

2.3.- RASGOS GENERALES DE LA POESÍA YÁMBICA: ARQUÍLOCO.

1.- La poesía yámbica.

La poesía yámbica es conocida desde el siglo VII a.C. Era cantada por el poeta mientras un o una flautista tocaba la doble flauta. Ésta es una diferencia notable respecto a la poesía épica y mélica, acompañadas por instrumentos de cuerda tocados por el mismo autor.

Otro rasgo es el uso del verso estíquico -secuencia construida por la repetición de versos métricamente iguales, destinados principalmente al recitado- (el trímetro yámbico, el tetrametro trocaico cataléctico, -es decir, falta de la última sílaba-, el coliambo, -trímetro cuyo último pie es un espondeo en vez de un yambo-), y de pequeñas estrofas de dos versos como los épodos yámbicos.

Al lado de la gran poesía cultivada por poetas con un alto dominio de la técnica, el yambo era mucho más simple y, por tanto más popular. El yambo desde el siglo VI se encuentra en los epigramas sepulcrales y en la tragedia; desde el V, en la comedia, luego en la poesía didáctica y fabulística.

Su carácter popular le hizo ser el sustituto de los demás géneros en ocasiones alejadas de las grandes fiestas y comparte con la poesía elegíaca y mélica el que su lugar fuera el banquete. Pero quedó aparte, como género menor, poco especializado, que a partir de un cierto momento sólo se recitaba.

Este género presenta una temática muy amplia. Es propio de la sátira, del relato sobre temas privados y públicos en los que el autor se ve envuelto, de reflexiones y consideraciones sobre los dioses y la vida humana. Sirve para temas simposíacos y eróticos, para los políticos y partidistas.

En cuanto a los orígenes del yambo, éste tiene una derivación directa de rituales populares, asociados con dioses de la fecundidad, con Dionisos y Deméter. La temática sexual y satírica, la libertad de palabra de tipo carnavalesco era característica de estas festividades. Es el mismo ambiente en que nació la comedia, tan próxima en muchos aspectos al yambo.

Por otra parte, poetas yámbicos como Arquíloco o Hiponacte se presentan a sí mismos como personajes populares, unidos a temas de sexo, engaño y escarnio, proclives a la parodia del mito y de las normas de las clases sociales superiores. Yambo, fábula y comedia son, así, la respuesta popular a la literatura seria o elevada de la epopeya y la tragedia.

La poesía yámbica con elementos trocaicos y aún dactílicos a veces, se basa en los mismos ritmos de la poesía popular, representando una regularización y reducción de la misma, ampliando su temática más allá de lo puramente satírico, violento y sexual.

La lengua del yambo es jónico puro en Arquíloco y Semónides; jónico con toques locales lidios en Hiponacte. Es decir, su dialecto es local y cuando el yambo se exportó, lo llevó consigo como elemento indispensable.

Los metros que llamamos yámbicos son sólo los considerados más característicos del género yámbico, que se definía sobre todo por su contenido y el ambiente en que se ejecutaban. El género del yambo es más amplio que el metro yámbico: el trímetro yámbico era simplemente el más característico.

*La poesía yámbica, que deriva su nombre de *ἰαμβος*, término de origen asiático aparece por primera vez en Arquíloco en el sentido de composición satírica y sirvió como vehículo de expresión a la agresividad, la invectiva, la controversia, el denuedo, lo burlesco y lo obsceno. Su origen parece detectarse en cantos relacionados con los cultos de Deméter y Dionisos (divinidades que representan una relación personal entre el dios y el hombre frente al culto colectivo de la polis alentado por la corriente de religiosidad que emanaba de Delfos), en los que lo jocoso, satírico y obsceno eran los elementos más difundidos. Entre los yambógrafos cabe destacar, además de Arquíloco (670 a.C.), a Semónides (630 a.C.) e Hiponacte (540 a.C.).*

2.- Arquíloco.

En el siglo VII a.C. Arquíloco de Paros creó una forma de elevado arte, sin despojar al yambo de su esencia de arma peligrosamente incisiva. Arquíloco se sitúa en la época de las grandes colonizaciones, una época que ponía en entredicho la posición y los conceptos de clase de la aristocracia. Si frente a los valores tradicionales le vemos en una oposición que va mucho más allá de la problemática de su tiempo, ello se debe a su origen: era bastardo.

Critias se indignaba por la naturalidad con que hablaba de cosas que la mentalidad aristocrática juzgaba escandalosas. Por él nos enteramos de que el poeta abandonó Paros en la mayor miseria para trasladarse a Tasos, pero allí se enemistó con sus habitantes. Se ganaba el pan como mercenario extranjero y se presenta como el servidor del dios de la guerra y el agasajado por las Musas. Halló la muerte en lucha contra los habitantes de Naxos.

La lucha era su elemento, ya fuera con la lanza, ya con el verso. Lo que la clase aristocrática consideraba como una tradición inmovible suscitaba su oposición y la tradición carecía para él de significado. Ataca en épocas muy tempranas lo que todavía siglos más tarde gozaría de la máxima validez.

¡Cuánto significaba la gloria para los griegos!. Para muchos era la única forma de vencer la muerte. Pero Arquíloco sostiene que nadie conquista honores después de la muerte y que el favor es propio de los vivos. Arquíloco combatió en particular contra la concepción cabaleresca.

Los motivos primitivos de la lírica en todos los tiempos, como el vino y el amor, también se presentan en Arquíloco; pero es característico de la originalidad de su poesía el que en todas partes aparezca la experiencia concreta, que es la causa inmediata de sus poemas. Mucho se sabe por sus poemas de su amor por Neobule. Escuchamos tonos de una ternura apenas alcanzada en la poesía antigua.

Arquíloco también utiliza tonos muy distintos de los de un tierno galanteo, reflejando un crudo erotismo. Critias le reprocha que se hubiera descrito a sí mismo sumido en bajos placeres. En Arquíloco se percibe una concepción que siguió dominando en la poesía erótica hasta las postrimerías de la Antigüedad: el amor no como dicha del hombre, sino como el sufrimiento que sobreviene con el ímpetu de una grave enfermedad. Una intensidad de sentimiento convirtió a este hombre en poeta lírico. Los versos que hablan de su capacidad de odio desmesurado y destructivo son el mejor testimonio de ello.

Arquíloco cantó en el culto a Dionisos y Deméter pero el mito permaneció totalmente en segundo plano, y la problemática del gobierno divino ocupó muy poco a este poeta. En él se destaca un pensamiento cuya importancia en la lírica fue básico: el hecho de que el hombre está a merced de las fuerzas de los dioses y del destino, su ἀμνηχανία.

Su concepción de la vida surge en los versos en los que habla a su corazón: que se enfrente con valor a sus enemigos, que no se jacte excesivamente del triunfo, ni se desaliente en la desgracia. La enardecida pasión se pliega a la exigencia más sobria del pensamiento griego: la de la medida en todos los dominios de la vida.

La condena del poeta por los representantes del pensamiento aristocrático, como Heráclito, Píndaro, Critias, no logró disminuir su gloria a los ojos de la posteridad.

A la riqueza de contenido y tonalidades de esta poesía corresponde la de la forma. Arquíloco asesta sus golpes en trímetros yámbicos y tetrametros trocaicos. Unió elementos de diverso ritmo formando versos largos y creó los épodos, pequeñas estrofas en las que un verso más o menos largo va seguido de uno más breve del mismo o diverso ritmo.

Ocasionalmente, el vocabulario contiene elementos homéricos pero en ningún momento se hace perceptible que el poeta sometiera a leyes muy estrictas los metros que como el yambo, fueron tomados de la tradición popular.

TEXTOS

ELEGÍAS

1 D

*Soy un siervo, yo, de Enialio, señor de la guerra,
y un experto en el don de las Musas amable.*

2 D

*Me gano mis chuscos de pan con la lanza, y el vino de
Ismaro
con la lanza, y bebo apoyado en la lanza.*

5 D

*Con un vaso, anda, ve por los bancos del ágil
navío, saca el tapón de los jarros panzudos,
y viértenos tinto hasta llegar a la heces: serenos,
no podemos, nosotros, hacer esta guardia.*

6 D

*Un tracio es quien lleva, ufano, mi escudo: lo eché, sin
pensarlo,
junto a un arbusto, al buen arnés sin reproche,
pero yo me salvé.. ¿Qué me importa, a mí, aquel escudo?..
!Bah!. Lo vuelvo a comprar que no sea peor.*

7 D

*Mientras plañe un dolor quejumbroso, ningún ciudadano
disfrutará de las fiestas, Pericles, ni el pueblo;
pues que a unos tales barrieron las ondas del mar
resonante
y con razón nos rebosa la pena del pecho.
Pero los dioses, amigo, para remedio de males
que no tienen salida, esfuerzo nos dieron.
Tal caso es un día a éste a quien toca, y el otro es a aquél:
hoy en contra nuestra se ha vuelto, y lloramos por eso
nuestra sangrienta llaga, mas pronto caerá sobre otros.
Hala, dejad de llorar como hembras: sed fuertes.*

10 D

*Si la cabeza de aquél y sus miembros hermosos
los hubiese envuelto Hefesto con puros ropajes...*

*.....
No voy a curar, llorando, mi herida, ni voy a empeorarla
yendo tras de los goces y tras de las fiestas.*

YAMBOS

TRÍMETROS

18 D

*Tasos, como de un asno el espinazo,
se yergue, y la corona el monte inculto.*

.....
*No es un lugar hermoso, que me atraiga
ni añore, cual del Siris la ribera.*

35, 3-II L

*Le contesté a mi vez de esta manera:
"Mujer, ante los chismes de la gente
!no te quedes temblando!. En cuanto a mí,
no pienso hacerles caso, a menos que
me vayan a alegrar. !Anda, sonríete!
¿Pensaste, de verdad, que a tal extremo
de desdicha llegué ?.!Te hice el efecto
de ser, entonces, el tipo infeliz
que ni yo soy ni es nadie en mi familia!
Mira, sé cómo amarle, a quien me ama;
pero también sé cómo, al que me odia,
se le odia y se le afrenta con palabras".*

TETRÁMETROS

56 D

*Mira, Glauco: ya el mar hierve, con oleaje
profundo, y en la sierra un nublo se levanta
que dice tormenta; y, súbito, nos sobrecoge el pánico.*

58 D

*Confíate a los dioses en todo: ellos, a veces,
a quien yace en el suelo oscuro, lo levantan
y libran de infortunio; y en cambio, otras, atacan,
y al de más firme asiento lo hacen caer de espaldas;
males sin cuento siguen, y el hombre anda perdido,
faltándole el sustento, enajenado el ánimo.*

60 D

*No quiero a un jefe altivo ni que ande dando trancos
ni ufano con sus rizos ni raso encima el labio;
dadme uno que parezca menudo y patizambo,
y que hinque el pie, y que sea de corazón sobrado.*

67 a D

*Corazón, corazón, si te turban pesares
invencibles, ¡arriba!, resístele al contrario
ofreciéndole el pecho de frente, y al ardid
del enemigo opónete con firmeza. Y si sales
vencedor, disimula, corazón, no te ufanes,
ni, de salir vencido, te envilezcas llorando
en casa. No les dejes que importen demasiado
a tu dicha en los éxitos, tu pena en los fracasos.
Comprende que en la vida impera la alternancia.*

ÉPODOS

79 a D

*Que naufrague y lo volteen las olas,
y en Salmidesos lo cojan, con celo exquisito,
desnudo, yerto de frío, los tracios
de moño alto.
Allí colmará la medida
de sus penas, comiendo
el pan del esclavo.
Y que, cubierto de las algas del mar espumante,
castañetee los dientes,
tendido al sereno, como un perro, de bruces, al borde
de los rompientes...
!Quisiera ver eso!*

88 D

*Señor Licambes, ¿qué es esa ocurrencia?
Sí, ¿quién te desquició?. Cabal
fuiste hasta hoy; de hoy más, no obstante, eres
el hazmerreír general.*

104 D

*!Ay de mí, infeliz, el deseo
sin aliento me tumba, y me cala los huesos un acre
dolor que los dioses me envían!*

112 D

*!Pues era tal el deseo de amor que se me enrolló al
corazón
y en mis ojos vertió niebla espesa,
robándome el dulce sentido del ánimo!*