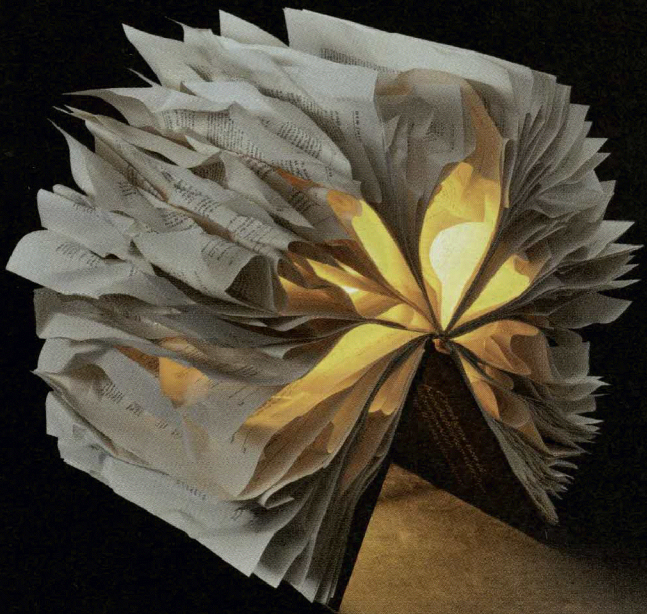

LA ESTRELLA INEXTINGUIBLE
Magnitud estética y universo contemporáneo

Góngora

THE NEVER-FADING STAR
Aesthetic Magnitude and Contemporary Universe

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. *Retrato de Luís de Góngora y Argote*, 1622
Museum of Fine Arts, Boston, Maria Antoinette Evans Fund

Comisario / Curator
Joaquín Roses Lozano

Escenografía / Set Design
Mónica Boromello

Coordinación / Coordination
Susana Urraca Uribe

Diseño gráfico / Graphic Design
gráfica futura

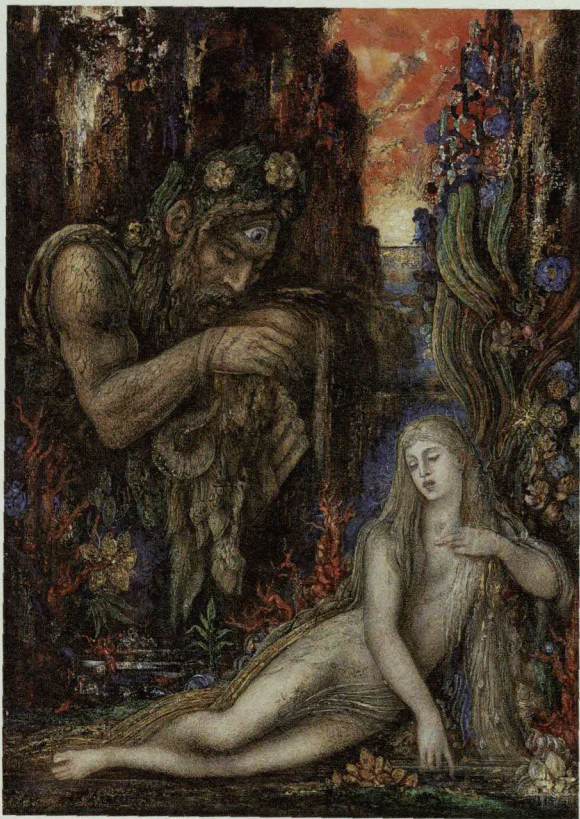
Góngora

La obra de Luis de Góngora (1561 – 1627) constituye uno de los más valiosos patrimonios poéticos de la tradición hispánica y un referente ineludible en la historia de la literatura. Por su excepcional magnitud estética, por su carácter inagotable y renovador y por su vigencia en nuestro tiempo, la poesía de don Luis puede compararse con las contribuciones de Shakespeare al teatro o de Cervantes a la novela.

Esta exposición nos invita a comprobar la excelencia de un poeta de difícil comprensión. Para ello, se reconstruyen primero los contextos literarios, históricos y sociales que determinaron su trayectoria vital; se presentan, luego, los manuscritos e impresos que contienen obra suya, así como otros documentos del siglo XVII que demuestran su fecunda influencia; se ilustran también los tópicos pastoriles, cinegéticos y musicales que nutren su poesía y se establece un diálogo continuo entre sus grandes obras (*Polifemo* y *Galatea*, *Soledades*, *Píramo* y *Tisbe*) y otras expresiones artísticas. Para terminar, se aborda la proyección de su estrella en el siglo XX, donde su poesía genera una verdadera galaxia gongorina que nos revela su radical importancia en la creatividad contemporánea.

The oeuvre of Luis de Góngora (1561 – 1627) is one of the most valuable poetic legacies of Spanish tradition and an unavoidable reference in the history of literature. Its outstanding aesthetic magnitude, never-fading interest, spirit of renewal and relevance to our time make Góngora's poetry comparable to the contributions of Shakespeare to the theatre and of Cervantes to the novel.

This exhibition invites viewers to discover the excellence of a poet who is difficult to understand. For this purpose it first reconstructs the literary, historical and social contexts that shaped his life before going on to show the manuscripts and printed works containing his poems, as well as other seventeenth-century documents that attest to his fertile influence. It also illustrates the pastoral, hunting and musical commonplaces from which his poetry drew and establishes an ongoing dialogue between his major works (*Polyphemus and Galatea*, the *Solitudes*, *Pyramus and Thisbe*) and other artistic expressions. It ends by taking a look at the projection of his star in the twentieth century, where his poetry has created a genuine Gongorine galaxy that highlights his radical importance in contemporary creativity.

Gustave Moreau. Galatea, ca. 1896. Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza

«ver tu muro, tus torres y tu río,
tu llano y sierra, ¡oh patria, oh flor de España!»

«to see your walls, your towers, your river again,
your plain and hills, O my land, O flower of Spain!»

Traducción de John Dent
(Chicago, University of Chicago Press, 2007)

Luis de Góngora (1561-1627)

En la vida de Góngora se distinguen cuatro etapas bien demarcadas. Las dos primeras cubren aproximadamente un cuarto de siglo cada una: la inicial, desde el nacimiento en 1561 hasta que se convierte en racionero a comienzos de 1585. Años de aprendizaje, donde se decide su porvenir de clérigo y poeta. La segunda llega hasta febrero de 1611, cuando se libera de sus obligaciones eclesiásticas más apremiantes: cinco lustros de sujeción a la rutina catedralicia y de afianzamiento de su personalidad y reputación literarias. La tercera es la más breve, la que justifica las anteriores y la posteridad del escritor; también es la menos sondeable: el sexenio 1611-1616, durante el cual Góngora produce varias de sus obras maestras. La cuarta abarca el último decenio de vida, y empieza en abril de 1617, con el traslado a la corte: el momento de intentar cobrar en mercedes la gloria literaria, al precio de sinsabores y servidumbres.

Góngora's life can be divided into four well-defined stages. The first two span approximately a quarter of a century each. The first, from his birth in 1561 to his appointment as *racionero* (prebendary) at the beginning of 1585, was a time of learning in which his future as a clergyman and a poet was decided on. The second extends to February 1611, when he freed himself from his most pressing church duties: twenty-five years of subjection to the cathedral routines during which he consolidated his literary personality and reputation. The third is the shortest and accounts for the previous periods and the writer's posterity; it is also the least fathomable: the six-year period from 1611 to 1616, during which Góngora produced several of his masterpieces. The fourth covers the last decade of his life and begins in April 1617, when he moved to Madrid: the time had come for his literary glory to win him favours, at the expense of trials and tribulations and servitudes.

Gaspar de Crayer. *Felipe IV junto a dos servidores*. Ca. 1627-1632. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Madrid

«Góngora es un artista extraordinario, es el más preciso, el más preocupado y atormentado de nuestros creadores, el ejemplo mejor del anhelo de superación artística»

«Góngora is an extraordinary artist; he is the most precise, the most concerned and tormented of our creators, the best example of yearning for artistic self-improvement.»

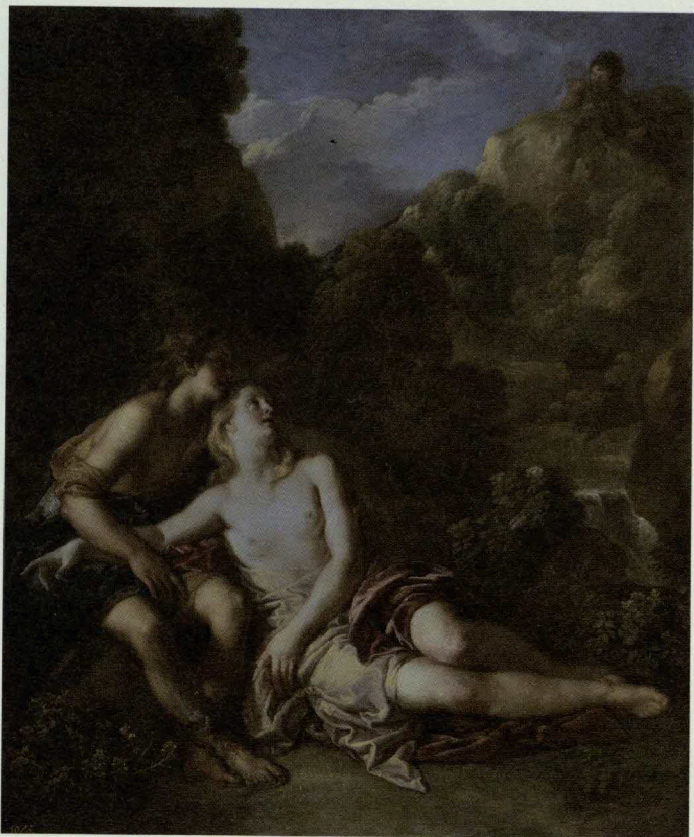
Dámaso Alonso

1. *En orbe de oro luminosa estrella: vida y contextos*

En tiempos de Góngora, Europa habla español. La Monarquía Católica es la formación política y económica más extensa del orbe, y vive su apogeo. Desde la corte de Madrid se hilan la guerra y la diplomacia del Viejo Mundo; desde la Casa de la Contratación de Sevilla, se encauza el comercio con el Nuevo. España es un embudo por el que todo pasa: la plata y las epidemias, el *Quijote* y las malas cosechas. No faltan estrellas fugaces ni errantes, tampoco estrellas de oropel, pero son las estrellas fijas, como Cervantes, Lope de Vega y Góngora, las que sirven de guía en el mapa literario de España, que entonces abrazaba el mundo.

1. Luminous Star in an Orb of Gold: Life and Contexts

Europe spoke Spanish in Góngora's day. The Catholic monarchy was the vastest political and economic entity in the world and was at the height of its glory. The strings of war and diplomacy in the Old World were pulled at the court of Madrid; trade with the New World passed through the Casa de Contratación in Seville. Everything was channelled through Spain: silver and epidemics, *Don Quixote* and poor harvests. There was also a fair share of falling or wandering stars, and tinselly stars too, but it is the fixed stars like Cervantes, Lope de Vega and Góngora who serve as guides through the literary map of Spain, which then embraced the whole world.

Charles de la Fosse. *Acis y Galatea*. Fin. XVII a p. XVIII. Museo Nacional del Prado, Madrid

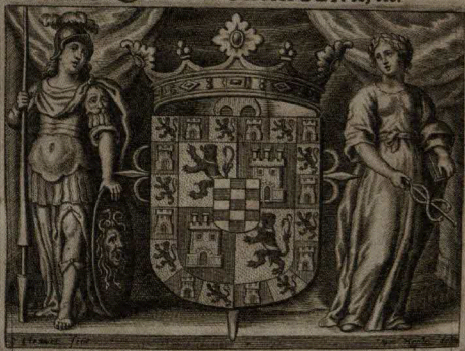
«Su aliento humo, sus relinchos fuego,
si bien su freno espumas, ilustraba
las columnas Etón que erigió el Griego,
do el carro de la luz sus ruedas lava,
cuando, de amor el fiero jayán ciego,
la cerviz oprimió a una roca brava,
que a la playa, de escollos no desnuda,
linterna es ciega y atalaya muda»

« When Aethon, panting smoke and neighing flame,
With foaming bit, was scorching with his ray
The pillars which Alcides toiled to frame
Where Phoebus dips his chariot-wheels in spray,
Blinded by love, the savage giant came
His ponderous foot upon a cliff to lay
Which, soaring high, surveyed the rock-strewn coast,
An eyeless light, a silent sentry post»

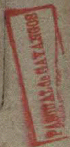
OBRAS DE DON LUIS DE GONGORA.

DEDICADAS

AL EXCELLENT^{MO} SEÑOR DON LUIS
DE BENAVIDES, CARILLO, Y TOLEDO, &c.
MARQUES DE CARACENA, &c.

EN BRUSSELAS,
De la Imprenta de FRANCISCO FOPPENS, Impressor
y Mercader de Libros. M. DC. LIX.

Luis de Góngora. Obras de don Luis de Góngora... Bruselas, Imprenta de Francisco Foppens, 1659. Biblioteca Nacional de España. Madrid

«El gran poeta español es Góngora»

«The great Spanish poet is Góngora»

Harold Bloom

2. «Aquel que tiene de escribir la llave»: el triunfo de Góngora en el siglo XVII

Cervantes elogió a Góngora otorgándole la llave de la poesía. En la historia de la literatura hay poetas de los que puede afirmarse con rotundidad que cambiaron la forma de crear y de leer. Uno de ellos fue Góngora, quien escribió más de 400 composiciones empleando las más diversas estrofas y formas poéticas. En su obra encontramos también una significativa variedad de temas, de tonos y de tradiciones. Desde las primeras décadas del siglo XVII, don Luis comenzó a ser imitado de un modo masivo, tanto en Europa como en América, y su influencia se prolongó hasta bien entrado el siglo XVIII.

2. *'He who holds the Key to Writing': Góngora's Success in the Seventeenth Century*

Cervantes praised Góngora as holding the key to poetry. In the history of literature there are poets of whom it can be categorically stated that they changed the way of creating and reading. One of them was Góngora, who wrote more than 400 compositions using a wide range of strophes and poetic forms. We also find a significant variety of themes, moods and traditions in his work. In the early decades of the seventeenth century Góngora began to be imitated on a huge scale in both Europe and the Americas, and his influence lasted well into the eighteenth century.

Jan Gerrit van Bronchorst. *Joven tocando la flauta*. Ca. 1642-1645. Museo Thyssen-Bornemisza. Madrid

«Solo lo difícil es estimulante»

«Only difficulty is stimulating»

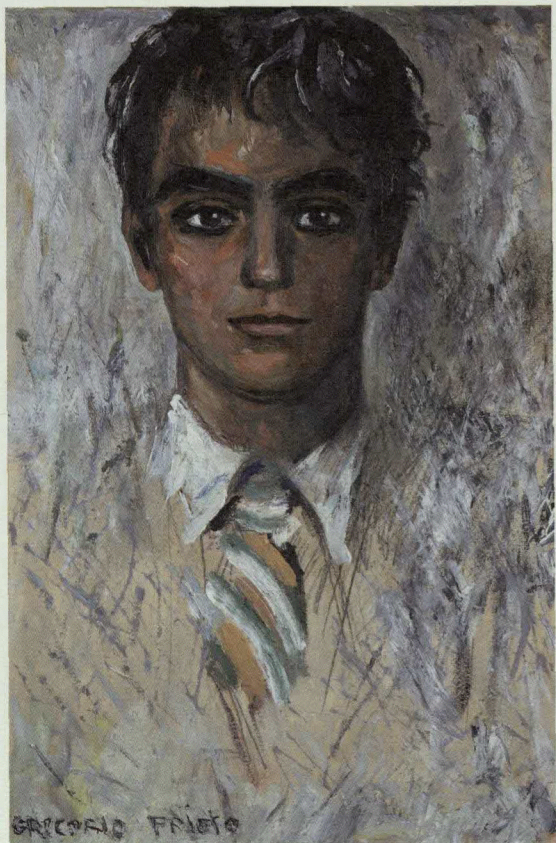
Lezama Lima

3. *Motivos cotidianos, poemas estelares, mitos inagotables*

Para la composición de sus poemas, Góngora se sirve tanto de las tradiciones poéticas antiguas y modernas como de ciertos motivos y tópicos que tienen que ver con la vida cotidiana (pastores, cazadores, músicos), pero que están formalizados literariamente. Entre los códigos más relevantes utilizados por don Luis, se encuentra también la mitología grecolatina, inagotable repertorio de historias e imágenes que nutre gran parte de su poesía, y en especial los llamados poemas mayores: *Fábula de Polifemo y Galatea* (1612), *Soledades* (comenzadas en 1613) y *Fábula de Píramo y Tisbe* (1618).

3. *Everyday Motifs, Stellar Poems, Inexhaustible Myths*

When writing his poems Góngora drew both from ancient and modern poetic tradition and from certain motifs and commonplaces which are related to daily life (shepherds, hunters, musicians) but are established literary formulas. The most significant codes used by Góngora also include Greco-Latin mythology, an inexhaustible source of stories and images for much of his poetry, especially the so-called major poems: the *Fable of Polyphemus and Galatea* (1612), the *Solitudes* (begun in 1613) and the *Fable of Pyramus and Thisbe* (1618).

Gregorio Prieto. Retrato de Federico García Lorca. Ca. 1931-1936. Fundación Gregorio Prieto. Madrid

«Es suntuoso, exquisito, pero no es oscuro en sí mismo.
Los oscuros somos nosotros, que no tenemos capacidad
para penetrar su inteligencia»

«It is sumptuous, exquisite, but not obscure in itself.
It is we who are obscure, as we do not have the ability to penetrate his intelligence»

García Lorca

4. *La galaxia de Góngora en el siglo xx*

La obra de Góngora es excepcional por muchos motivos: uno de ellos, su repercusión universal, su inmortalidad y fortuna a través de los siglos. Si el XVI, el XVII, e incluso el XVIII en América, fueron los siglos de imitación furibunda, también lo fue, aunque de manera distinta, el siglo xx. La época de un poeta no es solo la de su decurso vital, sino la de sus lectores. En el último siglo, tras un creciente proceso de atención a finales del siglo XIX, especialmente en Francia, la llamada Generación del 27 recupera la figura del poeta cordobés; los conceptos de su poesía impregnan el arte; su poética es reivindicada por la creatividad y el pensamiento latinoamericanos; y la filología termina situándose a la altura de su magnitud estética.

4. *Góngora's Galaxy in the Twentieth Century*

Góngora's work is outstanding for many reasons: one is its universal repercussions, its immortality and its fortunes over the centuries. While the 1500s and 1600s – and even the 1700s in Latin America – were the centuries of frenzied imitation, so too were the 1900s, although in a different way. A poet's era is not only his own lifetime but also that of his readers. Following the increasing attention he received in the late 1800s, especially in France, in the last century the so-called Generation of '27 revived interest in the figure of the poet of Cordoba; his poetic conceits pervaded art; his poetry was vindicated by Latin American creativity and thought; and philology finally measured up to the standard of his aesthetic greatness

«Era del año la estación florida
en que el mentido robador de Europa
(media luna las armas de su frente
y el Sol todo los rayos de su pelo),
luciente honor del cielo,
en campos de zafiro pace estrellas»

«In the sweet season decked with vernal flowers,
When the feigned bull that stole Europa's love
(Armed with the crescent moon upon his brow,
His hide resplendent in the solar beams),
The pride of heaven, seems
Upon the stars in sapphire fields to graze»

Traducción de Gilbert F. Cunningham
(Baltimore, Johns Hopkins Press, 1968)

Sala de Exposiciones José Nicolás Almansa
Edificio Museo de la Universidad
C/ Cartagena, s/n
(antiguo Cuartel de Artillería, pabellón nº 4)
30002 Murcia

Información / Information
T. 00 34 868 888 561 / 560
E-MAIL cultura@um.es
www.accioncultural.es
www.um.es/cultura

Del 5 de febrero al 7 de marzo de 2014
From February 5 to March 7, 2014

Horario / Opening hours

De lunes a viernes / Monday to Friday
10.00 - 14.00 h. / 17.00 - 21.00 h.
Sábados y domingos cerrado
Saturday and Sunday closed

Organizan / Organised by

AC/E ACCIÓN CULTURAL
ESPAÑOLA

Colaboran / With the collaboration of

