

Love in the Poetry of Francisco de Aldana: Beyond Neoplatonism

PAUL JOSEPH LENNON

Woodbridge, Tamesis, 2019, xii + 203 pp.

En *Love in the Poetry of Francisco de Aldana: Beyond Neoplatonism*, el profesor Paul Joseph Lennon, de la Universidad de Saint Andrews (Escocia), plantea un examen de las ideas sobre el amor humano en la poesía de Francisco de Aldana (h. 1540-1578). Lennon propone que Aldana desarrolla un acercamiento híbrido al amor que reconoce sus limitaciones en la vida terrenal y que aun así no renuncia ni a la aspiración de trascendencia espiritual ni a la dicha del cuerpo. Frente a importantes trabajos sobre Aldana en el haber de José Lara Garrido, D. Gareth Walters y Miguel Ángel García, Lennon no ofrece una interpretación totalizadora de la obra del poeta ni analiza un número elevado de poemas. Se ciñe estrictamente, en cambio, al tema del amor humano, aborda un número relativamente reducido de poemas en cada capítulo y procura no extrapolar sus respectivas lecturas. Más aún, Lennon atiende a lo que podríamos llamar el giro ma-

terial en el estudio de la poesía áurea, liderado hace una década por *La rúbrica del poeta: La expresión de la autoconciencia poética de Boscán a Góngora* (Ediciones Universidad de Valladolid, 2009) de Pedro Ruiz Pérez y *Poesía y edición en el Siglo de Oro* (Calambur, 2009) de Ignacio García Aguilar. Esto lo lleva a incorporar a su análisis elementos paratextuales de los tres impresos en los que Cosme de Aldana dio a conocer los versos de su hermano entre 1589 y 1593. Lennon rechaza con firmeza el tópico de Cosme como inepto editor y reconoce con lucidez que la recepción de Francisco viene del todo determinada por la labor editora de aquel (p. 4). Además, Lennon rechaza el orden supuestamente cronológico que Elias L. Rivers impuso a la poesía de Aldana con argumentos algo escasos y un punto endebles. Tal disposición fue sancionada ya por Lara Garrido en su edición en Cátedra de 1988 y tuvo hondas repercusiones.

Liberado del corsé que supone aceptar ese tipo de cronología, Lennon procede a agrupar los poemas según sus afinidades y, en algún caso, su contigüidad en los impresos originales. Como método de lectura, Lennon se fija en lo que llama *slippage* o deslizamiento: “the space generated by the poet in the mind of the reader as a result of the differences between the original commonplace and its apparent function when redeployed in another (con)text” (p. 49). Dichos deslizamientos se acumulan hasta que se abre una distancia entre los significados originales que poseían los *topoi* en las fuentes originales y los que adquieren en las manos de Aldana. Las desviaciones y modificaciones se producen de manera paulatina y pueden pasar desapercibidos. Advertir esas modificaciones en lo que concierne al amor humano constituye, pues, el objetivo de esta monografía.

Tras la breve introducción, que plantea el tema de la monografía y la cuestión textual, el capítulo 1, “The Complexities of Love”, estudia la evolución del amor en el petrarquismo y el neoplatonismo hasta la época de Aldana y la manera en que este recibió tales ideas. En su primera parte, ofrece una magnífica síntesis del amor en el

pensamiento neoplatónico italiano desde finales del siglo XV hasta mediados del XVI. Destaca su especial atención a las lecturas deliberadamente infieles que Ficino hizo de Platón; al reconocimiento por parte de Bembo, Nifo y Hebreo del papel que podría tener el cuerpo en el neoplatonismo ficiniano y sus esfuerzos por dismantelar las posturas más rígidas de este; y a los aspectos del petrarquismo que lo convirtieron en vehículo de difusión del citado neoplatonismo, pese a las incongruencias entre ambos. En la segunda parte del capítulo, Lennon analiza tres poemas de Aldana para asentar un punto de referencia para el resto. Se trata del soneto “Al cielo”, que comienza “Clara fuente de luz, nuevo y hermoso”; las redondillas que dicen “Sin tantas filosofías”; y la “Carta a un amigo” en endecasílabos sueltos, cuyo primer verso reza “Es tan verdad, Galanio, lo que agora”. Lennon detecta aquí la herencia de dos ideas capitales sobre el amor que Aldana aprendió en la lírica de Ausiàs March y Juan Boscán: el tormento causado por el componente inevitablemente carnal en los *cants* del valenciano y la aspiración de hallar dentro del matrimonio un justo medio —a la manera de la *aurea mediocritas* horaciana—

entre las dos Venus, la celeste y la pandémica, en la famosa epístola que el barcelonés le enderezó a Diego Hurtado de Mendoza.

El capítulo 2, “The Temerity of Love”, analiza la representación del amor recíproco entre hombre y mujer en las octavas que comienzan “Pues tan piadosa luz de estrella amiga”. Para mejor dilucidar este largo y complejo poema, Lennon también se detiene en otros que consignamos por su verso inicial: los sonetos “El ímpetu crúel de mi destino” y “Pues cabe tanto en vos del bien del cielo”, las quintillas “Con mucha dificultad” y la octava “Alguno que alcanzó que no podía”. Según Lennon, en “Pues tan piadosa luz de estrella amiga” Aldana confuta “the idea that spiritual contemplation alone is the sole means of transcendence available to humankind” (p. 73). En cambio, en estos poemas Aldana celebra el poder del amor recíproco. En el soneto “Pues cabe tanto en vos del bien del cielo”, Aldana incluso ofrece una visión del amor “that recognises the importance and unavoidability of the union of physicality and spirituality” (p. 61). En todos ellos se aleja del tópico de la amada siempre desdeñosa y reconoce más bien la capacidad de la mujer para ser un agente,

y no un mero medio, en la contemplación transcendental dentro del amor. Lennon concluye que Aldana no rechaza lo espiritual, sino que, de acuerdo a la tendencia del neoplatonismo post-ficiniano, con fuerte influencia neor aristotélica, plantea un desafío a “the purely contemplative spiritual stance as the only viable method of achieving transcendence and helps to ground it in the physical realm to a certain extent” (p. 87).

El capítulo 3, “The Nature of Lyric”, aborda cuatro sonetos de Aldana que contienen diálogos entre amantes cuyos nombres remiten a la tradición bucólica y en los cuales pone en tela de juicio las doctrinas filosóficas sobre el amor hasta entonces vigentes. Lennon propone que Aldana usa el género pastoril “to present an alternative to the songs of unrequited love that typified contemporary Spanish amatory lyric” (p. 89) y adapta elementos del soneto dialogado de tema erótico-didáctico y del soneto cómico-realista. Lennon dispone el análisis en dos partes según el lugar que tiene cada soneto en los impresos preparados por Cosme. Así, los sonetos que comienzan “¿Cuál es la causa, mi Damón?” y “Mil veces digo entre los brazos puesto” nos sitúan ante

los amantes durante el coito y nos desengañan respecto a su capacidad para culminar una unión que trascienda el cuerpo. Por su parte, los que comienzan “De sus hermosos ojos, dulcemente” y “Solías tú, Galatea, tanto quererme” exploran la tristeza de los amantes ante la inminente separación que supone el fin del acto sexual. En todos ellos, Aldana construye “a non-standard, female poetic persona freed from many of the ties of the vernacular Petrarchan poetic tradition” (p. 122). Lennon se luce en el análisis de estos sonetos porque explora con acierto las ramificaciones del género de cada interlocutor, del contexto pastoril al que apuntan sus nombres, y las implicaciones éticas de tópicos como el lucreciano del coito como batalla y el ovidiano del amor como milicia. Por ejemplo, en su análisis de “¿Cuál es la causa, mi Damón?”, Lennon observa que es la amada la que inicia el beso, el cual representa su “over-reliance on physical aspects of love” (p. 99).

El capítulo 4, “(De)mythologising Love”, examina el uso que hace Aldana de la mitología en tres poemas: “Medoro y Angélica”, un epilio del que solo conservamos diez octavas; el soneto “Marte en aspecto de Cáncer”, que comien-

za “Junto a su Venus tierna y bella estaba”; y otro epilio, esta vez en octavas, que comienza “Marte, dios del furor, de quien la fama”. En ellos Aldana rompe con la alegoresis moral de la mitología que retenía considerable fuerza desde la Edad Media y entronca con el erotismo ovidiano y ariostesco. Sin embargo, también explora aspectos más inquietantes del amor, como los celos o el afán del varón por imponerse sobre la mujer. Pese a los claroscuros, Lennon considera que los dos poemas sobre la pasión de Marte y Venus encajan en última instancia con “Medoro y Angélica”, donde Aldana de nuevo desarrolla su “hybridised approach to love whereby the human form plays an active part of the unifying process” (p. 133).

La “Coda” analiza el poema que comienza “Entre el Asia y Europa es repartido”, glosa en octavas del soneto XXIX de Garcilaso sobre Hero y Leandro. Lennon maneja el testimonio incompleto presente hasta la fecha en todas las ediciones de Aldana, no el texto completo de una redacción temprana que Adalid Nieves Rojas rescató hace unos pocos años. Para Lennon, Aldana presenta el soneto garcilasiano como una celebración del poder ennoblecedor del amor

frente a la tradición que advierte a los lectores sobre sus peligros. Pese a su reticencia inicial a formular una filografía general en el corpus de Aldana, es evidente que Lennon considera que “Entre el Asia y Europa es repartido” ejemplifica lo que reiteradamente llama el “hybrid approach” al amor por el napolitano: el resultado “of the synthesis of competing elements, a love that embraces both spirituality and physicality as part of the human experience of union on the earthly plane” (p. 175).

Love in the Poetry of Francisco de Aldana ocupará un lugar señero en la crítica de Aldana por su amplio conocimiento del neoplatonismo, sus convincentes interpretaciones de los poemas sobre el amor humano y su agudeza interpretativa. Lennon escribe además de manera concisa y siempre plantea con franqueza y claridad cuáles son sus discrepancias y deudas con la crítica anterior. Esa franqueza también lo lleva a hablar con una exactitud que no abunda en nuestro campo. Frente a los muchos estudiosos que lo tienen por una historia de amor no correspondido, Lennon dice a las claras que el mito de Apolo y Dafne consiste en un intento de violación.

La gran ventaja del estricto enfoque de Lennon en los poemas de

amor humano de Aldana es que le deja las manos libres para ofrecer lecturas minuciosas y convincentes de un puñado de poemas en cada capítulo. Su análisis de “¿Cuál es la causa, mi Damón?” será de ahora en adelante un ejemplo ineludible de cómo conjugar en la interpretación de la poesía áurea la historia de las ideas y la debida atención a la construcción del género de los hablantes. Pero un enfoque tan ceñido inevitablemente limita el alcance que la monografía podría tener en el estudio de la lírica española del Siglo de Oro más allá de la obra de Aldana. No hay apenas menciones a poemas de contemporáneos como Hernando de Acuña, Gregorio Silvestre y Francisco de Figueroa, quienes trataron temas y tópicos parecidos en análogas circunstancias culturales y vitales. Tampoco hay un careo con algunas monografías importantes de la última década en torno a cuestiones pertinentes. Por ejemplo, el sondeo de la crisis de la masculinidad en los sonetos “Marte en aspecto de Cáncer” o en “Mil veces digo entre los brazos puesto” se beneficiaría de un diálogo directo con *Imperial Lyric: New Poetry and New Subjects in Early Modern Spain* (Pennsylvania State University Press, 2009), donde Leah Middlebrook abrió

una rica senda de análisis de la construcción de la masculinidad en la lírica cortesana. Ahora bien, es posible que Lennon deje que sus silencios sean elocuentes. Así, no hay referencia alguna a *Unrequited Conquests: Love and Empire in the Colonial Americas* (University of Chicago Press, 1999) de Roland Greene o a *Love Poetry in the Spanish Golden Age: Eros, Eris and Empire* (Tamesis, 2013) de Isabel Torres, en los cuales el amor en la poesía áurea es leído como metonimia de otros deseos, sobre todo los imperiales.

Felipe Valencia
Utah State University