

LA LÍRICA

1. DEFINICIÓN.

Se entiende por poesía lírica un tipo de poesía personal que toma al propio poeta y sus sentimientos como tema principal. A diferencia de la poesía épica, la lírica es ante todo una poesía subjetiva, pues el poeta no es ya un mero narrador de las hazañas que les ocurren a otros, sino que se toma a sí mismo como motivo de su canto. Como la épica, la lírica es también muchas veces poesía cantada, con acompañamiento musical. Va dirigida ante todo al hombre individual, en quien se trata de producir o evocar los mismos sentimientos que se cantan en el poema.

2. ORÍGENES.

Al igual que la épica, en la lírica hubo una primera etapa oral, que coincidió en el tiempo con la épica oral y en donde el poeta se limita también a repetir, con pequeñas variaciones, los poemas transmitidos por la tradición oral. A esta etapa de **lírica popular** seguirá otra en la que el poeta se sirve de la escritura y se convierte ya en creador. A esta etapa se la denomina **lírica culta**.

La lírica culta surge en Grecia alrededor del siglo VII a.C. en un momento de profundos cambios. En lo literario, la épica ha perdido ya vitalidad como género y ha entrado en crisis. Se trata de una época en que se consolida el individualismo y el interés del hombre por todo lo que le rodea. Este género literario mantuvo su vitalidad hasta mediados del siglo V a.C., por lo que se circunscribe al período arcaico.

3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.

Entre los rasgos principales que caracterizan la lírica tenemos:

- Fue una poesía que se desarrolló en el ambiente de los "agones", competiciones poéticas organizadas por ciudades, tiranos y santuarios.
- En el poema, el mito pierde gran parte de su importancia, llegando incluso a desaparecer. En todos los casos la prioridad la tiene la expresión de las propias emociones y sentimientos.
- Es una poesía esencialmente cantada y con acompañamiento musical, teniendo incluso a veces el complemento de la danza.
- Se abandonó el hexámetro dactílico de la épica, surgiendo nuevos tipos de versos, pues la lírica evitaba los poemas formados por largas tiradas de versos iguales.
- En cuanto a la lengua utilizada para componer los poemas, se adoptó en cada lugar el dialecto local, lo cual contribuyó a consagrar los dialectos griegos de cada zona.
- Otro rasgo fundamental es la enorme variedad y riqueza de géneros que produjo la lírica griega, muchos de ellos procedentes de la lírica popular preliteraria.

ETIMOLOGÍA

La palabra lírica procede de "lira", pues los poetas se acompañaban muchas veces de este instrumento (lira o cítara) para entonar sus poemas. Así mismo, el término hace referencia a su carácter musical.

CONTEXTO SOCIAL

Nos encontramos en pleno período de las colonizaciones, cuando el establecimiento de colonias en todo el Mediterráneo y el trasvase de población están ampliando el ámbito geográfico y vital de los griegos. En Grecia se están afianzando los regímenes aristocráticos que han sustituido a las monarquías que Homero recrea en la Iliada y la Odisea. De otro lado, el ascenso de una nueva clase enriquecida con la artesanía y el comercio, que aspira a conseguir el poder, y las duras condiciones de vida de los campesinos, provocarán conflictos sociales que desembocaron en muchos casos en la tiranía.

INSTRUMENTOS

Los griegos utilizaron dos tipos de instrumentos para acompañar sus composiciones poéticas:

- la cítara (κιθάρα).
- la flauta (αὐλός).

LOS DIALECTOS

Recuerda que los dialectos griegos eran:

- Jónico-ático.
- Eolio (tesalio, beocio y lesbio).
- Dorio.
- Arcadio-chipriota.
- Griego del noroeste.

4. TIPOLOGÍA.

La lírica griega puede dividirse conforme a distintos criterios. Nosotros la estudiaremos según la división tradicional de acuerdo con el modo de ejecución de los poemas:

- **Lírica monódica:** cantada por una sola persona.
- **Lírica coral:** ejecutada por un coro.

4.1. LÍRICA MONÓDICA.

- a. **ELEGÍA.** Es un tipo de poesía relacionada en su origen con los banquetes. Trataba una temática diversa, generalmente seria, acompañada de flauta. Se componía en un tipo de verso denominado dístico elegíaco y la lengua utilizada era el dialecto jónico ático. Los cultivadores de este tipo de poesía fueron: Calino, Tirteo, Solón, Mimnermo, Teognis y Jenófanes.

Solón (s. VI a.C.) cree que la culpa de los males la tiene la ambición, el orgullo y la corrupción de los gobernantes y la solución está en la moderación, el buen gobierno y la justicia. (Veáse *Elegía a las Musas*). Teognis (segunda mitad del s. VI a. C.) tiene como temas predilectos el vino, el amor, la nostalgia de los ideales aristocráticos, el rencor y la protesta de la nobleza tradicional, exhortación de la amistad, o reflexiones sobre las limitaciones del hombre. (Véase *Alas a ti yo te he dado, con ellas el mar infinito*).

- b. **YAMBO.** Es un tipo de poesía que surgió relacionada con el culto a Deméter y Dionisio. Su contenido era burlesco y satírico. Se componía en un tipo de versos formados por yambos y la lengua utilizada era el jónico-ático.

Entre sus cultivadores se encuentran Semónides (compuso el *Yambo de las mujeres*, poema satírico contra el linaje femenino en el que cada tipo de mujer se hace descender de un animal, a cual peor), Hiponacte y, sobre todo, Arquíloco, que era un soldado a sueldo que rechazaba los valores aristocráticos de la gloria militar y el éxito y no dudaba en abandonar su escudo con tal de salvar su vida. Su poesía ridiculiza el ideal del guerrero y heroico de los poemas homéricos (*En la lanza tengo mi pan negro* y otros).

- c. **POESÍA MÉLICA.** Es un tipo de poesía que canta sobre todo el amor, el vino y las mujeres. Es la canción de banquete por excelencia y se acompañaba del *bárbitos*, una especie de lira grande de muchas cuerdas. Se utilizaban distintos tipos de versos y el dialecto que se utiliza es el eolio. Entre sus cultivadores destacan: Alceo, Safo y Anacreonte.

Safo de Lesbos vivió en torno al s. VII a. C. Parece ser que constituyó junto a otras mujeres un círculo intelectual, las llamadas "servidoras de las musas", a quienes dirige sus poemas. Abundan los epitalamios o cantos de boda, y las odas de tema religioso y amoroso. Su poesía se caracteriza por la sencillez, naturalidad y emotividad, constituyendo una poesía auténtica, sincera e íntima. (Véanse *Los efectos del amor* o *Himno en honor de Afrodita*)

4.2. LÍRICA CORAL.

Este tipo de composiciones era interpretada por un coro con motivo de algún tipo de fiesta o acontecimiento colectivo. En su origen, la mayoría de los poemas corales eran himnos a los dioses, aunque poco a poco fue introduciéndose la temática humana. En cuanto a su estructura métrica, se utilizaban las tríadas, formadas por tres estrofas (estrofa, antistrofa y épodo), y la lengua utilizada es el dorio. Entre sus géneros destacamos:

- a. **HIMNO.** Canto ritual dirigido a una divinidad. Según el dios al que se dirigía, se distinguen el **peán** (Apolo), en el que se canta o pide un triunfo (militar, enfermedad, etc.), y el **ditirambo** (Dionisio). Otros tipos de himnos son: el **canto procesional**, el **treno** (canto fúnebre) y el **epitalamio** (canto nupcial).

- b. **CANTOS dedicados a los hombres.** Destacan el **encomio** (elogio), el **epinicio** (canto triunfal) y el **canto de guerra**.

Fueron muchos los poetas corales, entre ellos destacan Alcmán, Estesícoro, Simónides, Baquílides... pero el autor más significativo es sin duda **Píndaro de Tebas** (s. VI-V a. C.), quien compuso poemas dedicados a los dioses y a los hombres. Sobresalen sus epinicios, clasificados en *Odas Olímpicas*, *Píticas*, *Nemeas* e *Ístmicas*, atendiendo a los juegos deportivos. Sus poemas eran cantados por un coro con música de flauta y lira en la ciudad del vencedor, como parte del homenaje que recibía de sus conciudadanos por el triunfo. Su estilo es grave y solemne, de largas frases que violentan la sintaxis, con un léxico grandilocuente heredado de la tradición épica.