

EL SONETO

Por Carol Ann Mercier y Drew Hopkins

El soneto es una forma muy utilizada en la poesía lírica de Europa. El término *soneto* se deriva de la palabra italiana *sonetto*, que significa “cancioncita” o “canción pequeña.” El más famoso escritor temprano era el poeta italiano Petrarca. Aun Miguel Ángel, el gran pintor de la Capilla Sixtina en Roma, escribió sonetos. A través del tiempo, el soneto llegó a ser un poema de catorce líneas que siguen una rima estricta y una estructura lógica.

Los sonetos han llegado a ser sinónimos de los poemas de amor, o sea, los poemas de amor tienden a ser escritos en la forma del soneto. Un ejemplo muy famoso viene de Elizabeth Barrett Browning y es su poema “XLIII. How do I love thee? Let me count the ways...”. William Shakespeare, quien escribió 154 sonetos, es uno de los escritores de sonetos más conocidos. Sin embargo, su forma de soneto se difiere de la del soneto italiano, cuya forma fue imitado por la mayoría de los escritores de soneto.

Los sonetos italianos tenían dos partes: la octava, que consiste en dos cuartetos, y el sexteto, que consiste normalmente en dos tercetos. La octava plantea un problema y el sexteto ofrece la resolución (o desarrolla la clave). El verso noveno crea una vuelta, o *volta*, que señala el movimiento de la proposición a la resolución. Aun en los sonetos que no siguen la estructura de problema/resolución, el verso noveno ya a menudo marca la “vuelta” señalando un cambio en el tono, el humor o la postura del poema.

El esquema de la rima ABBA ABBA llegó a ser la norma para la octava de los sonetos italianos. El sexteto tenía dos posibilidades diferentes, CDE CDE or CDC CDC. Otras variantes tal como CDC DCD fueron introducidas a lo largo de los años. Los primeros sonetos ingleses y los sonetos de poetas tardíos utilizaban el esquema italiano. Aun la poeta americana, Edna St. Vincent Millay, usaba la forma italiana para escribir la mayoría de sus sonetos.

En España a fines del siglo XV las clases cultas producían la poesía lírica corta en el castellano. El poeta Íñigo López de Mendoza, el marqués de Santillana, dejaba las tradiciones de la Edad Media. Había conocido las obras de Petrarca y era el primer poeta que introdujo el soneto a la literatura española. Garcilaso de la Vega, un poeta lírico del comienzo del siglo XVI, era el primer poeta del Siglo de Oro español y el más responsable de la renovación de la poesía española y de la popularidad del soneto en la poesía española e hispanoamericana.

El soneto español consiste en catorce versos organizados en dos estrofas de cuatro versos llamadas cuartetos y dos estrofas de tres versos llamadas tercetos. El esquema de rima sigue al soneto italiano: ABBA ABBA CDE CDE (CDC CDC o CDC DCD). La rima es consonante. Cada verso es endecasílabo, o sea, tiene 11 sílabas.

Los ejemplos siguientes de Lope de Vega ilustran la forma del soneto. Enseñe a los estudiantes cómo:

1. dividir el soneto en cuatro estrofas. (El primero ya está dividido.)
2. subrayar las palabras rimadas de cada verso y marcar el esquema de rima.
3. contar las sílabas, acordándose de la sinalefa y notando si el verso es agudo, llano o esdrújulo.

Soneto de repente

Un soneto me manda hacer Violante,
que en mi vida me he visto en tanto aprieto;
catorce versos dicen que es soneto,
burla burlando van los tres delante.

Yo pensé que no hallara consonante
y estoy a la mitad de otro cuarteto,
mas si me veo en el primer terceto,
no hay cosa en los cuartetos que me espante.

Por el primer terceto voy entrando,
y parece que entré con pie derecho
pues fin con este verso le voy dando.

Ya estoy en el segundo y aun sospecho
que voy los trece versos acabando:
contad si son catorce y está hecho.

Del libro de poesía *Rimas*

Cuando el mejor planeta en el diluvio
tiempla de Etna y volcán la ardiente fragua,
y el mar, pasado el límite, desagua,
encarcelando al sol dorado y rubio;

cuando cuelgan del Cáucaso y Vesubio
mil cuerpos entre verdea ovas y agua,
cuando balas de nieve y rayos fragua,
y el Gange se juntó con el Danubio;

cuando el tiempo perdió su mismo estilo,
y el infierno pensó tener sosiego,
y excedió sus pirámides el Nilo;

cuando el mundo quedó turbado y ciego,
¿dónde estabas, amor? ¿Cuál fué tu asilo,
que en tantas aguas se escapó tu fuego?

Hoja de ejercicios sobre el soneto

El galán Clarindo recita el siguiente soneto en *El muerto disimulado* de Ángela de Azevedo.

Tarea 1

1. Dividir el soneto en estrofas.
2. Marcar con números las sílabas de un verso de cada estrofa, acordándose de la sinalefa.
3. Subrayar las palabras rimadas e indicar en la línea que sigue el verso el esquema de rima en letras mayúsculas.

La mudanza de amor en la fortuna ___
es tirano martirio del cuidado, ___
y entonces el martirio es duplicado, ___
si la mudanza fuere más que una: ___
La suerte a quien se va tanto importuna, ___
que deja el bien, y el puesto deseado, ___
donde el mismo bien suyo se ha quedado, ___
que a quien queda, alivio es sin duda alguna; ___
Apartarme del puesto, en que tenía ___
el bien, y irme del bien, que más venero, ___
duplicada mudanza se avalía; ___
Pues ausente no vivo con quien quiero, ___
y dejo de asistir donde quería ___
con que es de quien se va el mal más fiero. ___

Tarea 2

Estudiar los siguientes poemas y luego,

1. Indicar cuáles de los poemas son sonetos.
2. Dividir cada soneto en estrofas.
3. Marcar con números las sílabas de un verso de cada estrofa, acordándose de la sinelefa.
4. Subrayar las palabras rimadas e indicar el esquema de rima en letras mayúsculas.

#1

La luz más hermosa y pura
de quien el sol la aprendió
¿huye porque llego yo?
¿Soy la noche por ventura?
Pues perdone tu hermosura
si atrevido y descortés
en detenerte me ves;
que yo en esta contingencia
no quiero pedir licencia
porque tú no me la des;
que, estimando tu rigor
no quiere la suerte mía
--que aun esto que es cortesía—
tenga nombre de favor.

#2

Enséñame tú rigores;
yo te enseñaré finezas.
Enséñame tú asperezas;
yo te enseñaré favores.
Tú desprecios y yo amores,
tú olvido y yo firme sé;
aunque es mejor, porque dé
gloria al Amor, siendo dios,
que olvides tú por los dos
que yo por los dos querré.

#3

Miró Celia una rosa que en el prado
ostentaba feliz la pompa vana
y con afeites de carmín y grana
bañaba alegre el rostro delicado;
y dijo:---Goza, sin temor del Hado,
el curso breve de tu edad lozana,
pues no podrá la muerte de mañana
quitarte lo que hubieres hoy gozado;
y aunque llega la muerte presurosa
y tu fragante vida se te aleja,
no sientas el morir tan bella y moza:
mira que la experiencia te aconseja
que es fortuna morirte siendo hermosa
y no ver el ultraje de ser vieja.

#4

Aunque agradecer debiera
discurso tan cortesano,
quejarme quiero, no en vano,
de ofensa tan lisonjera.
Pues, no siendo ésta la esfera
A cuyo noble ardimiento
Fatigas padece el viento
Sino un albergue piadoso,
Os viene a hacer sospechoso
El mismo encarecimiento.
No soy alba, pues la risa
Me falta en contento tanto,
mi aurora, pues que mi llanto
de mi dolor nos avisa.

#5

Seáis, señor, mil veces bien venido
para alegrar aquesta casa vuestra,
que para comprobar lo que he leído,
sobra el valor que vuestro talle muestra.
Dichosa doña Inés hubiera sido
si para ennoblecer la sangre nuestra
prendas de don Martin con prendas mías
regocijaran mis postreros días.
Ha muchos años que los dos tenemos
recíproca amistad, ya convertida
en natural amor, que en los extremos
de la primera edad, tarde se olvida.
No pocos ha también que no nos vemos,
a cuya causa en descansada vida
quisiera yo, comunicando prendas,
juntar como las almas, las haciendas.

#6

Miré los muros de la patria mía,
si un tiempo fuertes, ya desmoronados,
de la carrera de la edad cansados,
por quien caduca ya su valencía.
Salíme al campo; vi que el sol bebía
los arroyos del yelo desatados,
y del monte quejosos los ganados,
que con sombras hurtó su luz al día.
Entré en mi casa; vi que, amancillada,
de anciana habitación era despojós;
mi báculo, más corvo y menos fuerte.
Vencida de la edad sentí mi espada,
no hallé cosa en que poner los ojos
que no fuese recuerdo de la muerte.

Tarea 3

En la segunda jornada de *La dama duende* hay dos sonetos.

1. Buscar los dos sonetos.
2. Indicar los números de los versos en que se encuentran y a quienes se dirigen.
3. ¿Cómo se dividen en estrofas y cuál es el esquema de rima del soneto?
 - a. El primero:

b. El segundo:

THE SONNET

By Carol Ann Mercier and Drew Hopkins

The sonnet is a widely used form found in the lyrical poetry of Europe. The term *sonnet* derives from the Italian word *sonetto*, which means “little song.” The most famous early sonneteer, or sonnet writer, was the Italian poet Petrarch. Even Michelangelo, the great painter of the Sistine Chapel in Rome, wrote sonnets. Over time, the sonnet came to signify a poem of fourteen lines that follows a strict rhyme scheme and logical structure.

Sonnets have become synonymous with love poems, or rather, love poems tend to be written in sonnet form. A most famous example is Elizabeth Barrett Browning’s “XLIII. How do I love thee? Let me count the ways...”. William Shakespeare, who wrote 154 sonnets, is one of the best-known sonnet writers. However, his form differed from that of the Italian sonnet, which most other sonnet writers imitated.

The Italian sonnets had two parts: the octave, consisting of two quatrains, and the sestet, consisting of two tercets. The octave describes a problem and the sestet gives the resolution. The ninth line typically creates a turn, or *volta*, which signals the move from proposition to resolution. Even in sonnets that don’t strictly follow the problem/resolution structure, the ninth line still often marks a “turn” by signaling a change in the tone, mood, or stance of the poem.

The ABBA ABBA pattern became standard for the octave of the Italian sonnets. The sestet had two different possibilities, CDE CDE or CDC CDC. Other variants, such as CDC DCD, were later introduced. The first known sonnets in English and sonnets by later poets used this Italian scheme. Even the American poet, Edna St. Vincent Millay, used the Italian form for most of her sonnets.

In Spain at the end of the 15th century, the educated classes began producing shorter lyric poetry in Castilian. The poet Íñigo López de Mendoza, the Marqués of Santillana, began moving away from the traditions of the Middle Ages. He was familiar with the work of Petrarch and was the first to introduce the sonnet into Spanish literature. Garcilaso de la Vega, who was a lyric poet of the Spanish Golden Age, was the one chiefly responsible for the renovation of Spanish poetry and for the popularity of the sonnet in Spanish and Spanish-American literature.

The sonnet in Spanish consists of fourteen lines, organized into two four-line stanzas called quatrains and two three-line stanzas called tercets. Each line is linked to other lines through consonance, the use of the repetition of consonants or consonant patterns as a rhyming device. The rhyme sequence follows the Italian sonnet: ABBA ABBA CDE CDE (CDC CDC or CDC DCD). The poem rhymes in consonance. Each line has eleven syllables.

The following examples from Lope de Vega will serve to illustrate the form of a sonnet. Show the students how to:

1. Divide the sonnets into four stanzas. (The first sonnet is already divided.)
2. Underline the rhymed words of each line and mark the rhyme scheme.
3. Count the syllables, taking synalepha into account and noting whether the verse is agudo, llano or esdrújulo.)

Soneto de repente

Un soneto me manda hacer Violante,
que en mi vida me he visto en tanto aprieto;
catorce versos dicen que es soneto,
burla burlando van los tres delante.

Yo pensé que no hallara consonante
y estoy a la mitad de otro cuarteto,
mas si me veo en el primer terceto,
no hay cosa en los cuartetos que me espante.

Por el primer terceto voy entrando,
y parece que entré con pie derecho
pues fin con este verso le voy dando.

Ya estoy en el segundo y aun sospecho
que voy los trece versos acabando:
contad si son catorce y está hecho.

From the book of poetry *Rimas*

Cuando el mejor planeta en el diluvio
tiempla de Etna y volcán la ardiente fragua,
y el mar, pasado el límite, desagua,
encarcelando al sol dorado y rubio;

cuando cuelgan del Cáucaso y Vesubio
mil cuerpos entre verdea ovas y agua,
cuando balas de nieve y rayos fragua,
y el Gange se juntó con el Danubio;

cuando el tiempo perdió su mismo estilo,
y el infierno pensó tener sosiego,
y excedió sus pirámides el Nilo;

cuando el mundo quedó turbado y ciego,
¿dónde estabas, amor? ¿Cuál fué tu asilo,
que en tantas aguas se escapó tu fuego?

Worksheet on the Sonnet

In Angela de Azevedo's *El muerto disimulado*, Clarindo speaks the following sonnet.

Assignment 1

1. Divide the sonnet into stanzas.
2. Number the syllables of one line of each stanza, remembering synalepha.
3. Underline the rhymed words of each line and indicate the rhyme scheme in capital letters on the line provided.

La mudanza de amor en la fortuna _____
es tirano martirio del cuidado, _____
y entonces el martirio es duplicado, _____
si la mudanza fuere más que una: _____
La suerte a quien se va tanto importuna, _____
que deja el bien, y el puesto deseado, _____
donde el mismo bien suyo se ha quedado, _____
que a quien queda, alivio es sin duda alguna; _____
Apartarme del puesto, en que tenía _____
el bien, y irme del bien, que más venero, _____
duplicada mudanza se avalía; _____
Pues ausente no vivo con quien quiero, _____
y dejo de asistir donde quería _____
con que es de quien se va el mal más fiero. _____

Assignment 2

1. Indicate which poems are sonnets.
2. Divide each sonnet into stanzas.
3. Number the syllables of one line of each stanza, remembering synalepha.
4. Underline the rhymed words of each line and mark the rhyme scheme in capital letters.

[Use the six examples from above.]

Assignment 3

There are two sonnets in Act II of *La dama duende*.

1. Look for the two sonnets.
2. Indicate the line numbers on which they are found and to whom they are directed.
3. How are they divided in stanzas and what is the rhyme scheme of each sonnet?
 - a. The first:

b. The second: