

LA LÍRICA GRIEGA

1.- ORÍGENES DEL GÉNERO LÍRICO.

La lírica griega es un tipo de poesía cantada con acompañamiento de un instrumento musical, que podía ser la lira, la cítara o la doble flauta llamada *aulós*. Su origen se remonta a tiempos indoeuropeos y se da en el seno de la fiesta.

1.a.- Lírica popular.

Nace siempre relacionada con la danza y además se desarrolla en festividades religiosas, con lo que está completamente vinculada al culto, al igual que lo estará el teatro. En este punto, podemos definir a la fiesta como **“un conjunto de rituales con un significado”**. En las culturas agrarias el objetivo básico de la fiesta es el de promover la fertilidad de la tierra o purificar la comunidad por las culpas del año anterior.

Ateneo nos cuenta lo siguiente: "Entre los rodios recibe el nombre de 'golondrinear' un tipo de colecta en la que se hace una invocación de la siguiente manera:

Coro - << Llegó, llegó la golondrina
que trae la bella estación,
el bello año,
con su vientre blanco,
con su espalda negra.
Una tarta de manzana sácala tú
de tu rica casa
y una copa de vino
y un canastillo de queso;
ni el pan caldeal ni el
de sémola la golondrina
rechaza...

Solista - ¿Nos vamos o nos la llevamos?
Si algo nos das; pero si no, no lo permitiremos
o nos llevaremos la puerta o el dintel
o a la mujer que dentro está sentada;
ella es pequeña, fácilmente nos la llevaremos en brazos.
Pero si das algo, que sea importante.
Abre, abre la puerta a la golondrina;
pues no somos viejos, sino muchachos.>>"

2.- LA LIRICA LITERARIA: ELEMENTOS FORMALES Y CONTENIDOS.

2.a.- Características generales.

La lírica literaria va a adaptar los géneros líricos populares y va a ejercer sobre ellos profundas transformaciones. A continuación se citan sus características más importantes:

- se trata de poesía cantada con acompañamiento de un instrumento musical,
- la lengua griega utilizada se basa en dialectos locales (jónico, laconio y lesbio),
- normalmente tiene una estructura ternaria formada por

proemio...centro (mítico normalmente)...epílogo,

Ej: se invoca a un dios...se narra un mito a él relativo...
se cierra con nueva invocación: se ataca a un enemigo...
se narra un mito o fábula que ejemplifica el castigo que le va a ocurrir...

- la lírica es poesía dirigida por un yo, que se define a sí mismo incluso dándonos su nombre (el llamado "sello"), a un tú, sobre el que quiere ejercer un influjo,

Ej: el poeta pide al dios que venga y le ayude, o aconseja a un compañero de banquete o a sus conciudadanos sobre temas de política, o ataca a alguien y le desea lo peor y lo maldice, o a la persona amada le suplica sus favores...

La lírica literaria es cultivada por aquellos miembros de la sociedad que constituyen la aristocracia. La aristocracia se consideraba una clase superior, que poseía poder y riquezas precisamente por esta superioridad, superioridad que se transmitía por herencia de sangre. Esta superioridad era la *areté*, un concepto personal en el que entraban rasgos tan distintos como el vigor físico, el valor guerrero, la capacidad para formar un juicio recto e incluso el don de la poesía. Sin embargo, la sociedad aristocrática ve al hombre como un ser limitado ante el infinito poder de los dioses y sometido a los avatares del destino y de la fortuna. Además, tiene un fuerte sentimiento ciudadano de exaltación de la patria y de defensa de la comunidad.

En la lírica literaria nos vamos a encontrar con dos grandes subgéneros:

- lírica monódica
- lírica coral.

2.b.- Lírica monódica.

Es aquella en la que canta un solista, bien en solitario, o bien dialogando con otro solista o con un coro. Dentro de la lírica monódica tenemos varios subtipos: la elegía, el yambo y la lírica mélica.

2.b.1.- La Elegía. Tiene un doble origen; por un lado popular (surge de los trenos) y por otro culto (se ve muy influenciada por la épica). De esta doble unión se convierte en una poesía culta y refinada cuyo medio de difusión más común es el banquete, la gran institución aristocrática que favorecía el espíritu de clase. Es una poesía oral destinada a ser recitada al son del *aulós*, que trata en sus versos breves, pero equilibrados temas como:

- el ejército y la política,
- el recto actuar ético-moral,
- el hombre frente a la divinidad,
- la juventud frente a la vejez,
- el sentido de la vida,
- el amor heterosexual y homosexual,
- la comunidad frente al individuo,
- la muerte, etc.

2.b.2.- El yambo. Se encuentra en canciones rituales satíricas y oscenas de los cultos de Dionisos y de Deméter, así como en refranes populares, lo cual explica suficientemente sus diferencias con la elegía.

Los principales **autores** de elegías y yambos (elegíacos y yambógrafos) son:

- Arquíloco, autor que trata en sus poemas una gran variedad de temas,
- Tirteo y Calino, que alaban el valor guerrero,
- el ateniense Solón, un autor moralista buscador del equilibrio en la propia vida,
- Hiponacte y Teognis, que se interesan por el individuo, etc.

<< Ni la ciudad ni ningún ciudadano reprochará, oh Pericles, nuestro duelo, lleno de lamentos, cuando se regocije en alegres reuniones: tales son los hombres que han anegado las olas del mar estruendoso; hinchados de dolor tenemos los pulmones. Pero los dioses, querido mío, han puesto la esforzada resignación como medicina de los males sin remedio. Una vez es uno y otras otro el que los padece: ahora se ha vuelto contra nosotros y lloramos una herida sangrienta; y otra vez irán a casa de otros. Ea, resignaos cuanto antes, dejando el dolor.>>

Elegía a Pericles de Arquíloco.

<<Abandonaré a la desgracia mi alma dolorida
si no me envías cuanto antes de cebada
un medimno, para poder hacer unas gachas
con su harina, bebiendo así una medicina contra la miseria.>>

Fragmento 39 de Hiponacte.

« Amar a los jóvenes es una cosa placentera, pues también el hijo de Crono, rey de los inmortales, se enamoró en otro tiempo de Ganimedes y raptándolo se lo llevó al cielo y le convirtió en dios, adornado como estaba con la amable flor de la juventud. Por ello no te extrañes, Simónides, de que se me haya visto caer también a mí bajo el yugo de un bello joven.

Oh joven, no vayas de parranda y presta mas bien oído a un viejo:
los jolgorios no son convenientes para un joven.

Amargo y dulce, amable y cruel es el amor para los jóvenes, oh Cirno, hasta que es satisfecho; porque si se logra satisfacerlo, se convierte en dulce, mientras que si no se logra a pesar de intentarlo, es ésta la desgracia más dolorosa de todas.

Sobre el cuello de los que hacen el amor a los jóvenes hay siempre un yugo de infortunio, doloroso testimonio de su hospitalidad excesiva; pues el que busca afanosamente el amor de un joven, debe poner sobre él su mano igual que sobre una hoguera de sarmientos.

Al perder mi amistad, oh joven, eres como una nave que se estrella contra una roca, y te has agarrado a un cable podrido.»

Poema de Teognis.

2.b.3.- **La lírica mélica** combina música, danza y canto, en los que interviene un coro y un solista. Sus poemas se ejecutaban en los banquetes y fiestas de grupos aristocráticos cerrados. Es en la isla de Lesbos donde la poesía mélica se desarrolló primero y en donde se establecen sus principales características:

- se compone en dialecto lesbio,
- las estrofas tienen igual número de versos,
- es una poesía destinada a las fiestas de los aristócratas,
- los temas son casi los mismos de la lírica elegíaca y yámbica: himnos, temas eróticos, políticos, satíricos, etc,
- hay toda una serie de transiciones: el himno se utiliza para introducir temas eróticos, la canción de bebida puede contener temas políticos, etc,
- en ocasiones existe un diálogo entre dos personas, especialmente erótico,
- se renuevan los antiguos mitos para exponer los temas del momento.

Los principales autores de lírica mélica son:

Alceo, que perteneció al círculo de nobles de Mitilene, la principal ciudad de Lesbos. Sufrió persecución política y pasó casi toda su vida en el destierro. Su poesía se caracteriza por el dramatismo y la viveza, cultivando un estilo lírico lleno de "saltos" e imágenes realistas y directas. Sus temas son: políticos, confianza en el dios que castiga a los injustos, la melancolía del destierro, etc.

Safo, también de origen lesbio, fue contemporánea de Alceo, al que llegó a conocer. De familia aristócrata, también sufrió persecución política en la juventud. Al quedar viuda decide llevar una vida retirada, cultivando la amistad de un círculo de amigas aristócratas y dedicándose a la docencia de mujeres. Compuso una gran variedad de poemas, como himnos dedicados a diferentes diosas, *epitalamios*, poesía destinada a ser cantada en las bodas, etc. Sin embargo, Safo es la poetisa del amor, en general, y del homosexual, en particular, ya que vive en una sociedad en la que los sexos están separados en lo afectivo.

Como poetisa **destaca por**:

- sus epítetos ligados a la belleza,
- sus nuevas imágenes poéticas, que están dotadas de una gran fuerza expresiva ("*Eros es como un viento que se abate sobre las encinas*")
- la reinterpretación que hace de los mitos tradicionales, dando entrada a lo erótico, etc.

2.c.- Lírica coral.

Es el género lírico más directamente vinculado con la fiesta, ya que un poeta crea un texto fijo para ser aprendido y bailado por un coro, que lo interpretará en los Juegos Olímpicos o en cualquier otra fiesta religiosa. Generalmente hay un proemio y un final monódicos, cantados por el córego, y un centro coral. No hay diálogo.

Las principales características de la lírica coral son:

- las obras corales tienen una estructura formada por: proemio / centro / epílogo
- el centro es mítico, y el proemio y el epílogo se refieren a la propia fiesta,
- en su totalidad el poema se compone de estrofas idénticas,
- se utiliza un dialecto dorio con influjos homéricos, que también se empleará en los coros del teatro.

El autor más importante de lírica coral fue el beocio **Píndaro**, que es conocido principalmente por los *epinicios* o cantos en honor de los vencedores en los Juegos, aunque también cultivó otros géneros corales (treno, himnos, peanes, etc.).

Sus epinicios se caracterizan porque hay:

- un elogio de la victoria y, a veces, describe cómo se produjo,
- un elogio de la persona del triunfador,
- referencias a la propia persona del poeta,
- uno o varios mitos de extensión muy diversa,

**OLIMPICA PRIMERA
DEDICADA A HIERÓN DE SIRACUSA,
VENCEDOR EN LA CARRERA DE CABALLOS MONTADOS.**

« Lo mejor de todo es el agua, y el oro,
esplendoroso fuego
que se enciende en la noche y borra los tesoros
de la riqueza infatuada;
si cantar los Juegos quieres, corazón mío,
amigo, no verás fuera del sol
otro astro que más luzca por el día
en el desierto espacio,
ni celebrar podremos competición más bella
que la olímpica.
De aquí nos viene el himno que tantas voces
cantan,
de embriagada inspiración para los sabios,
venidos a ensalzar al vástago de Cronos
en la casa de Hierón, rica y dichosa,
el que sostiene el cetro, en la próspera y fértil Sicilia,
cosechando virtud de toda clase en alto tallo;
el que también se goza
en el acorde son de las canciones bellas,
y en esos juegos que jugamos, hombres,
en torno a su amigable mesa.
Mas de su clavo tu pequeña lira doria descuelga,
si el encanto de Pisa y Ferenico
tu espíritu sedujo en dulce anhelo
cuando en la orilla del Alfeo salta,
y siempre sin agujón en los estadios
lanza a las victorias a su dueño,
el rey de Siracusa, apasionado por el arte ecuestre.
Es luz su gloria
en la colonia heroica de Pélope, el de Lidia,
amada locamente por aquel fuerte dios

que nuestra tierra abraza,
Poseidón, de la pura vasija por Cloto renacido,
hecha la espalda del brillo luminoso del marfil.
Colmado de prodigios está el mundo,
y a veces los mortales formulan cosas
que la verdad trascienden:
de múltiples ficciones impregnados,
los mitos nos engañan.»

Finalmente, hay que destacar que la lírica coral, que estaba muy unida a las grandes fiestas ciudadanas, que desarrollaba una temática religiosa y que se expresaba en un dialecto arcaizante, desapareció durante el siglo IV a.C, cuando la *pólis* cayó en una profunda crisis.