fundamental en la constitución de imaginarios: «la construcción social de los géneros, la configuración de un nosotros frente a los otros, o el trazado de modelos sentimentales y amorosos» (Real Decreto, 243/2022: 257). Es por ello que las actividades de lectura deben establecer

«vínculos argumentados entre los clásicos de la Literatura Española objeto de lectura guiada y otros textos y manifestaciones artísticas clásicas o contemporáneas, en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje, recursos expresivos y valores éticos y estéticos» (225).

Las situaciones de aprendizaje deben estimular el hábito lector y servir de enlace entre los diferentes contextos de los estudiantes y las obras significativas de la Literatura Española de manera que se contribuya a la formación de «la propia identidad lectora, el desarrollo de habilidades de interpretación de textos literarios, la expresión de valoraciones argumentadas sobre ellos y el conocimiento de la evolución, configuración e interrelación entre textos a través de la lectura en profundidad de algunas obras relevantes» (218).

Nuestra propuesta parte de esta idea y se estructura en torno al tópico del amor en relación con los celos y las imágenes de mujeres en la poesía del Barroco, en autores tan significativos como Góngora, Quevedo, Lope de Vega y Sor Juana Inés de la Cruz. El acercamiento que presentamos a un corpus de sonetos pretende la interpretación y el diálogo con el presente, a través de la poesía amorosa para «reconocer y descartar actitudes inconscientemente sexistas» (257).

Los mitos del amor romántico (Ferrer *et al.*, 2010; Peña Palacios *et al.*, 2011; Bosch *et al.*, 2013; Ruiz Repullo, 2016) han sido referente y justificación de la violencia contra las mujeres. Aunque en estas obras se puede consultar un nutrido grupo de mitos, vamos a centrarnos en los siguientes, para rastrear su pervivencia y establecer un diálogo con el corpus de poemas seleccionados:

a) Mito del amor como enajenación. El amor se sitúa enfrentado a la razón y la pérdida de la razón justifica la grandeza del amor.

b) Mito de la media naranja. Considera que cada persona debe buscar su otra mitad, aquella capaz de complementarla. La idea puede ser discutida con el argumento de que todas las personas son completas y que puestos a buscar almas gemelas nos podemos encontrar con más de una.

Hunde sus raíces en la Grecia Clásica con el amor cortés y el romanticismo. Su aceptación puede llevar al riesgo de decepcionarse de la «pareja elegida» o, por el contrario, pensar que, al ser la que está predestinada, debemos «aceptar» lo que no nos agrada (Ruiz Repullo, 2016, p. 627).

c) Mito de los celos. Es especialmente interesante para su discusión en el aula, pues permite relacionar los poemas propuestos con la consideración de la pervivencia de los celos como signo de amor, «incluso el requisito indispensable de un verdadero amor, estrechamente ligado a la concepción del amor como posesión y desequilibrio de poder en las relaciones de pareja» (Peña Palacios *et al.*, 2011).

d) Mito de la fidelidad. Una cuestión importante en este mito es que hay disimilitud en cuanto al género, pues no exige fidelidad de igual manera a los hombres que a las mujeres.

e) Mito de la omnipotencia del amor. Supone asumir que el amor todo lo puede y, por tanto, es capaz de cambiar conductas inaceptables. Como todos los mitos, se sustenta en una falacia. En ese caso respalda la idea de que incluso la violencia puede ser vencida, si se responde con amor, y que el amor verdadero está dispuesto a hacer todo por la otra persona: perdonar, olvidar e incluso soportar situaciones inaceptables.

f) Mito de que los amores reñidos son amores queridos. Es otra premisa que avala la violencia y la dependencia de la persona violenta.

Los poemas seleccionados pertenecen a autores que forman parte del currículo de primero de Bachillerato. Son textos idóneos para abordar los temas del amor y los celos, así como las imágenes de mujeres y la misoginia:

- «Soneto 126». Félix Lope de Vega.
- «¿Quién es amor? –Infierno de la vida». Félix Lope de Vega.
- «Es hielo abrasador, es fuego helado». Francisco de Quevedo.
- «A los celos». Luis de Góngora.
- «Hombres necios que acusáis». Sor Juana Inés de la Cruz.
- «Es la mujer del hombre lo más bueno». Félix Lope de Vega.

2.1. El amor

El tema del amor es uno de los tópicos de la poesía de todos los tiempos. Nos acercamos a los poemas seleccionados para establecer un diálogo con las concepciones que sobre el amor muestran los adolescentes del siglo XXI, así como la recepción que dichos textos provocan en su visión del mundo.

La actualidad puede ser trivial y mortificante, pero sin embargo es siempre el punto donde hemos de situarnos para mirar hacia adelante o hacia atrás. Para poder leer los libros clásicos hay que establecer desde dónde se los lee. De lo contrario tanto el libro como el lector se pierden en una nube intemporal (Calvino, 1992, p. 10).

Las situaciones de aprendizaje que se construyen en torno a esta propuesta persiguen el incremento de las habilidades lingüísticas y el aumento de las competencias lectora y literaria. El análisis comparativo de textos de distintas épocas potencia el intertexto lector y el pensamiento crítico, lo que redundará en el gusto por la lectura y el enriquecimiento del vocabulario.

Comenzamos con dos sonetos de Lope de Vega y uno de Francisco de Quevedo, para finalizar con un soneto contemporáneo cuyo sujeto lírico femenino aporta una visión renovada del amor acorde con su tiempo.

Poema 1

SONETO 126

Desmayarse, atreverse, estar furioso,
 áspero, tierno, liberal, esquivo,
 alentado, mortal, difunto, vivo,
 leal, traidor, cobarde y animoso;

no hallar fuera del bien centro y reposo,
 mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
 enojado, valiente, fugitivo,
 satisfecho, ofendido, receloso;

huir el rostro al claro desengaño,
 beber veneno por licor suave,
 olvidar el provecho, amar el daño;

creer que un cielo en un infierno cabe,
 dar la vida y el alma a un desengaño;
 esto es amor, quien lo probó lo sabe¹.

(Lope de Vega)

Actividades

- Explica cómo se define el amor en este soneto a partir de la lucha de contrarios.
- Señala la estructura del poema: metro, rimas y estrofas.
- ¿Cómo se organiza el mensaje en las diferentes partes?
- El poema es muy rico en recursos retóricos. Señálalos y explica su sentido en relación con la intención y el tono del soneto.
- ¿Con qué mitos del amor romántico se relaciona?
- ¿Dirías que esta visión del sentimiento amoroso está vigente hoy día o ha caducado?, ¿por qué?
- Establece dos columnas en las que sitúes las antonimias con las que el poeta define el sentimiento amoroso.
- ¿Crees que tienen más protagonismo las imágenes positivas o las negativas?
- Selecciona en Instagram poemas de amor de poetas jóvenes y compara las figuras retóricas con las que muestra el poema de Lope de Vega.
- Los poemas difundidos a través de las redes sociales cuentan con otros recursos multimodales: música, imágenes, vídeos... ¿Qué crees que aportan al texto y a su disfrute como lectores?

1. Lope de Vega, *Obras poéticas*, p. 98.

—Este poema ha protagonizado un anuncio publicitario de la Comunidad Valenciana. Explica qué modificaciones observas en el texto publicitario y cómo se relacionan las imágenes con el contenido.

Aspectos que se trabajan: análisis de textos poéticos (metros, rimas, estrofas), recursos retóricos, mitos del amor romántico, investigación en redes sociales, reflexión sobre recursos multimodales y su aportación a la poesía.

Poema 2

¿Quién es amor? —Infierno de la vida.
 ¿De quién nace? —Del ciego atrevimiento.
 ¿De quién vive? —El favor es su alimento.
 ¿Qué fuerza tiene? —Estar al alma asida.

¿Da muerte amor? —Amor es homicida.
 ¿Da vida amor? —Mezclada con tormento..
 ¿Dónde asiste? —En el ciego entendimiento.
 Pues, ¿algo tiene amor? —Gloria fingida.

¿Qué tiene bueno amor? —Algún secreto.
 Todo lo vence amor, griegos y godos.
 Nadie se escapa, el mundo está sujeto.

¿Con qué engaña amor? —De varios modos.
 ¡Oh, amor, vuelve por ti! Dime ¿a qué efeto
 todos te infaman y te buscan todos?

(Lope de Vega)

Actividades

—Señala el concepto del amor en este poema y establece paralelismos y diferencias con el anterior en cuanto al contenido.

—¿Con qué mitos de amor romántico se relaciona?

—Realiza un esquema en el que clasifiques las figuras retóricas de ambos poemas, las que se repiten y las que solo aparecen en uno de ellos. Señala los versos en los que se muestran.

—Realizad en grupo un *booktrailer* con poemas del Siglo de Oro. Debe incluir imágenes y recitado con la entonación adecuada a la intención de cada poema.

Aspectos que se trabajan: lectura en voz alta, análisis de textos poéticos (metros, rimas, estrofas), recursos retóricos, uso de discursos multimodales (imagen, música, vídeo) y mitos del amor romántico.

2. Lope de Vega, *La corona merecida*, en *Comedias. Parte XIV*, p. 749.

Poema 3

Es hielo abrasador, es fuego helado,
 es herida que duele y no se siente,
 es un soñado bien, un mal presente,
 es un breve descanso muy cansado.

Es un descuido que nos da cuidado,
 un cobarde con nombre de valiente,
 un andar solitario entre la gente,
 un amar solamente ser amado.

Es una libertad encarcelada,
 que dura hasta el postrero paroxismo;
 enfermedad que crece si es curada.

Este es el niño Amor, este es su abismo.
 ¡Mirad cuál amistad tendrá con nada
 el que en todo es contrario de sí mismo!³

(Francisco de Quevedo)

Actividades

– También Francisco de Quevedo aborda el sentimiento amoroso en este soneto. Establece una comparación entre el concepto de amor en el poema de Quevedo y los dos anteriores de Lope de Vega.

– Realiza un trabajo de investigación sobre la poesía amorosa en el Siglo de Oro.

– Organiza una exposición con poemas de amor de distintos siglos: pueden valer como ejemplo: «Rima XCI» (Gustavo Adolfo Bécquer), «No me conformo, no: me desespero» (Miguel Hernández), «Soneto del amor que nos hace la cena» (Silvia Ugidos).

Aspectos que se trabajan: estudio comparado entre poemas de varios autores y siglos diferentes, trabajo de investigación, uso de recursos multimedia y exposiciones multimodales.

Poema 4

SONETO DEL AMOR QUE NOS HACE LA CENA

Al hombre que trajina en la cocina
 le debe servidora algún favor,
 pues es más que sabido que el amor,
 ese dulce pecado, es fruta fina.

3. Quevedo, *Poesía amorosa*, p. 49.

Prepara mi señor una hornacina
de oscuro y delicado tenedor
y se cuecen las cosas del ardor
ardiente y seductor de la cecina.

Para mi paladar quiero tu pecho
y otras cosas, mi amor, que no te digo,
pues caerían los cielos desde el techo.

De la cocina al salón existe un trecho.
Tú traes dátiles, nueces, algún higo...
¡Deja la cena, amor, y ven al lecho!⁴

(Silvia Ugidos)

Actividades

—Participa en un comentario en grupo de este poema de finales del siglo XX, a partir de una arquitectura en la que se analice la ironía, la voz del sujeto lírico y los recursos retóricos de los que se vale.

—Investiga sobre la poeta Silvia Ugidos y lee su libro *Las pruebas del delito*. Comenta qué imagen de mujer ofrece el sujeto lírico de «Poema de escarnio y maldecir».

—Otro poema del mismo libro se titula «Posible autorretrato». Establece un paralelismo entre las imágenes con las que se define el sujeto poético en este poema y el «Retrato» de Antonio Machado.

—Confeccionad una antología de poemas de amor de autores y autoras *millenials*.

—Trabajo de investigación y exposición sobre los mitos del amor romántico en la poesía contemporánea.

—Escribe un poema de amor y comenta en grupo si se observa en sus versos alguno de los mitos del amor romántico.

Aspectos que se trabajan: sujeto lírico, ironía, análisis comparado de poemas del Siglo de Oro con otros del siglo XXI, intertextualidad, imágenes de mujeres, arquitectura, trabajo colaborativo de investigación y composición de poemas.

2.2. Los celos

Abordar el tema de los celos en el aula es una tarea necesaria, pues en la actualidad «la creencia de que los celos son un claro indicador de amor profundo (e incluso el requisito indispensable de un amor verdadero) es quizás uno de los mitos más poderosos con relación al amor romántico» (Bosch *et al.*, 2013, p. 59). Por ello resulta significativo plantear la reflexión sobre este tema a partir de textos

4. Ugidos, «Soneto del amor que nos hace la cena», *Litoral*, 241, 2006 (monográfico *Poesía a la carta*), p. 81.

de autores incluidos en su currículo para establecer un debate sobre la pervivencia de las ideas que ofrecen sus poemas y conectar críticamente poemas lejanos en el tiempo con el momento actual.

Poema 5

A LOS CELOS

¡Oh niebla del estado más sereno,
furia infernal, serpiente mal nacida
¡Oh ponzoñosa víbora escondida
de verde prado en oloroso seno!

¡Oh entre el néctar de Amor mortal veneno,
que en vaso de cristal quitas la vida!
¡Oh espada sobre mí de un pelo asida,
de la amorosa espuela duro freno!

¡Oh celo, del favor verdugo eterno!
Vuélvete al lugar triste donde estabas
o al reino (si allá cabes) del espanto;

mas no cabrás allá, que pues ha tanto
que comes de ti mismo y no te acabas,
mayor debes de ser que el mismo infierno⁵.

(Luis de Góngora)

Actividades

— Señala las metáforas con las que el autor define los celos. ¿Cómo los definirías tú?

— ¿Qué otras figuras retóricas aparecen? ¿Cuál es su función?

— ¿Has oído hablar de la espada de Damocles? ¿Cómo explicarías el verso número 7 en relación con el contenido del poema?

— Establece una tabla comparativa entre las metáforas que utiliza Góngora para referirse a los celos y las que utilizan Lope de Vega y Quevedo para hablar del amor en los poemas anteriores.

— El estudio *Andalucía Detecta* (2011) señala que entre la juventud andaluza existe «la creencia de que los celos son una muestra de amor, incluso un requisito indispensable de un verdadero amor, es muy elevada entre la juventud (un 61,2% de los chicos y 41,7% de las chicas)» (Peña Palacios *et al.*, 2011, p. 48). Proponemos un debate sobre la pervivencia de los celos.

5. Góngora, *Sonetos completos*, p. 128.

—¿Crees que las ideas del poema de Góngora pueden considerarse de actualidad en el siglo XXI?

—Consulta la *Antología poética de escritoras de los siglos XVI y XVII* (Navarro, 1989) y elige un poema sobre el amor o los celos cuyo sujeto lírico sea femenino. ¿Encuentras diferencias o similitudes con los poemas anteriores?

Aspectos que se trabajan: el sujeto lírico, la metáfora, análisis de hipotextos en el poema, reflexión y argumentación.

3. IMÁGENES DE MUJER

Aunque el debate filosófico-literario denominado *Querella de las mujeres* se desarrolló en varios países europeos como Francia, Italia y España desde el siglo XIV al XVIII, estudios recientes señalan la vigencia de sus diatribas con todos los matices y diferencias que suponen las condiciones sociales y literarias posmodernas: «La Querella es un debate en curso en la actualidad, en la que las diferencias de género y la discriminación de las mujeres son una realidad aún en muchos ámbitos» (Arriaga Flórez y Cerrato, 2021, p. 126).

Junto al tema del amor y los celos, planteamos la reflexión sobre las imágenes femeninas, la misoginia y la defensa de las mujeres. La bibliografía sobre este tema se ha enriquecido en las dos décadas del siglo XXI, por lo que recomendamos al profesorado que profundice en su formación a través de autores y autoras de relevancia (Archer, 2001; Coderch, 2011; Vargas Martínez, 2016). En cuanto al alumnado, es imprescindible que conozca y sepa interpretar los textos de la propia cultura para comprender las raíces de los estereotipos que continúan respaldando actitudes misóginas.

En el Real Decreto 243/2022 se contempla la necesaria contextualización de las obras seleccionadas para su lectura, así como la inclusión de las escritoras al canon, aunque si revisamos los libros de texto con los que los estudiantes se están formando, parece claro que las obras de las poetisas no gozan de la misma visibilidad que las de sus compañeros varones (Rosal Nadales, 2023).

Entender tanto su contextualización histórica y cultural, como su lugar en la tradición literaria, la historia de sus interpretaciones y el diálogo con otras formas artísticas clásicas y actuales. Se trata, en fin, de seleccionar para la lectura guiada y compartida en el aula algunas obras relevantes del patrimonio literario —que ha de incorporar la obra de mujeres escritoras— (Real Decreto, 243/2022: 222).

Es por ello que proponemos la lectura y comentario del siguiente poema de Sor Juana Inés de la Cruz, una de las autoras más significativas en la Querella de las mujeres que aparece escasamente representada en los libros de texto.

Poema 6

ARGUYE DE INCONSECVENTES EL GUSTO Y LA CENSURA DE LOS HOMBRES QUE
EN LAS MUJERES ACUSAN LO QUE CAUSAN

Hombres necios que acusáis
a la mujer sin razón
sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis:

si con ansia sin igual
solicitáis su desdén
¿por qué queréis que obren bien
si las incitáis al mal?

Combatís su resistencia
y luego, con gravedad,
decís que fue liviandad
lo que hizo la diligencia.

Parecer quiere el denuedo
de vuestro parecer loco
al niño que pone el coco
y luego le tiene miedo.

Queréis, con presunción necia,
hallar a la que buscáis,
para pretendida, Thais,
y en la posesión, Lucrecia.

¿Qué humor puede ser más raro
que el que, falto de consejo,
él mismo empaña el espejo
y siente que no esté claro?

Con el favor y el desdén
tenéis condición igual,
quejándoos, si os tratan mal,
burlándoos, si os quieren bien.

Opinión, ninguna gana;
pues la que más se recata,
si no os admite, es ingrata,
y si os admite, es liviana.

Siempre tan necios andáis
que, con desigual nivel,
a una culpáis por crúel
y otra por fácil culpáis.

¿Pues cómo ha de estar templada
la que vuestro amor pretende
si la que es ingrata, ofende,
y la que es fácil, enfada?

Mas, entre el enfado y pena
que vuestro gusto refiere,
bien haya la que no os quiere
y quejaos en hora buena.

Dan vuestras amantes penas
a sus libertades alas,
y después de hacerlas malas
las queréis hallar muy buenas.

¿Cuál mayor culpa ha tenido
en una pasión errada:
la que cae de rogada,
o el que ruega de caído?

¿O cuál es más de culpar,
aunque cualquiera mal haga:
la que peca por la paga,
o el que paga por pecar?

Pues ¿para qué os espantáis
de la culpa que tenéis?
Queredlas cual las hacéis
o hacedlas cual las buscáis.

Dejad de solicitar,
y después, con más razón,
acusaréis la afición
de la que os fuere a rogar.

Bien con muchas armas fundo
que lidia vuestra arrogancia,
pues en promesa e instancia
juntáis diablo, carne y mundo⁶.

(Sor Juana Inés de la Cruz)

6. Sor Juana Inés de la Cruz, *Obras completas*, pp. 109-110.

Actividades

—El análisis de las redondillas de Sor Juana Inés de la Cruz muestra el desarrollo de las críticas masculinas hacia las mujeres. Enuméralas.

—Explica el significado de la primera estrofa.

—Señala las figuras retóricas y su función en el texto.

—Especial relevancia en los argumentos del sujeto poético adquiere la antítesis. Explícalo a través de los versos en los que aparece.

—¿Cómo se puede interpretar este poema en función del mito de la fidelidad? ¿Se les exige de igual manera a hombres que a mujeres o hay diferencias?

—En la siguiente estrofa se alude a la prostitución. ¿Crees que se puede aceptar que la sociedad del siglo XXI tolere la prostitución?, ¿por qué?

¿O cuál es más de culpar,
aunque cualquiera mal haga:
la que peca por la paga,
o el que paga por pecar?

—Realiza un trabajo de investigación sobre las dos mujeres que cita la autora: Thais y Lucrecia. ¿Quiénes fueron? ¿Por qué las señala como ejemplo de las contradicciones patriarcales en referencia a la virtud de las mujeres?

—Christine de Pizán ofrece en el capítulo XLIV de *La ciudad de las damas* (pp. 204-205) la historia de Lucrecia. Señala los principales argumentos con los que defiende su postura.

Aspectos que se trabajan: figuras retóricas, imágenes de mujeres, estudio comparativo entre las voces masculinas de los poemas de Lope, Quevedo y Góngora con la de Sor Juana, identificación de la misoginia y Querrela de las mujeres.

Poema 7

SONETO 191

Es la mujer del hombre lo más bueno,
y locura decir que lo más malo,
su vida suele ser y su regalo,
su muerte suele ser y su veneno.

Cielo a los ojos, cándido y sereno,
que muchas veces al infierno igualo,
por raro al mundo su valor señalo,
por falso al hombre su rigor condeno.

Ella nos da su sangre, ella nos cría,
no ha hecho el cielo cosa más ingrata:
es un ángel, y a veces una arpía.

Quiere, aborrece, trata bien, maltrata,
y es la mujer al fin como sangría,
que a veces da salud, y a veces mata⁷.

(Lope de Vega)

Actividades

—Finalizamos el recorrido con otro soneto de Lope de Vega. Analiza qué imágenes de mujer proyecta en comparación con las que propone el poema de Sor Juana Inés de la Cruz.

—El poema se funda en la lucha de contrarios. Señala las antítesis.

—¿Crees que el texto se vale del recurso de la ironía?

—A partir del soneto de Quevedo «Hastío de un casado al tercer día», explica la función del mito de Orfeo y Eurídice en la conclusión del poema. «Aun con los diablos fue dichoso Orfeo, / pues perdió la mujer que tuvo en paga». ¿Se podría hablar de misoginia?

—Consulta la obra de Anna Caballé (2004) y selecciona dos fragmentos de autoras en los que se exprese la defensa de las mujeres. Realiza una exposición con los principales argumentos.

Aspectos que se trabajan: reconocimiento de la ironía y otras figuras retóricas, identificación de la misoginia en su contexto histórico y literario, imágenes de mujeres, investigación, exposición y argumentación.

4. CONCLUSIONES

La propuesta de intervención didáctica presentada conecta los textos del Siglo de Oro y los debates de la Querrela de las mujeres con la sociedad contemporánea. Se presenta como una vía de conocimiento para el disfrute de la lectura de poemas y para su comprensión crítica por estudiantes del siglo XXI, en un momento histórico en el que continúan vigentes las reivindicaciones sobre los derechos de las mujeres, tales como «la construcción de una genealogía y una tradición de cultura femenina, la autoridad de las mujeres en la cultura y la sociedad, la necesidad de una educación igualitaria entre hombres y mujeres, la libertad de las mujeres y su derecho a la creación» (Arriaga Flórez y Cerrato, 2021, p. 136).

7. Lope de Vega, *Obras poéticas*, p. 137.

El acercamiento a los poemas a partir de los tópicos del amor y los celos pretende establecer un diálogo entre al alumnado de primero de Bachillerato y los textos del Barroco para analizar los modelos de relaciones que presentan y su posible vigencia a partir de obras que reflejan las diatribas de la Querella de las mujeres y muestran tanto las ideas misóginas como los argumentos en su defensa (Archer, 2001; Vargas Martínez, 2016). La intervención didáctica se orienta hacia la formación de lectores críticos capaces de interpretar los poemas y de relacionarlos con los postulados de sus ideas como ciudadanos y ciudadanas del presente siglo.

Leer y releer bajo sospecha los textos de nuestra cultura se constituye en objetivo didáctico, así como la ampliación del intertexto lector. Por ello entendemos que es clave extender la lectura crítica a otros géneros y a otras obras que no aparecen en su currículo o lo hacen de manera muy marginal. En este sentido, *La ciudad de las damas*, de Christine de Pizán es una obra de referencia que debe ser introducida en el contexto de nuestra propuesta, en tanto que constituye una de las voces más significativas de la Querella, pues «la autora italiana no habla solo en su nombre, sino que se hace portavoz de un grupo de mujeres cultas que elevan su protesta contra la misoginia contenida en libros y autores que dibujan una imagen muy negativa de lo femenino» (Arriaga Flórez y Cerrato, 2021, p. 128). Su alegato en favor de la educación de las mujeres, su defensa de la inteligencia femenina y su protesta contra la acusaciones y vituperios que históricamente se han adjudicado a las mujeres en obras y tratados (Rosal Nadales, 2018) constituye un referente que no deber ser ignorado en el aula de Bachillerato para una formación en equidad de las personas.

Esta propuesta de intervención didáctica se enriquece con una metodología colaborativa en la que, tras la lectura de los textos y la reflexión personal, se llega a la elaboración de trabajos y proyectos en grupo con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación. Así, por ejemplo, se plantea el diseño de exposiciones digitales de textos de autores y autoras participantes en la Querella, para lo que han de consultar bibliografía especializada, tanto de obras en defensa de las mujeres (Vargas Martínez, 2016) como de textos que insisten en el vituperio (Archer, 2001). La lectura expresiva acorde con el tono del texto y la escritura con intención literaria a partir de los poemas comentados completan el conjunto de actividades.

Más allá de los textos poéticos, la propuesta puede enriquecerse con otras tipologías textuales (narrativa, ensayo y teatro), por lo que recomendamos al profesorado aquellas referencias bibliográficas que facilitan modelos de análisis (Rodríguez Ortega, 2021), así como un estudio sobre la Querella de las mujeres en varios países, entre ellos España (Arriaga Flórez y Cerrato, 2021). En cuanto a los textos, la historia de «La pastora Marcela» en *El Quijote* constituye un pasaje muy significativo para abordar en el aula los derechos de las mujeres (Segura Graíño, 2011) y para preguntarnos si los argumentos de Marcela se podrían suscribir en el siglo XXI. También la lectura de algún fragmento de las *Novelas amorosas y ejemplares* de María de Zayas puede formar parte de una antología de textos para analizar las diatribas en torno a las mujeres, a partir de los tópicos del amor y los celos.

El teatro barroco ofrece multitud de oportunidades para continuar profundizando en esta línea de trabajo con nuevas propuestas de intervención didáctica. Resulta necesario incluir a una autora tan destacada como Ana Caro de Mallén, cuya obra goza de merecida atención desde la publicación de su *Teatro completo* por Juana Escabias (2023). En cuanto al ensayo, recomendamos la lectura de «Error VIII» sobre la mujer poeta de Juan de Zabaleta, un texto muy abarcable en el aula por su extensión y la claridad de sus argumentos. Puede estimular un debate sobre la misoginia, para profundizar en el diálogo con los textos de nuestra cultura y preguntarnos por su recepción entre los adolescentes actuales.

No podemos olvidar que el contexto histórico y social en el que se desenvuelven los estudiantes de Bachillerato proporciona otros cauces de acceso a los textos a través de las redes sociales. Los discursos multimodales que forman parte de su cotidianidad pueden ser aprovechados para diseñar estrategias de aplicación didáctica en el aula, para establecer un fructífero diálogo entre el pasado y el presente. Se trata de fomentar la interpretación comparada de obras y de motivar la construcción cooperativa de significado en tareas de arquitectura y debates que permitan la expresión de las ideas y emociones, así como el respeto a los demás.

BIBLIOGRAFÍA

- Archer, Robert, *Misoginia y defensa de las mujeres. Antología de textos medievales*, Madrid, Cátedra, 2001.
- Arriaga Flórez, Mercedes y Daniele Cerrato, «La Querrela de las mujeres en Italia. Una revisión bibliográfica», *Revista Internacional de Pensamiento Político*, 16, 2021, pp. 125-147.
- Bajtín, Mijail, *Estética de la creación verbal*, Madrid, Siglo XXI, 1982.
- Bosch, Esperanza, Victoria Ferrer, Virginia Ferreiro y Capilla Navarro, *La violencia contra las mujeres. El amor como coartada*, Barcelona, Anthropos, 2013.
- Caballé Anna, *La vida escrita por las mujeres. Obras y autoras de la literatura hispánica e hispanoamericana. Por mi alma os digo: De la Edad Media a la Ilustración*, Barcelona, Lumen, 2004.
- Calvino, Italo, *¿Por qué leer los clásicos?*, Barcelona, Tusquets, 1992.
- Caro de Mallén, Ana, *Teatro completo*, ed. Juana Escabias, Madrid, Cátedra, 2023.
- Coderch, Marion, «Escapando de la molición mujeril: virtudes femeninas y atributos de género en los tratados de defensa de las mujeres (siglos XIV y XV)», en *La Querrela de las mujeres, siglos XIV-XV. Antecedentes de la polémica feminista*, ed. Cristina Segura Graíño, Madrid, Asociación Al-Mudaya, 2011, pp. 75-91.
- Eco, Umberto, *Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo*, Barcelona, Lumen, 1981.

- Ferrer, Victoria, Esperanza Bosch y Capilla Navarro, «Los mitos románticos en España», *Boletín de Psicología*, 99, 2010, pp. 7-31.
- Góngora, Luis de, *Sonetos completos*, ed. Biruté Ciplijauskaitė, Madrid, Castalia, 1992.
- Juana Inés de la Cruz, Sor, *Obras completas*, México, D. F., Porrúa, 1997.
- Luna, Lola, *Leyendo como mujer la imagen de la mujer*, Barcelona, Anthropos, 1996.
- Mendoza, Antonio, «El intertexto lector», en *La educación lingüística y literaria en Secundaria*, coord. María E. García Gutiérrez, Murcia, Consejería de Educación y Cultura, 2006, pp. 93-120.
- Navarro, Ana, *Antología poética de escritoras de los siglos XVI y XVII*, Madrid, Castalia, 1989.
- Peña Palacios, Eva María de la, Esther Ramos Matos, José María Luzón Encabo y Patricia Recio Saboya, *Sexismo y violencia de género en la juventud andaluza. Proyecto de Investigación Detecta Andalucía*, Sevilla, Instituto Andaluz de la Mujer, 2011.
- Pizán, Christine de, *La ciudad de las damas*, Madrid, Siruela, 2000.
- Quevedo, Francisco de, *Poesía amorosa*, ed. José Manuel Blecua, Salamanca, Anaya, 1970.
- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. Ministerio de Educación y Formación Profesional, *BOE* 82, 6 de abril de 2022.
- Rivera Garretas, Milagros, «La Querrela de las mujeres: una interpretación desde la diferencia sexual», *Política y Cultura* (Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana de México), 6, 1996, pp. 25-39.
- Rodríguez Ortega, Davinia, «La literatura virreinal del Siglo de Oro en las aulas de Secundaria: una propuesta de textos y actividades», *Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro*, 9.2, 2021, pp. 705-724. <https://doi.org/10.13035/H.2021.09.02.51>.
- Rosal Nadales, María, «La ciudad de las damas. Una lectura desde el siglo XXI», en *Debating the Querelle des Femmes. Literature, Theatre and Education*, ed. Mercedes Arriaga, Milagro Martín Clavijo y Eva Moreno, Szczecin (Polonia), Volumina, 2018, pp. 415-427.
- Rosal Nadales, María, «Más allá de like y followers. La poesía en el aula de educación», *Álabe*, núm. extraordinario 1, 2022, s. p. <https://doi.org/10.25115/Alabe.2022.1.5>.
- Rosal Nadales, María, *Del boom de los ochenta al laberinto de internet*, Madrid, Dykinson, 2023.

Ruiz Repullo, Carmen, «Los mitos del amor romántico. S.O.S. Celos!!!», en *Mujeres e investigación. Aportaciones interdisciplinares: VI Congreso Universitario Internacional Investigación y Género*, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2016, pp. 625-636. <https://idus.us.es/handle/11441/51824>.

Segura Graño, Cristina (coord.), *La Querrela de las Mujeres II, 1405-1605: «La Ciudad de las Damas» y «El Quijote»*, Madrid, Almudayna, 2011.

Ugidos, Silvia, *Las pruebas del delito*, Barcelona, DVD, 1997.

Ugidos, Silvia, «Soneto del amor que nos hace la cena», *Litoral*, 241, 2006 (monográfico Poesía a la carta), p. 81.

Vargas Martínez, Ana, *La Querrela de las mujeres. Tratados hispánicos en defensa de las mujeres (siglo xv)*, Madrid, Fundamentos, 2016.

Vega, Lope de, *Obras poéticas*, ed. José Manuel Blecua, Barcelona, Planeta, 1983.

Vega, Lope de, *La corona merecida*, en *Comedias. Parte XIV*, coord. José E. Martínez, Madrid, Gredos, 2015, pp. 585-829.

Zayas y Sotomayor, María de, *Novelas amorosas y ejemplares*, ed. Julián Olivares, Madrid, Cátedra, 2000.

Zabaleta, Juan de, «Error VIII», en *Errores celebrados*, ed. David Hershberg, Madrid, Espasa Calpe, 1972, pp. 39-44.