

2.1. - RASGOS GENERALES DE LA POESÍA MONÓDICA: SAFO.

1. - La monodia.

La monodia o canto en solitario fue producto de poetas de los siglos VII y VI a. C., habitantes de las islas del Egeo. Los más notables fueron SAFO y ALCEO de Lesbos, y ANACREONTE e ÍBICO en la corte de Polícrates de Samos.

Esta poesía se diferencia por su métrica, dialecto y materia temática y por las condiciones de su representación, del verso elegíaco y yámbico, por una parte, y de la lírica coral por otra.

Los poetas usaban breves estrofas de métrica variada, y cantaban acompañándose con la lira, repitiendo la melodía para cada estrofa. En la mayoría de los casos componían en sus propios dialectos (Safo y Alceo en eolio, Anacreonte en jónico), mientras que los escritores de la lírica coral utilizaban un lenguaje artificial con características del grupo occidental de dialectos.

Es en la isla de Lesbos donde la monodia se desarrolló primeramente. El primer nombre que ha llegado a nosotros es el de TERPANDRO, del siglo VII a. C., fundador de la primera escuela musical de Esparta y a quien se le atribuye también la invención de la lira de 7 cuerdas.

La monodia no fue solamente lesbiana, pero fue la isla de Lesbos la que dio el impulso y desarrolló unas características propias, sobre todo, mediante los dos grandes poetas, Alceo y Safo, que vivieron en torno al 600 a. C.

Algunas de dichas características son propiamente lesbias: aparte del dialecto, hay dos rasgos métricos muy notables; la isosilabia y la base libre. Por una parte no hay resoluciones de sílabas largas que alteren el número de sílabas, ni hay posibilidad de sustituir dos breves por una larga. Por otra, un cierto número de sílabas iniciales de cada verso, de dos a seis, es de cantidad libre, a veces también las del final.

2. - Rasgos generales.

a) *Es poesía destinada en general a las fiestas de grupo, no colectivas de toda la ciudad.*

b) *Se trata de obras de poetas locales: bien aristócratas que componen para sus grupos respectivos (Alceo y Safo), bien poetas profesionales al servicio de la corte de un tirano (Anacreonte), bien participantes en los banquetes de los nobles.*

c) *Son poemas monostróficos, más bien breves, compuestos por la repetición de la misma estrofa: estrofas de dos, tres o cuatro versos.*

d) *En cuanto a los temas tenemos: himnos, temas simposiacos diversos, entre ellos los eróticos, políticos, satíricos, de reflexión general sobre la vida humana. El himno se usa para introducir temas eróticos; la canción de bebida puede contener temas políticos o eróticos. A veces son comentarios a partir de una máxima o un suceso cualquiera y podemos pensar que eran también canciones de banquete.*

e) *La monodia ha conservado en ocasiones el diálogo entre dos personas, sobre todo en contexto erótico; no siempre habla el poeta, a veces es poesía dramática.*

f) *Es una poesía viva que combina la tradición y la modernidad.*

g) *El poeta hace de corego del grupo, que es en cierto modo su coro: le incita, adoctrina y expresa así sus propios sentimientos.*

3. - Safo.

Procede de la clase aristocrática. En su vida influyeron las luchas por el poder en Lesbos, habiendo sido condenada por cierto tiempo al destierro. Su huida a Sicilia se puede situar alrededor del año 600, época de su apogeo.

Nació en la ciudad de Éreso, en la isla de Lesbos, pero vivió principalmente en Mitilene. En sus poemas habla de sus hermanos Láríco y Caraxo, que se arruinó por causa de una hetera. En algunos poemas Safo presenta su amor de hermana. Su esposo se llamó Cércilas de Andros y su hija Cleis, la cual aparece reflejada en sus versos, pues en un poema Safo le da consejos sobre el arreglo de las jóvenes

Los Epitalamios.

Safo, maestra del canto lesbio monódico acompañado de lira, los compuso para ser cantados por coros. Los alejandrinos no ordenaron los poemas de Safo por asuntos, sino por las formas de los versos. El primer libro abarcaba los poemas compuestos en estrofas sáficas y el último de los nueve libros de la colección abarcaba los epitalamios.

En ellos vemos poesía costumbrista popular tomada en su natural frescura, sin perder el encanto de lo que ha surgido del pueblo. Cantos de este género acompañaban a la novia y eran entonados delante del aposento de los recién casados. En ellos se celebra la felicidad del novio y la belleza de la novia; Safo hace un abundante uso de las metáforas, tampoco faltan las alegres reprimendas.

Más de un epitalamio es dactílico y observamos elementos del lenguaje épico. La sintaxis, con su sencilla yuxtaposición de miembros concisos, es típicamente sáfica.

Canto monódico.

El canto monódico acompañado de lira es la forma de expresión que le era propia; su experiencia personal era el contenido de su poesía. Safo hablaba de su propio mundo en la mayor parte de sus poemas y es la voz de una mujer amante la que escuchamos.

Los poemas I y 31 L.P., en los que se basaba toda la fama de Safo, antes de los hallazgos de los papiros, provienen de este mundo del sentimiento. La Plegaria a Afrodita invoca a la diosa como auxiliadora en el sufrimiento por el deseo insatisfecho. Esta apelación se eleva al comienzo y al final del poema, que se conserva íntegro. El poema está lleno de ardiente pasión y al mismo tiempo está compuesto por una Safo objetiva.

El poema 31 L.P., es un ejemplo de una consumada descripción de los síntomas de la pasión erótica que ha ejercido una influencia de más de un milenio. La concepción que los antiguos tenían del amor como un poder irracional que acomete al hombre como una enfermedad encontró su expresión acabada en los versos de Safo.

Sobre los poemas ha surgido la pregunta acerca de las formas de vida: podemos suponer que a la sociedad cerrada de la aristocracia masculina de las luchas y los banquetes correspondiera entre las mujeres el deseo de uniones. Reconocemos a la poetisa como centro de un grupo de muchachas que se unieron estrechamente a ella. En su círculo una y otra vez se inclinó amorosamente hacia alguna de sus compañeras. Está claro que Safo vive rodeada de amigas y a ellas, en conjunto o individualmente, se dirigen sus poemas. Incluso cuando habla de sí misma, trata de experiencias de fiestas y amores en unión con estas jóvenes. Nos dice el nombre de algunas: Atis, Góngula, Anactoria. Y conocemos, también por medio de ella, los nombres de sus rivales, Andrómeda y Gorgo, que tendrían otros círculos semejantes. Las mujeres del círculo son bellas, provocan amor, celos, y normalmente abandonan la casa de Safo para casarse.

La investigación sobre la naturaleza de éste círculo, se viene planteando desde la antigüedad: ¿qué hacían las jóvenes en este círculo?, ¿para qué y por qué vivían en casa de Safo?. Las respuestas son variadas:

- a) *Safo educaba a las muchachas nobles de Lesbos y Jonia en música y poesía y así se ayudaba económicamente.*
- b) *El círculo era una asociación de culto a Afrodita o a las Musas.*

En realidad, se trata de un grupo semejante a los masculinos, pero en el que los intereses son distintos. La existencia de estos grupos se comprende dentro de una sociedad en la que los sexos viven separados y el matrimonio es sólo una institución al servicio de la sociedad y la familia. La verdadera vida sentimental está en los grupos masculinos o femeninos que surgen, los primeros por ideas políticas, los segundos con fines culturales o culturales.

En Safo el sentimiento lo es todo. Es propia de ella una gran capacidad para la autoobservación y frecuentemente su comportamiento en una situación pasada se convierte en el objeto de su poesía. Pero nunca el calor del sentimiento cede a la fría reflexión. Su lenguaje es sencillo, su verso llano y esencial. Hace un uso restringido del lenguaje homérico.

Destaca la musicalidad de su lenguaje que se manifiesta sobre todo en el juego de las vocales. La construcción de sus proposiciones siempre es muy sencilla y responde a esa musicalidad. Todo da la impresión de ser un producto de la naturaleza.

TEXTOS

I L-P

*Divina Afrodita, de trono adornado,
te ruego, hija de Zeus engañosa,
no domes, Señora, mi alma
con penas y angustias;*

*y ven para acá, si ya otra vez antes,
escuchando desde lejos mis quejas,
dejaste la casa de oro
del Padre, y viniste*

*en tu carro uncido; y batiendo las alas,
tus gorriones te llevaron por sobre
la tierra, por medio del aire,
veloces y lindos,*

*y al punto llegaron; y tú, con semblante
sonriente, oh diosa feliz, preguntabas
qué cosa hoy tenía, y por qué
volvía a llamarte,*

*y qué deseabas obtener en mi alma
enloquecida: "¿A quién quieres que ahora
conduzca a tu amor? ¿Quién es, Safo,
quien tanto te daña?"*

*Porque si hoy te evita, te buscará pronto,
si hoy no los toma, querrá dar regalos,
si no ama, te habrá de querer,
pesándole, pronto".*

*Ven también ahora, a librarme del fardo
de mi angustia triste, y haz cuanto ansía
mi alma obtener: sé, en la guerra,
tú, mi camarada.*

31 L-P

*Me parece el igual de un dios, el hombre
que frente a ti se sienta, y tan de cerca
te escucha absorto hablarle con dulzura
y reírte con amor.*

*Eso, no miento, no, me sobresalta
dentro del pecho el corazón; pues cuando
te miro un solo instante, ya no puedo
decir ni una palabra,*

*la lengua se me hiela, y un sutil
fuego no tarda en recorrer mi piel,
mis ojos no ven nada, y el oído
me zumba, y un sudor*

*frío me cubre, y un temblor me agita
todo el cuerpo, y estoy, más que la hierba,
pálida, y siento que me falta poco
para quedarme muerta.*

EPITALAMIOS

I

*Como la manzana que, roja, se empina en la alta rama,
en lo alto de la rama más alta: cosecheros la olvidaron;
no, no la olvidaron, que no pudieron alcanzarla.....*

2

*Como el jacinto que, en el monte, el pastor
pisa con el pie, y la flor púrpura en el suelo..*

3

*Novio feliz, la boda se ha cumplido
de acuerdo con tus votos, tienes novia
de acuerdo con tus votos, y aunque es bello
tu rostro, son los ojos de tu esposa
dulces como la miel, y un sonriente
velo de amor le cubre la atractiva
cara: te honró Afrodita especialmente.*

CANTO MONÓDICO

I

*Dicen que es una hueste de jinetes
o una escuadra de infantes o una flota
lo más bello en la tierra, mas yo digo
que es la persona amada....*

2

*Eros me sacudió el alma
como un viento que en el monte
sobre los árboles cae.*

3

*Otra vez Eros, el que afloja
los miembros, me atolondra, dulce
y amargo, irresistible bicho.*

4

*Viniste, y yo te quería;
y helaste mi corazón
encendido de deseo.*

5

*Atis, yo me enamoré
de ti, hace tiempo...
Me pareciste una niña
chica y sin gracia.*

6

*Atis, se te hizo odioso
mi pensamiento, y por eso
vuelas con Andrómeda.*