



VNiVERSiDAD D SALAMANCA

FACULTAD DE FILOLOGÍA

DEPARTAMENTO DE LITERATURA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA

TESIS DOCTORAL

«ESCOGIDA PINTURA»: RELECTURA DE LA POESÍA DE FRAY LUIS DE LEÓN A LA LUZ DE LA EMBLEMÁTICA

Autora: Weixin Bao

Director: Dr. Javier San José Lera

Salamanca, julio de 2023



VNiVERSIDAD D SALAMANCA

FACULTAD DE FILOLOGÍA

DEPARTAMENTO DE LITERATURA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA

TESIS DOCTORAL

«ESCOGIDA PINTURA»: RELECTURA DE LA POESÍA DE
FRAY LUIS DE LEÓN A LA LUZ DE LA EMBLEMÁTICA

Autora: Weixin Bao

Director: Dr. Javier San José Lera

La autora de la tesis

Fdo. Weixin Bao

VºBº El director de tesis

Fdo. Javier San José Lera

2023

«... y su mudez habla con tus palabras.»

Octavio Paz, «La Poesía».

RESUMEN

En el presente trabajo, intentaremos llevar a cabo una aproximación a la literatura del Siglo de Oro, tomando como ejemplo el caso de la poesía original de fray Luis de León, desde un punto de vista emblemático, un enfoque literario que todavía no ha sido estudiado dignamente hasta ahora. Abordaremos críticamente las odas originales del poeta agustino, interpretándolas fundamentalmente dentro del marco de las corrientes intelectual, literaria y espiritual de la España del siglo XVI. En nuestro trabajo hermenéutico, prestaremos una especial atención a las relaciones sumamente interactivas entre las letras y las artes de aquel entonces, concentrándonos sobre todo en las imágenes en doble sentido: tanto artístico como literario.

Más concretamente, el cuerpo analítico se desarrollará sobre la base de un estudio detallado de dos grupos de imágenes simbólicas, que nos parecen paralelas y fundamentales en el todo de las producciones poéticas de fray Luis, cuya importancia reside en que capturan mejor sus ideas tanto poéticas como teológico-filosóficas y espirituales. Nos referimos a la imagería de la navegación por el mar y la de la subida del monte, que, en realidad, no solo forman parte de las imágenes más significativas en las odas luisianas, sino también en el ámbito de las literaturas religiosa y espiritual. Ambas se elaborarían de manera bien sistematizada y deliberada por el mismo poeta agustino. Cabe señalar que, dentro de ambos grupos, existen a su vez sus respectivos subgrupos. Por ejemplo, la imagería alegórica de la subida del monte consiste en una serie de imágenes orgánicamente coherentes entre sí: el monte, la senda, el huerto, el pájaro, el cielo, etc., que veremos más adelante al explicar el esquema del trabajo.

Descodificando la poesía luisiana de esta manera, se nos mostrará que, en realidad, está intrínsecamente vinculada con la emblemática, puesto que no solo se interpreta profunda y coherentemente en el nivel del sentido, que coincide perfectamente con el espacio multidimensional para interpretar el lenguaje poético del

fraile agustino, sino que también se estructura en el sentido de la forma sobre el fundamento de una mente arraigadamente emblemática. Esto es lo que nos dará esa perspectiva novedosa, un instrumento intelectual trascendente y muy en boga en aquella época, pero olvidado con mucha frecuencia en nuestra era.

El cuerpo de esta Tesis, compuesto por siete capítulos, más la Introducción, el Estado de la cuestión y la Conclusión, se estructurará en tres bloques siguientes:

La primera parte, que consiste en los dos primeros capítulos, tiene como objetivo aclarar el marco teórico general que nos sirve de fundamento básico para desarrollar el trabajo, es decir, cómo entender la emblemática como una perspectiva indispensable para re-conocer la literatura española del Siglo de Oro. El primer capítulo trata de las cuestiones iniciales de una investigación científica, tales como la terminología y la definición de la concepción fundamental, teniendo en cuenta el contexto histórico de la recepción y difusión de ese fenómeno cultural. El capítulo II se centra en la explicación de las características del género emblemático, tanto en sentido de la forma -combinación del texto y la imagen- como en sentido del contenido -fundamento simbólico, alegórico y didáctico-, ambos suponen una herencia rica desde la Antigüedad hasta aquella época.

La segunda parte versará sobre por qué consideramos la emblemática como una nueva vía que conduce a la relectura, que nos servirá de auxilio interpretativo para descifrar la poesía de fray Luis de León. Lo analizaremos desde diversos aspectos: El capítulo III mostrará concretamente el emblematismo de la poesía luisiana, desde su carácter visual hasta cómo se construye de manera emblemática. En el capítulo IV haremos una justificación histórica averiguando diversos accesos posibles para el fraile agustino a la moda emblemática. El capítulo V atañe a la poética de fray Luis, que está estrechamente vinculada con su intención moral, así como su filosofía del lenguaje, teología de la metáfora, búsquedas en la predicación, la exégesis y la espiritualidad.

Dedicaremos la tercera parte, que también es la central y la más extensa de este trabajo, a un detallado análisis textual del corpus poético, catalogando las imágenes más importantes y frecuentes en la poesía luisiana en dos grupos alegóricos y

fundamentales, o sea, dos cadenas metafóricas. En los capítulos VI y VII explicaremos tanto cómo se estructuran respectivamente de manera emblemática la imagería de la navegación por el mar y la imagería de la subida del monte, como los significados simbólicos multidimensionales de cada uno de sus componentes, que se ilustrarían de modo implícito o explícito con los auxilios emblemáticos.

AGRADECIMIENTOS

Ante todo, quisiera dirigir al profesor Javier San José Lera, mi respetable director, un especial agradecimiento por su ayuda generosa desde el principio de mi solicitud del doctorado hasta el remate de una revisión minuciosa hasta los últimos detalles de esta Tesis doctoral, por su escrupulosa lectura de cada uno de mis trabajos, por sus valiosas sugerencias al respecto, por darme un magnífico ejemplo con sus propias conductas tanto en investigaciones académicas como en trabajos docentes, por sus apoyos siempre a tiempo, así como el respeto, el ánimo y la confianza que me ha presentado durante estos cinco años.

También quisiera dar las gracias desde lo más profundo de mi corazón al Dr. Ye Fan, mi maestro en la Universidad de Pekín, y a la Dra. Rocío Olivares Zorrilla, profesora que me enseñó cuando yo estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quienes me introdujeron respectivamente en el mundo fascinante de la literatura espiritual española del Siglo de Oro y en los circuitos de la sugestiva y compleja investigación emblemática.

Este trabajo no hubiera sido posible sin el soporte financiero que me ha dado la fundación China Scholarship Council (CSC), que me ha permitido realizar las investigaciones en una condición económica relajada. Si en caso contrario, a decir verdad, muy probablemente, mi trayectoria vital quedaría totalmente cambiada.

Quisiera hacer constar también mi gratitud a la Dra. Sagrario López Poza, que me ha proporcionado útiles repertorios bibliográficos, y que me ha servido de modelo para ser una investigadora.

A la Universidad de Salamanca y, sobre todo, a la Facultad de Filología, por sus abundantes recursos académicos y la formación que he recibido. A los profesores que me han permitido asistir a sus clases como oyente y que siempre están amablemente a mi disposición: Dr. Pedro M. Cátedra, Dra. Susana González Marín, Dr. Jesús Hernández Lobato, Dra. Folke Gernert, Dra. Bertha M.^a Gutiérrez Rodilla, entre

muchos otros.

También quisiera agradecer las inestimables amistades de mis amigos: Yuming Shao, Haoru Zhao, Andrés Chen, Zhihan Gao, Jiaqi Hu, Jing Yuan, Lechao Tang, Linfeng Rao, Yan Zhuang, Jianxiong Zhao, etc., cuya omisión onomástica aquí no significa que los haya olvidado ni que los agradezca menos. Siempre se preocupan por mí y me han dado mucho ánimo en las ocasiones difíciles. Me han ayudado a lograr materiales relacionados con mi trabajo por todas las partes del mundo, sobre todo en la temporada del confinamiento.

Gracias a mis padres, por su amor y soporte incondicionales, así como la comprensión de mi elección en la encrucijada de mi vida, en particular durante esta separación a largo plazo por las circunstancias especiales de la pandemia que hemos sufrido, por la cual ya llevo cuatro años sin poder volver a mi país a reunirme con ellos.

Por último, a la lectura y a los «estudios nobles»¹, a que puedo, quiero y necesito dedicar toda mi vida con fe y pasión. Sería honor y suerte para mí el poder contar con las hojas infinitas en todos los momentos de trabajo, de ocio y de soledad, que me consuelan con su propia fuerza irremplazable, sin la cual, en todos casos, no hubiera podido seguir esta «escondida senda» de la peregrinación académica, tan larga y tan ardua, con tantas vueltas y revueltas. De hecho, al igual que el poeta agustino, tampoco he sido ajena a los *naufragios*, con la muerte de un viejo *yo*, que me ha convertido en una «*nova creatura*»².

Llegando ahora por fin al momento final de este periodo crucial de mi vida y formación, cabe decir que, si no siento el éxtasis como esperaba, es porque ya lo he conseguido innumerables veces en el camino.

¹ León, fray Luis de. Oda XI, v. 17.

² 2 Cor 5, 17.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	1
ÍNDICE	4
INTRODUCCIÓN	10
1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA	10
2. TEMA PRINCIPAL DE LA TESIS	13
3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE LA TESIS	15
4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN	16
5. ESQUEMA DE LA TESIS	18
ESTADO DE LA CUESTIÓN	20
1. ESTADO DEL ESTUDIO LUISIANO	20
1.1. Repertorios bibliográficos	21
1.2. Estudios biográficos e históricos	21
1.3. La Biblia y la exégesis	23
1.4. Estudios teológicos y filosóficos	25
1.5. Estudios poéticos	29
1.5.1. Ediciones de la poesía luisiana	29
1.5.2. Estudios críticos: filológicos y literarios	30
1.5.3. Estudios espirituales y místicos	33
1.5.4. Recepción e influencia	36
1.6. Resumen de logros y carencias	37
2. ESTADO DEL ESTUDIO DE LA EMBLEMÁTICA	40
2.1. Estado actual de la Emblemática en general	40
2.1.1. Teoría de la literatura emblemática	42
2.1.2. Ediciones, traducciones y estudios del corpus emblemático	45
2.1.3. Recursos de referencia: índice, bibliografía, catálogo de biblioteca, diccionario, base de datos, etc.	48
2.1.4. Congresos, actas y revistas	54
2.2. ESTUDIOS ESPECÍFICOS: LITERATURA, RELIGIÓN Y EMBLEMÁTICA	56
2.2.1. Emblemática y literatura	56
2.2.2. Emblemática y literatura española del Siglo de Oro	60
2.2.3. Emblemática y religión cristiana	68
2.3. Resumen de logros y carencias	71
3. FRAY LUIS Y LA EMBLEMÁTICA	73
3.1. Fray Luis y el mundo pictórico	74
3.2. Fray Luis y las ciencias (ocultas) de su época	75
3.3. Fray Luis y la literatura emblemática	77
CAPÍTULO I. TERMINOLOGÍA, DEFINICIÓN Y RECEPCIÓN DE UN FENÓMENO CULTURAL	79
1.1. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIÓN: DESDE UN PUNTO DE VISTA <i>PANEMBLEMÁTICO</i>	79

1.1.1. El emblema: estándar y variantes	80
1.1.2. Un punto de vista panemblemático	84
1.1.3. Literatura emblemática: una concepción ambigua	85
1.2. CONTEXTO HISTÓRICO: LA FORTUNA DE LA MODA EMBLEMÁTICA EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVI	92
1.2.1. Difusión y recepción de un género nuevo	92
1.2.2. Libros de emblemas de autores españoles	94
1.2.3. Motivos de la difusión y características de la emblemática española	95
CAPÍTULO II. EMBLEMA COMO UN NUEVO GÉNERO LITERARIO: LECTURA TANTO VISUAL COMO INTELECTUAL	98
2.1. CREACIÓN Y RECEPCIÓN: HERMANAMIENTO TEXTUAL-PICTÓRICO	98
2.1.1. <i>Ut pictura poesis</i> : un sueño antiguo en Occidente	98
2.1.2. Fusión del arte del tiempo y el arte del espacio	102
2.1.3. <i>Imago vs. logos</i> : Disputas sobre la prioridad de las artes	106
2.1.5. Remota coincidencia emblemática en Oriente	114
2.2. FUNDAMENTO SIMBÓLICO, ALEGÓRICO Y DIDÁCTICO	121
2.2.1. Desde la <i>Antología</i> griega hasta los <i>Adagia</i> de Erasmo	122
2.2.2. Simbolismo medieval: Libro de la Naturaleza y exégesis tipológica	123
2.2.3. Jeroglíficos egipcios y renacentistas	125
2.2.4. Desde el mundo simbólico hasta el triunfo del hermetismo	127
CAPÍTULO III. EMBLEMATISMO DE LA POESÍA LUISIANA: MÁS ALLÁ DE COINCIDENCIAS	131
3.1. <i>PICTURA LOQUENS</i> : LA VISUALIDAD DE LA POESÍA LUISIANA	131
3.1.1. Hacia una época de expresión de modalidad visual	131
3.1.2. Pintar con palabras: Imagen elocuente de fray Luis	133
3.2. EMBLEMA: FORMA DE ARTE Y MODO DE PENSAMIENTO	137
3.2.1. Emblema como forma de arte	137
3.2.2. Emblema como modo de pensamiento	138
3.3. FUNCIÓN EMBLEMÁTICA EN TÉRMINOS DE SIGNIFICADO	139
3.3.1. Libros de emblemas y Emblemática bíblica: repertorio de símbolos	139
3.3.2. Emblema como fuente de la literatura: <i>loci</i> emblemáticos	142
3.3.3. Emblema como paralelo del arte literario	144
3.4. FUNCIÓN EMBLEMÁTICA EN LA UNIDAD ESTRUCTURAL	146
3.4.1. Estructura emblemática	146
3.4.2. Cadenas metafóricas de fray Luis: la unidad entre imágenes	148
3.5. EMBLEMAS VERBALIZADOS EN EL TEXTO POÉTICO DE FRAY LUIS	149
3.5.1. Imagen emblemática	150
3.5.2. Poema emblemático	153
3.5.3. La poesía vista como emblema verbalizado: el viaje espiritual	154
CAPÍTULO IV. JUSTIFICACIÓN HISTÓRICA: POSIBLES ACCESOS DE FRAY LUIS A LA MODA EMBLEMÁTICA	158
4.1. DIFUSIÓN DE LIBROS DE EMBLEMAS ENTRE LOS HUMANISTAS SALMANTINOS	158
4.1.1. El medio humanístico de Salamanca en que vivía fray Luis de León	158

4.1.2. La recepción de la moda emblemática entre los humanistas salmantinos	159
4.1.3. Comentarios del Brocense	160
4.2. INFLUENCIA DE BENITO ARIAS MONTANO COMO EMBLEMISTA	162
4.2.1. La amistad íntima entre Fr. Luis de León y Benito Arias Montano	162
4.2.2. Arias Montano y la emblemática	166
4.2.3. Arias Montano como guía al mundo emblemático	172
4.3. LOS SIETE JEROGLÍFICOS EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA	179
4.3.1. Los siete jeroglíficos	179
4.3.2. Posible influencia sobre fray Luis: « <i>Festina lente</i> » como ejemplo	181
4.4. TENDENCIA EMBLEMÁTICA DE LA PORTADA DEL LIBRO	186
4.4.1. El desarrollo de la portada del libro en el siglo XVI	186
4.4.2. El emblema de portada y fray Luis de León	188
CAPÍTULO V. ESPACIO INTERPRETATIVO MULTI- DIMENSIONAL DEL LENGUAJE POÉTICO DE FRAY LUIS	190
5.1. GÉNERO Y SIGNIFICADO EN LA INTERPRETACIÓN	190
5.1.1. El principio del género	190
5.1.2. Las características didácticas y moralizadoras de la emblemática española	192
5.1.3. La intención moral de la poesía luisiana	193
5.2. LENGUAJE SERMONARIO Y LENGUAJE EMBLEMÁTICO	195
5.2.1. <i>Ars praedicandi</i> : religión, retórica y literatura	196
5.2.2. El <i>sermón lírico</i> de fray Luis	198
5.2.3. El arte de sermón y la emblemática	201
5.3. LA TEORÍA DEL NOMBRE Y EL LENGUAJE EMBLEMÁTICO	202
5.3.1. <i>Res et verba</i> : lo real y lo nombrado	202
5.3.2. La teoría del nombre de fray Luis	207
5.3.3. Símbolo y emblema	211
5.4. LA <i>TEOLOGÍA METAFÓRICA</i> DE FRAY LUIS	212
5.4.1. Poética y teología	212
5.4.2. <i>Teología metafórica</i> de fray Luis	216
5.4.3. Emblemática y <i>Teología metafórica</i>	219
5.5. LENGUAJE EMBLEMÁTICO Y LENGUAJE EXEGÉTICO	221
5.5.1. El lenguaje divino: oculto y revelado	221
5.5.2. La exégesis de fray Luis y su producción poética	224
5.5.3. Exégesis visual y la estructura emblemática	228
5.6. EMBLEMÁTICA Y LITERATURA ASCÉTICO-MÍSTICA	229
5.6.1. Carácter moral	229
5.6.2. Inefabilidad de la divinidad y fracaso del lenguaje humano	231
5.6.3. Antítesis y armonía en el lenguaje paradójico	231
CAPÍTULO VI. LA IMAGINERÍA EMBLEMÁTICA DE LA NAVEGACIÓN POR EL MAR	234
6.1 EL MAR Y LA NAVEGACIÓN	234
6.1.1. ¿Una imagen negativa?	234
6.1.2. Navegación del alma	244
6.1.3. Búsquedas literaria y humanística	252
6.2 LA NAVE Y EL LEÑO	261

6.2.1 Un espacio de resguardo	261
6.2.2 Símbolo del cuerpo y el corazón	267
6.2.3 la Iglesia y el Estado	276
6.2.4 Encuentro de individualidad y colectividad en el mar: <i>corpus mysticum</i>	282
6.3 TORMENTA Y NAUFRAGIO	292
6.3.1 Peligros en la navegación	292
6.3.2 <i>Fortitudo y sapientia</i>	305
6.3.3 Constancia y ancla	313
6.3.4 Muerte o conversión	327
6.4 LUCES ORIENTADORAS: GUÍA PARA LA NAVEGACIÓN	344
6.4.1 Navegar por la noche	344
6.4.2 Los Gemelos	351
6.4.3 La Virgen	357
6.4.4 Cristo	378
6.5 PUERTO: EL DESTINO	400
6.5.1 Recompensa del naufragio	401
6.5.2 Refugio y salvación	407
6.5.3 ¿Cíclico o lineal?: la poética del tiempo	415
CAPÍTULO VII. LA IMAGINERÍA EMBLEMÁTICA DE LA SUBIDA DEL MONTE	440
7.1. MONTE: MEDIADOR ENTRE DOS MUNDOS	440
7.1.1. Espacio sagrado: <i>ascensus</i> intelectual y espiritual	440
7.1.2. Cristo-monte	448
7.1.3. la Virgen- <i>Turris eburnea</i>	449
7.1.4. La Gran Cadena del Ser	454
7.2. LA «SENDA ESCONDIDA»: CAMINO HACIA EL ALTÍSIMO	463
7.2.1. La vida como encrucijada	464
7.2.2. Cuestiones teológicas detrás de la elección del camino	482
7.2.3. Vía para la minoría	502
7.2.4. Virtud de los «pocos sabios»	515
7.3. HUERTO: <i>LOCUS AMOENUS</i> A LO DIVINO	523
7.3.1. <i>Hortus conclusus</i>	524
7.3.2. «Vivir conmigo» en la soledad	535
7.3.3. Sueño: la embriaguez espiritual	547
7.4. EL «PÁJARO CAPTIVO»	572
7.4.1. Anhelos de volar: el pájaro como símbolo del alma	572
7.4.2. Jaula y libertad	578
7.4.3. Fuerza libertadora de la libertad pasiva: Cristo y Nuestra Señora	590
7.4.4. Cárcel divina y alquimia espiritual: ascender en el fuego de amor	597
7.5. CUMBRE Y CIELO	621
7.5.1. El cielo estrellado	621
7.5.2. Contemplar con los ojos del alma	627
7.5.3. Morada divina: el templo en el interior	633
7.5.4. Contemplación mística	642
CONCLUSIONES	647

APÉNDICES	654
1. CRONOLOGÍA DE FRAY LUIS DE LEÓN Y LA EMBLEMÁTICA	654
2. LISTA DE FIGURAS	669
BIBLIOGRAFÍA CITADA	674
1. FUENTES PRIMARIAS	674
1.1. OBRAS DE FRAY LUIS	674
1.2. LIBROS DE EMBLEMAS	676
2. FUENTES SECUNDARIAS	682
3. ESTUDIOS CRÍTICOS	689
4. DICCIONARIOS Y BASES DE DATOS	748

INTRODUCCIÓN

«[...] la belleza está asentada no solamente en la exterior, muestra de la proporción de los miembros y escogida pintura de naturales colores, mas, también y principalmente, tiene su silla en el alma».

Fray Luis de León, *Cantar de Cantares de Salomón*, I, 15.³

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

Con respecto a los motivos que me impulsaron a decidirme a tomar este tema para elaborar una Tesis doctoral, se podrían explicar respondiendo a una serie de preguntas:

¿Por qué fray Luis de León?

Antes que nada, sin duda alguna, porque es una figura de tanta importancia en la historia de la literatura española e incluso en la mundial que merece la pena realizar una investigación profunda sobre él y sus obras, máxime cuando parece obligado llevar a cabo una relectura en nuestra era, sintetizando y desarrollando críticamente los valiosos frutos que nos han dejado generaciones de estudiosos.

Sin embargo, como mostraremos en el apartado del *status quaestionis*, aunque ya contamos con numerosos estudios gracias a los esfuerzos de los eruditos antecedentes, sobre todo durante la última centuria, hay que reconocer que, frente a una figura tan grande y tan polifacética como tal, aún nos falta mucho por hacer, ya sea desarrollando, complementando o corrigiendo los resultados ya logrados, en especial con la ayuda de unas perspectivas nuevas, en deuda con los avances en estudios interdisciplinarios.

Además, es muy lamentable que, fuera de los círculos académicos

³ León, fray Luis de. *Cantar de Cantares de Salomón*, ed. Víctor García de la Concha, Vaso Roto, 2018, p. 112.

hispanohablantes u occidentales, las obras de fray Luis aún queden apenas conocidas. A la mayoría de los hispanistas chinos, por ejemplo, ni siquiera le suena el nombre del poeta agustino, cuya fama palidece en comparación con otros canónicos autores del Siglo de Oro, tales como Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Calderón, e incluso escritores místicos como san Juan de la Cruz y santa Teresa de Jesús, a los cuales sí ya tenemos algunas investigaciones específicamente dedicadas en China. En cuanto a fray Luis, hasta la fecha, se reduce a conocer algunos datos básicos suyos, y algunas odas clásicas -como las I, III y VIII- traducidas al chino en el siglo XX; el único estudio científico al respecto es una tesina que redacté para lograr el título del Máster, que se titula «*Itinerarium mentis in Deum: Estudios sobre la imagería de la ‘subida del monte’ en las odas de fray Luis de León*», con la cual mantiene cierta continuidad esta Tesis doctoral.

En definitiva, nos queda aún un larguísimo camino por recorrer. En todo caso, a pesar de la gran dificultad que supone el aproximarse a un poeta tan erudito como tal -es posible que se trate de una figura que pesa tanto que ningún estudioso chino se atreve a tocarla-, nos parece obligado y urgente hacer algo para introducir este autor *callado* de la literatura española a la visión de los investigadores y lectores chinos, con el deseo de contribuir un poco con nuestras propias fuerzas limitadas a los intercambios académicos sino-españoles.

En segundo lugar, ¿por qué la poesía?

Es sabido que, para los lectores modernos, la figura de fray Luis de León se conoce fundamentalmente por su identidad como poeta y prosista de primera fila, más que la de exégeta, biblista y maestro de teología. A pesar de esto, desde los mediados del siglo XX, los estudiosos vienen prestando cada vez más atención al hecho de que, en realidad, no se presentaba principalmente como un poeta en su época, si bien, incuestionablemente, su mérito poético se apreciaba y sus versos se divulgaban. Su fama poética no se extiende mundialmente hasta el siglo XVIII.⁴

De ahí que, cuando nos acercamos a sus textos literarios, será imprescindible

⁴ Cf. Prólogo de Antolín Merino en León, Luis de. *Obras del M. Fr. Luis de León*, Tomo VI, Madrid, 1816, iii-xvi.

tener en cuenta sus significados profundos en múltiples dimensiones. Sin lugar a dudas, las ideas expresadas por el autor en sus tratados también han dejado marcadas huellas en sus versos, por lo cual tenemos razones en tomar su poesía original, no extensa pero sumamente significativa, como un punto de partida para entrar en el mundo complejo y maravilloso del pensamiento luisiano.

Además, como veremos más adelante, a pesar de la multitud de los estudios acerca de la poesía luisiana que ya tenemos, todavía nos faltan algunos que superen conscientemente el puro ámbito filológico-literario, filosófico o teológico, teniendo en cuenta el contexto cultural en que se desarrollaron esas actividades intelectuales y literarias de nuestro autor, para el cual, el emblema, por ejemplo, puede servir de un testimonio sumamente valioso.

Así pues, naturalmente, llegamos a la última pregunta: ¿por qué a la luz de la emblemática?

Personalmente, hay una experiencia decisiva que me inspiró para cursar el doctorado, tomando a fray Luis de León y la emblemática como mi objeto de investigación. La literatura emblemática me llamó la atención por primera vez en una asignatura llamada «Emblemas y cultura simbólica y literaria del Siglo de Oro», impartida por la Dra. Rocío Olivares Zorrilla, en la cual yo participaba durante el curso 2016-2017 cuando estudié en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México como una estudiante de movilidad procedente de la Universidad de Pekín. Gracias a la guía de la profesora, tuve la oportunidad de conocer un punto de vista tan importante y completamente nuevo para mí para acercarme a la literatura del Siglo de Oro.

La emblemática fue una moda intelectual y cultural que se desarrolló en Europa durante los siglos XVI y XVII. El emblema, consiste generalmente en creaciones de alegorías tanto visuales como textuales, con el objetivo de transmitir conceptos morales, políticos, religiosos o filosóficos. Precisamente como explica Daly, inicialmente le sorprendieron las similitudes entre las imágenes poéticas y los motivos en los libros de emblemas, pero pronto se hizo evidente que, realmente, un principio estructural emblemático como tal operaba de diversas maneras en la poesía alemana

de los siglos XVI y XVII.⁵ De hecho, lo mismo ocurre en la literatura española de aquella época. En el siglo XVI, la emblemática ya se convirtió en un fenómeno literario-artístico de tanta popularidad que interesaba a los humanistas de toda la Europa. Por eso, el emblema debe considerarse una herramienta útil para la interpretación de las imagerías renacentistas y barrocas, tanto en las artes visuales como las verbales.

Más aún, sabido es que el propio fray Luis realizó el diseño de su famosa marca editorial, cuyo lema reza «*Ab ipso ferro*», que puso por primera vez en la portada de la primera edición de su obra publicada en 1580. Testimonia el hecho de que nuestro poeta, quien casi nació y creció paralelamente con la moda emblemática, no solo no la desconoció por completo, sino que participó activamente en este movimiento humanístico. Ahora bien, no es de extrañar que se trata de una perspectiva indispensable, por lo provechoso que sugiere, para entender mejor los profundos significados de las poesías luisianas.

2. TEMA PRINCIPAL DE LA TESIS

En este trabajo, intentaremos llevar a cabo una aproximación a la literatura del Siglo de Oro, tomando como ejemplo el caso de la poesía original de fray Luis de León, desde un punto de vista emblemático, un enfoque literario que todavía no ha sido estudiado dignamente hasta ahora.

Así pues, el presente estudio aborda críticamente las odas originales del poeta agustino, interpretándolas fundamentalmente dentro del marco de las corrientes intelectual, literaria y espiritual de la España del siglo XVI. En nuestro trabajo hermenéutico, prestaremos una especial atención a las relaciones sumamente interactivas entre las letras y las artes de aquel entonces, concentrándonos sobre todo en las imágenes en doble sentido: tanto artístico como literario.

Más concretamente, el cuerpo analítico se desarrollará sobre la base de un estudio

⁵ Daly, Peter Maurice. *Literature in the Light of the Emblem: Structural Parallels between the Emblem and Literature in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*. University of Toronto Press, 1998, prefacio, xi.

detallado de dos grupos de imágenes simbólicas, que nos parecen paralelas y fundamentales en el todo de las producciones poéticas de fray Luis, cuya importancia reside en que capturan mejor sus ideas tanto poéticas como teológico-filosóficas y espirituales. Nos referimos a la imaginería de la navegación por el mar y la de la subida del monte, que, en realidad, no solo forman parte de las imágenes más significativas en las odas luisianas, sino también en el ámbito de las literaturas religiosa y espiritual. Ambas se elaborarían de manera bien sistematizada y deliberada por el mismo poeta agustino. Cabe señalar que, dentro de ambos grupos, existen a su vez sus respectivos subgrupos. Por ejemplo, la imaginería alegórica de la subida del monte consiste en una serie de imágenes orgánicamente coherentes entre sí: el monte, la senda, el huerto, el pájaro, el cielo, etc., que veremos más adelante al explicar el esquema del trabajo.

Descodificando la poesía luisiana de esta manera, se nos mostrará que, en realidad, está intrínsecamente vinculada con la emblemática, puesto que no solo se interpreta profunda y coherentemente en el nivel del sentido, que coincide perfectamente con el espacio multidimensional para interpretar el lenguaje poético del fraile agustino, sino que también se estructura en el sentido de la forma sobre el fundamento de una mente arraigadamente emblemática. Esto es lo que nos dará esa perspectiva novedosa, un instrumento intelectual trascendente y muy en boga en aquella época, pero olvidado con mucha frecuencia en nuestra era.

En cuanto a la definición de lo emblemático, como explicaremos más detalladamente en el primer capítulo, en este trabajo, de acuerdo con la metodología contextualizada de Daly, preferimos adoptar una actitud abierta y tolerante en lo referente a la terminología, tomando en consideración tanto el emblema estándar como las diversas variantes de una misma gran familia, a fin de que nos sirva más eficazmente en nuestro trabajo hermenéutico. Sin embargo, para coincidir mejor con el contexto histórico en que se encuentran las obras luisianas, nuestros materiales de referencia en el ámbito emblemático se extraerán principalmente del período entre el nacimiento del género (1531) y el año de la muerte de fray Luis (1591), si bien no pasaremos por alto por completo algunos libros *proto-emblemáticos* ni los publicados

en el siglo XVII, siempre que nos ayuden en las interpretaciones literarias.

3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE LA TESIS

Este presente trabajo tiene como fin general el revelar las relaciones estrechas pero *codificadas* entre las letras y los emblemas del Siglo de Oro, tomando como ejemplo el caso de la poesía original de fray Luis de León. Recurriendo a la emblemática, una moda intelectual arraigada en un fundamento simbólico y visual de aquella época, que nos arrojará cierta luz sobre el estudio literario, intentamos romper los límites de las investigaciones tradicionales de la literatura, realizando una relectura de la poesía luisiana como un sistema emblemático bien elaborado, a fin de encontrar los mensajes más importantes que querría transmitir el poeta con sus versos, y descubrir algo intacto en el estudio luisiano.

Los objetivos primordiales de esta tesis se pueden concretar en tres puntos:

a). El primero consiste en explicar el marco teórico en que se desarrolla este estudio literario a la luz de la emblemática, que no solo sirve para explorar el emblematismo latente en la poesía de fray Luis, sino que también podría ser útil para futuras investigaciones hermenéuticas de otros autores renacentistas. A pesar de esto, cabe decir que, por su carácter polifacético, nuestra gran figura es un caso con mucha particularidad, cuyo lenguaje poético cuenta con un espacio multidimensional para la interpretación. Por tanto, teniendo en cuenta su íntima vinculación con las actividades literarias, exegéticas, didácticas, espirituales, sermónicas, entre muchas otras, pretendemos aprovechar la perspectiva emblemática como un instrumento complementario, para conocer mejor tanto el mecanismo creativo del poeta como el receptivo de sus lectores destinatarios.

b). En segundo lugar, intentaremos hacer una justificación histórica de los posibles accesos de fray Luis a los recursos emblemáticos de su época, contextualizando nuestro estudio literario en el mismo ambiente humanístico en que se encuentran el poeta agustino y sus amigos eruditos, que nos probará la viabilidad, la necesidad y la racionalidad de elucidar las producciones poéticas luisianas desde

este punto de vista.

c). En tercer lugar, nos parece conveniente y obligado dar un paso más en la interpretación de la intertextualidad intrínseca que caracteriza la poesía luisiana, que nos exige un análisis sistematizado de su estructura emblemática, el cual, por su parte, también sirve para profundizar la comprensión de los significados de los versos.

Como declara Harold Bloom, cualquier poema se encuentra en una relación intertextual con otros.⁶ Lo mismo ocurre en las odas luisianas como un conjunto, e incluso en el nivel micro de imágenes. Sin embargo, estos sonidos concordes, que sonaban tanto a los autores como a los lectores de los siglos XVI y XVII, nos parecen desconocidos y discordes hoy en día. En este sentido, es probable que el género emblemático nos sirva de una glosa favorable, en el cual las palabras y las imágenes no tienen confines tan rigurosos. Así que los lectores de distintos tiempos y espacios, con diferentes tradiciones culturales, podrían acercarse con más facilidad al lugar más íntimo de un autor de hace cinco siglos, penetrando en el determinado contexto de pensamiento y expresión.⁷

En resumen, toda esta Tesis puede considerarse un intento con tal deseo de *glosar* las imágenes fundamentales de la poesía luisiana, a fin de ofrecer una posibilidad nueva para realizar su relectura. No obstante, también hay que aclarar que el objetivo último de este trabajo no es corroborar la dependencia directa de los emblemas como fuente o inspiración en la creación original del poeta agustino, sino averiguar la latente utilidad de recurrir al punto de vista emblemático para enriquecer y profundizar las interpretaciones de la literatura del Siglo de Oro.

4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Estos presupuestos no se probarán sino como resultado de un trabajo exhaustivo y minucioso de búsqueda, lectura y estudio de las bibliografías primarias y secundarias.

De manera convencional, el primer quehacer de un estudio científico consiste en

⁶ Bloom, Harold. *Poetry and Repression*. Yale University Press, 1976, p. 3.

⁷ Cf. Culler, Jonathan D. *The pursuit of signs: semiotics, literature, deconstruction*. Cornell University Press, 1981, pp. 103-104.

la *importación*, a saber, indagar sobre el estado de la cuestión, buscando y recogiendo los materiales, tanto de generalidad como especificado, tanto en papel como en forma digital, incluidos los libros, artículos, ejemplares especiales de revistas, diccionarios y enciclopedias, bases de datos, etc., que expondremos concretamente en el apartado siguiente. En nuestro caso, sobre todo, son provechosos los abundantes recursos académicos que nos ofrecen la Universidad de Salamanca, vinculada tan estrechamente con la figura de fray Luis de León, así como la vecina Universidad Pontificia de Salamanca, un centro académico con tantos recursos disponibles de la religión y la teología.

Respecto al análisis del corpus, que supone una *exportación* de las ideas organizadas, metodológicamente, el presente trabajo se inscribe fundamentalmente dentro del ámbito del estudio literario, que asienta su base sobre la lectura atenta (*close reading*) de las odas de fray Luis de León. Sin embargo, sin olvidar el carácter multifacético de nuestro autor, tenemos que prestar una especial atención a las vinculaciones intertextuales entre diversas obras luisianas, tanto en verso como en prosa, tanto en castellano como en latín, tanto literaria como exegética o teológica. Solo con un conocimiento panorámico tanto de todas estas obras suyas como del contexto intelectual e ideológico de su época, sería posible que tengamos una comprensión profunda de la personalidad y la espiritualidad del fraile agustino.

Por otra parte, si bien inscrito primordialmente dentro del área del estudio literario, tenemos que emplear algunas metodologías interdisciplinarias por la incorporación de la perspectiva emblemática. Teniendo en cuenta el carácter bimedial del género emblemático, resulta necesario recurrir de vez en cuando a la metodología de las investigaciones de la historia del arte y de la iconología, que nos prestarán ciertos apoyos a las interpretaciones de las imágenes simbólicas.

Además, aparte de la combinación entre la literatura y el arte, la misma literatura emblemática, por su parte, también supone propiamente un estudio complejo que concierne a múltiples saberes, ya que no procede de un fenómeno cultural aislado, sino que está arraigado en una larga y profunda tradición simbólica, que ha dejado sus huellas a lo largo de la historia en diversos ámbitos: jeroglífico, epigrama, heráldica,

alquimia, astrología, mitología, exégesis bíblica, cábala, mística, entre muchos otros.

Más aún, la incorporación de los recursos emblemáticos en el estudio crítico también sugiere un enfoque integral para abordar los textos literarios como un conjunto, es decir, buscar las relaciones y los significados implícitamente aludidos por el autor, quien elabora sus obras consciente o inconscientemente con una mente emblemática.

En algunas ocasiones necesarias, también aplicaremos una visión transcultural o de literatura comparada, averiguando los posibles diálogos occidental-orientales en nuestros análisis hermenéuticos, ya que, a veces, algunas coincidencias en la literatura, la filosofía y la religión chinas también arrojaría cierta luz sobre la interpretación del texto poético de fray Luis.

5. ESQUEMA DE LA TESIS

En términos generales, el cuerpo del presente estudio, compuesto por siete capítulos, más la Introducción, el Estado de la cuestión y la Conclusión, se estructurará en tres bloques siguientes:

La primera parte, que consiste en los dos primeros capítulos, tiene como objetivo aclarar el marco teórico general que nos sirve de fundamento básico para desarrollar el trabajo, es decir, cómo entender la emblemática como una perspectiva indispensable para re-conocer la literatura española del Siglo de Oro. El primer capítulo trata de las cuestiones iniciales de una investigación científica, tales como la terminología y la definición de la concepción fundamental, teniendo en cuenta el contexto histórico de la recepción y difusión de ese fenómeno cultural. El capítulo II se centra en la explicación de las características del género emblemático, tanto en sentido de la forma -combinación del texto y la imagen- como en sentido del contenido -fundamento simbólico, alegórico y didáctico-, ambos suponen una herencia rica desde la Antigüedad hasta aquella época.

La segunda parte, relativa al objetivo de nuestra investigación, versará sobre por qué consideramos la emblemática como una nueva vía que conduce a la relectura, que

nos servirá de auxilio interpretativo para descifrar la poesía de fray Luis de León. Lo analizaremos desde diversos aspectos: El capítulo III mostrará concretamente el emblematismo de la poesía luisiana, desde su carácter visual hasta cómo se construye de manera emblemática. En el capítulo IV haremos una justificación histórica averiguando diversos accesos posibles para el fraile agustino a la moda emblemática.

El capítulo V atañe a la poética de fray Luis, que está estrechamente vinculada con su intención moral, así como su filosofía del lenguaje, teología de la metáfora, búsquedas en la predicación, la exégesis y la espiritualidad. Lo llamativo es que, parece que, en todas estas dimensiones hermenéuticas, el lenguaje poético luisiano coincide perfectamente con el lenguaje emblemático en rasgos, intenciones y funciones.

Dedicaremos la tercera parte, que también es la central y la más extensa de este trabajo, a un detallado análisis textual del corpus poético, catalogando las imágenes más importantes y frecuentes en la poesía luisiana en dos grupos alegóricos y fundamentales, o sea, dos cadenas metafóricas. Así pues, en los capítulos VI y VII explicaremos tanto cómo se estructuran respectivamente de manera emblemática la imagería de la navegación por el mar y la imagería de la subida del monte, como los significados simbólicos multidimensionales de cada uno de sus componentes, que se ilustrarían de modo implícito o explícito con los auxilios emblemáticos.

