

GARCÍA PEINADO, Miguel Ángel; BALBUENA TOREZANO, M. Carmen (eds.). *La poesía melancólica en Europa de la Edad Media al siglo XVIII. Spleen, Schwermut, Mélancholie, Tristezza, Saudade. Colección Lengua, Literatura, Traducción. Berlin: Peter Lang, 2023. ISBN: 978-3-631-88327-3. 285 páginas.*

El volumen que reseñamos aquí constituye el tercer número de la colección “Lengua, Literatura, Traducción” de la prestigiosa editorial Peter Lang. La obra se estructura en torno a cinco bloques bien diferenciados: I. Inglaterra; II. Alemania; III. Francia; IV. Italia; V. Portugal.

Se inicia el volumen con una introducción sobre el sentimiento de melancolía en la literatura y las expresiones poéticas que lo sustentan (pp. 7-30), desarrollada por Ángeles García Calderón. En ella aborda la melancolía en la poesía inglesa y en la francesa, no así en la alemana; continúa con la melancolía en la Península Ibérica, y así determina las características de la lírica melancólica española – que queda fuera de la estructura principal del volumen – y portuguesa.

El bloque “I. Inglaterra”, es el más voluminoso de todos (pp. 31-100). Coordinado por Vicente López Folgado, se inicia con el estudio que Rivas Carmona nos ofrece del poema medieval inglés del siglo XV “La Belle Dame sans Mercy”, para continuar con la lírica melancólica del periodo isabelino: el sentimiento de histeria bucólica en Edmund Spenser y su poema metafísico “Faerie Queene” (pp. 34-35), del que nos ofrece la traducción del Libro I, canto I; también de este periodo, López Folgado y García Peinado nos ofrecen varios sonetos de Shakespeare (pp. 35-40) y su traducción. La denominada *sweet melancholy* es estudiada por Rivas Carmona, quien en esta ocasión dedica un estudio a John Fletscher, principal representante de esta corriente, y sus poemas “Melancholy”, “Weep no more”, “Away, Delights”, “Care-charming Sleep” y “Sleep Sonnet”. Por su parte, Gómez Parra aborda la melancolía científica de John Donne (pp. 43-45) con sus poemas “An anatomy of the world” y “The first anniversary”, para posteriormente ocuparse de la poesía del periodo entre la era jacobina y la Restauración (pp. 46-50) con el análisis de “Il Penseroso”, de Milton; García Calderón y Torralbo Caballero se acercan a la ensoñación melancólica de Katherine Philips con el estudio y la traducción del poema “A Resvery”, siguiendo la propia traducción de Torralbo Caballero de 2020, y publicada en la editorial Cátedra. Rivas Carmona (pp. 53-57) nos acerca a la melancolía y la meditación solitaria de Abraham Cowley, con sus poemas “Of Solitude” y

"On the Death of Mr. William Hervey". Del sentimiento melancólico femenino desde la Restauración hasta finales del siglo XVIII se ocupan García Calderón y Torralbo Caballero (pp. 58-77), y así tratan los poemas "The Spleen. A Pindarick Poem", "Ardelia to Melancholy", de Anne Frisch; "Farewell to Bath", "A Hymn to the Moon" de Lady Mary Wortley Montagu; "Winter Song"; "On a Death's Head" y "Ode to Melancholy", de Elizabeth Carter; "To Solitude", de Hester Chapone; "Written on a Gloomy Day", de Susana Bamire; "To Time Past/ Sonnet XXXVIII: Autumn", de Anna Seward; y "Elegiacs Sonnets", de Charlotte Smith, entre los que están el soneto III, XI, XXXII y LXXIV. En la temática de la nostalgia encontramos también la llamada *poesía de las tumbas* (pp. 78-100), desarrollada en este bloque en su mayor parte por García Peinado y López Folgado. Así, los autores toman como antecedentes de esta corriente poética a Thomas Parnell y su poema "A Night Piece of Death" y a William Broome, con su composición "Melancholy: An Ode, Occasion'd by the Death of a beloved Daughter". Le siguen en el elenco de autores los principales representantes de la *Graveyard School*, como Edward Young y su "The Complaint", también llamado "Nights-Thoughts on Life, Death and Immortality"; y Robert Blair con su poema "The Grave", que nos ofrecen traducido al español. Montes Sánchez (pp. 90-95) se ocupa del poema de Thomas Warton "The Pleasures of the Melancholy" y nos ofrece también su traducción. Cierra este primer bloque Thomas Gray, que está igualmente presente con su "Elegy written in a Country Church".

El bloque "II. Alemania" (pp. 101-134) se inicia con el sentimiento de *Schwermut* presente en la lírica alemana de la Edad media. Así, Balbuena Torezano y Parra Membrives (pp. 101-107) abordan este sentimiento mediante el análisis y la traducción al español del poema anónimo "Floret silva nobilis", incluido en los *Carmina Burana*, y otras composiciones medievales sobradamente conocidas, como "Ich zôch mir einen valken", el conocido *Falkenlied* de Der von Kürenberg y "Ez stuont ein vrouwe alleine", de Dietmar von Aist; ambas composiciones pertenecen al género conocido como *Frauenlied* o canción de mujer. Completan esta sección el *Tagelied* o canción de alba "Owê – sol aber mir iemer mê", de Heinrich von Morungen y la *Witwenklage* o canción de viuda "Si jehent, der sumer der sî hie", de Reimar der Alte.

El siglo XVII y la melancolía barroca, estudiadas por Balbuena Torezano y Montes Sánchez (pp. 108-110) vienen representados por las composiciones de autores como Andreas Gryphius y Paul Fleming. A Gryphius debemos composiciones como “Thränen des Vaterlandes” (1636), “Menschliches Elende” (1657) y “Einsamkeit” (1663); a Paul Fleming, el gran poeta alemán del Barroco junto a Gryphius, su poema “Geht ihr meine Thränen” (1642). La lírica melancólica de la Ilustración (pp. 110-117), tratada en el volumen por Balbuena Torezano, nos trae el poema de Johann Georg Jakobi “Sommertag” (1776). Coexiste con la Ilustración, y como reacción a ella, el movimiento conocido como *Sturm und Drang* –tempestad e ímpetu–, que será el germen del Romanticismo alemán. A esta corriente pertenecen los poemas “Prometheus” (1772-1774) y “Ganymed” (1774), de J. W. von Goethe; “Als der Sohn unsers Kronzprinzen, gleich nach der Geburt, gestorben war” (1798) y “Der Tod” (1798), de Mathias Claudius; y “Die Mainacht” (1774) de L. Ch. Heinrich Hölty. La edad de oro de las letras alemanas, esto es, la literatura del Periodo Clásico, también viene representada aquí gracias a la selección de poemas y su correspondiente traducción al español llevada a cabo por Balbuena Torezano (pp. 118-130): “An den Mond” (1789), “Mignon” (1782), “Nähe des Geliebten (1796)” y “Elegien” (1796, elegías 1 y 11), de J. W. von Goethe; “Die Götter Griechenlands” (1788) y “Des Mädchens Klage” (1790), de Friedrich Schiller. Finaliza este tercer bloque con una tercera corriente que coexiste con la Ilustración y el *Sturm und Drang*: la denominada literatura *Empfindsamkeit* –sensibilidad– cuyo estudio abordan Balbuena Torezano y Montes Sánchez (pp.130-134) con los poemas “Ein Traum” (1800), de J. G. Herder y “Gegenwart der Absenden” (1753), de F. G. Klopstock.

El bloque “III. Francia” (pp. 135-94) se inicia con el estudio dedicado a la melancolía de la Baja Edad Media, a cargo de Balbuena Torezano y García Calderón, centrado en las figuras de Christine de Pisán y Charles d’Orléans, de los que las autoras nos ofrecen la traducción al español de diversas baladas y rondeles. García Peinado (pp. 142-145) nos acerca a la nostalgia literaria y poética del Renacimiento, con las composiciones de Joachim de Bellay y Anjou. Junto a él, García Calderón (pp. 145-152) se ocupa de los poetas libertinos del Barroco: Théophile de Viau, y su poema “La Solitude”, y Saint-Amant, con sus poemas “La Solitude” y “Le Paresseux”. García Peinado (152-167) aborda también en Francia la poesía fúnebre de los siglos

XVII y XVIII. Tras la traducción de Álvarez Jurado de “Le Temple de la Mort” (1633), de Philippe Habert, el autor continúa el resto del capítulo con el estudio y traducción de “Le Tombeaux” (1755), de Aimé Feutry, a la que le sigue la traducción de Policastro Ponce de la imitación que hace de este poema el suizo Phillipe Bridel, cerrando así el epígrafe. Las formas poéticas del Prerromanticismo (167-181), como son la oda, el idilio, la heroida y la epístola son tratadas por Castellanno Martínez y Moreno Paz, que se ocupan de la traducción-imitación de *Eloisa to Abelard* de Pope realizada por Colardeu (pp. 169-170), de la poesía de Antoine-Léonard Thomas (pp. 173-176) y de la tristeza del Caballero Bonard (pp. 177-178), finalizando el epígrafe con la melancolía campestre de Collin D’Harteville (pp. 178-181). Concluye el siglo XVIII García Peinado (pp. 182-183) con “La Mélancholie”, de Gabriel-Marie Legouvé. El último epígrafe de este tercer bloque (pp. 184-194), finaliza con el estudio de los llamados “poetas de las islas”, a cargo de Aguilar Camacho y García Peinado. Así, vemos los poemas “Ydilles et poèmes champêtres”, de Antoine de Bertin y la “Élegie IX: L’Absence”, de Évariste Parry se analiza la “Élegie VI”.

El bloque “IV. Italia” representa la poesía melancólica italiana (pp. 195-227), en el que Clementson Cerezo inicia el bloque con el estudio de la poesía del *Dolce Stil Novo* del medievo, con autores como Guido Guinizelli, Guido Cavalcanti, Dante Alighieri, Dido Frescobadi y Cino da Pistoia, así como la poesía de Petrarca y su *Canzoniere*. Por su parte, García Peinado se ocupa de la poesía de Torcuato Tasso y Salvator Rosa. Junto a López Folgado trata la lírica del siglo XVIII, como puede ser “Notti” (1777), de Giovanni Fantoni; Ippolito Pindemonte y su *Poesia campestri* es presentado aquí por López Folgado quien nos ofrece la traducción del poema “Alla luna”. Finalmente, Clementson Cerezo de cupa de los sonetos de Hugo Foscolo, y cierra el bloque.

El último bloque que cierra el volumen, “V. Portugal” (pp. 229-285) se inicia con García Peinado, quien elabora la introducción y la traducción del *Cancionero Geral* (1516) de Garcia de Resende; la “Écloga de Jano e Franco” de Bernardim Ribeiro o la poesía de Luis Camões (pp. 229-252). El Barroco Portugués (pp. 252-258) es acometido por Clementson Cerezo y estudia la lírica de Sórora Violante do Céu, además de la lírica de Francisco Manuel de Melo; García Calderón realiza la introducción a la lírica del Neoclasicismo y el Prerromanticismo (pp. 258-265); García Peinado (pp. 266-281) aborda la

poesía de João Xavier de Mator, José Anastácio da Cunha, Filinto Elísio y la Marquesa de Alorna Finaliza el bloque, y con ello también el volumen, con el estudio que Clementson Cerezo realiza del concepto de *saudade* en la figura más importante del siglo XVIII en Portugal: Manuel Maria de Barbosa l'Hedois du Bocage, del que nos ofrece la traducción de varios sonetos

Estamos, pues, ante un volumen en el que se marida a la perfección en conocimiento literario y filológico con la traducción al español de los textos, en torno a un tema, el de la melancolía, que existe desde las primeras manifestaciones líricas de la Edad Media europea, como hemos podido comprobar a lo largo de las páginas de esta obra. Resulta, pues, de utilidad para la docencia y la investigación en materia de las respectivas filologías a las que aluden cada uno de los bloques que conforman la obra, así como a la traducción al español de los textos seleccionados aquí para su estudio.

[Sabah el Herch Moumni]