

**SONETOS COMO ROSAS
... Y SUS ESPINAS**

Rafael Ruiz González

Aristo / 1991

RAFAEL RUIZ GONZÁLEZ nació en Santaella, un pequeño pero histórico pueblo de la campiña cordobesa. Fue alumno hasta los 11 años de uno de los muchos maestros nacionales que salvaron heroicamente la enseñanza en los pueblos de España. Realizó estudios humanísticos, filosóficos y teológicos en el Seminario de San Pelagio de Córdoba. Maestro de Enseñanza Primaria (1963-1978) en Puente Genil, posteriormente licenciado en Filología Románica por la Universidad de Granada, y Profesor Agregado de Lengua y Literatura Españolas en los Institutos de Peñarroya-Pueblonuevo (1978-79), López Neyra (1979-80) y Séneca de Córdoba, hasta el curso 1996-97.

Es autor de varios libros de poesía y prosa, y de la obra teatral "El Gran Capitán, alcaide de Santaella" (2003). Fue nombrado Cronista Oficial de la Villa de Santaella en 2014, cargo que ejerce hasta la actualidad.

Fundador y 45 años de director de la Coral de Santaella "Diego Manrique".

*A Encarnita, mi inigualable mujer.
A mis dos queridísimas hijas, Marién y Sofía.
A mis cinco nietos del alma.*

SONETOS COMO ROSAS...
¡Y SUS ESPINAS!

Rafael Ruiz González

© Rafael Ruiz González - 2021

PRÓLOGO DEL AUTOR

De nuevo —y creo que por última vez— escribo y publico juntos todos los sonetos que han salido de mis manos de aficionado a la poesía, y con todos los defectos que hay que perdonar a un simple aficionado.

¡Pido disculpas por ellos, con toda humildad y sinceridad!

La mayoría ya han sido publicados en anteriores libros, pero hace ya bastante tiempo. Otros son de nueva reciente creación.

Ahora se trata de reunirlos todos para recuerdo, y para que no se pierdan, porque mi trabajito me ha costado....

La mayoría son amorosos y otros religiosos. Pocos son asépticos. Pero todos llevan el mismo mimo, cariño y deleite que disfruto al escribirlos....

Un abrazo a todos los que me aguantan....

RAFAEL RUIZ GONZÁLEZ

SONETOS RELIGIOSOS

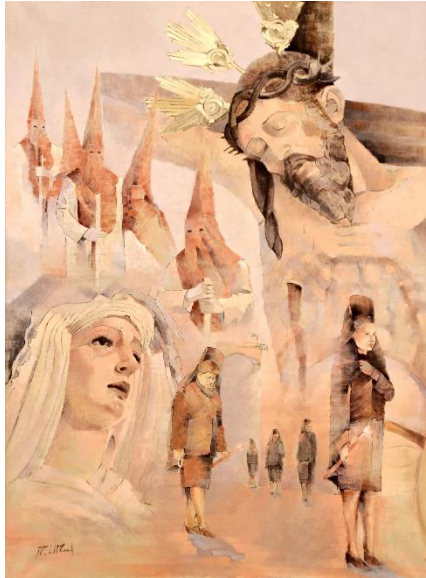
A CRISTO CRUCIFICADO
(Anónimo)

No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido;
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor: muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido;
muéveme ver tu cuerpo tan herido;
muévenme tus afrentas y tu muerte.

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y aunque no hubiera infierno, te temiera.

No tienes que me dar porque te quiera;
pues, aunque cuanto espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.

A D.

Antonio Arroyo Carmona, cofrade de la Veracruz.
In memoriam

AL CRISTO DE LA VERA CRUZ

*A mi Cofradía del Santo Cristo de la Vera Cruz y
María Santísima del Mayor Dolor.*

Perdóname, mi Dios, pues te lo pido
arrojado a tus plantas de pasión
y de martirio, altar de contrición
para el alma del hombre arrepentido.

¡Ay, cuánta y grave mi maldad ha sido,
que lágrimas no tengo, ni perdón
de tu amoroso y sacro corazón
transido de dolor, tan ofendido...!

¡Vera Cruz! ¡Lignum Crucis! ¡Santo Cristo!
¡Prodigio de claveles y de lirios!
¡Deliquio de belleza ensangrentada!

¡Pues que contrito vivo y estoy listo,
déjame que termine mi «jornada»
derretido de amor entre tus cirios!

A JESÚS NAZARENO
SONETO ALEJANDRINO

A Antonio Arroyo Palma, Loli y familia.

Tu túnica morada con destellos de oro.
Tu beldad paseando por blancas callejuelas
de tu vetusto pueblo. Brillar de lentejuelas
me hacen llorar y rezo... ¡Te venero y te adoro!

como Rey soberano! Con devoción te imploro
porque el gran Viernes llenas de majestad. Consuelas
y alumbras nuestras vidas por calles y plazuelas
de milenario Barrio como el mejor tesoro.

¡JESUS REX NAZARENUS! Tu ensangrentada faz
y al suelo tus ojazos de excelso y bello Dios
por nuestras culpas preso. No me siento capaz

de mirarte a la cara, porque de amor yo muero.
Deja que tu Cruz lleve y suframos los dos
tu dolor y Pasión... ¡¡Desde niño te quiero!!

SONETOS AMOROSOS

*"Siento haber de dejar deshabitado
cuerpo que amante espíritu ha ceñido;
desierto un corazón siempre encendido
donde todo el amor reinó hospedado."*

*"Yo soy ceniza que sobró a la llama;
nada dejó de consumir el fuego
que en amoroso incendio se derrama"*
(QUEVEDO)

AYER. HOY. MAÑANA.
(SONETO DEL TIEMPO)

*«Surqué en tus manos toda la aventura del mundo.
¡Oh, tus manos!, que rielan totales en mi noche».*
(VICENTE NÚÑEZ)

Ayer te amé como la primavera
que inunda el orbe con amor en celo;
era joven la savia y era un cielo
amarte con pasión por vez primera.

Hoy te quiero mejor: la sementera
a salvo ya de plagas y de hielo;
ser trigo de tu espiga sólo anhelo
y dejarme la piel sobre tu era.

Mañana te amaré más todavía;
ciegos de olvido te amarán mis huesos,
aunque tú ya no escuches la voz mía;

porque, libre de escoria y de infortunio,
tan grande amor calentará otros besos
en mis noches sin fin de plenilunio.

SONETO DE LA LUCHA DE AMOR

*«Creer que un cielo en un infierno cabe.
Dar la vida y el alma a un desengaño.
Esto es amor, quien lo probó lo sabe».*
(LOPE DE VEGA)

Tiene el amor el rostro de martirio
y camina veredas de amargura;
pero eleva hasta el cielo, transfigura
y el alma glorifica hasta el delirio.

Lo mismo es tan humilde como un lirio,
que se encumbra a la más soberbia altura.
Hoy se enciende en hoguera y calentura
y mañana se apaga como un cirio.

¿Hará falta decirte que contigo
subí a lo más divino de la gloria
y un infierno sufrí con tu castigo?

Bien lo sabes, amor. Y me maldigo
cuando quiero arrancarme tu memoria
y sólo soy más tuyo. Y te bendigo.

Y TÚ, GACELA MÍA...
(SONETO DE LA HERIDA)

«*Hermosísimo invierno de mi vida*».
(QUEVEDO)

No quieras más pedirme, amada mía,
que ya no quedan flores en mi huerto;
sedientas de tu lluvia, ya se han muerto,
ebrias de espera y de melancolía.

Perdido en soledades noche y día,
es cada vez mayor mi desconcierto.
¡Qué triste es caminar tanto desierto
entre tanta y letal monotonía!

No es mi verso un reproche. Es un lamento
de corzo enamorado y malherido;
en tu bosque descanso y me alimento;

y tú, gacela mía, no has oído
los gritos de mi sangre por el viento,
ni el chorro de mi llanto sumergido.

EL CIELO Y TÚ
(SONETO DE LA FE)

*«Pues sólo Amor mantiene con su fuego
el perpetuo milagro de la vida».*
(RICARDO MOLINA)

¡Tanto morir para vivir tan poco!
¡Y tanto amar para perderte luego!
Yo nunca lo podré entender. Reniego
contra tanto sufrir. Y como un loco

quiero gritar mi angustia. Mas tampoco
puedo negar mi fe de amante ciego.
Ella y tu amor son leña de mi fuego
y sois mi único dios, a quien invoco.

¡El cielo y tú, columnas de mi templo!
Sois vosotros el sol por mi ventana
cuando entre tantas sombras os contemplo.

Y mi torpe vivir sólo camina
porque no dudo que la vida humana
entre el cielo y tu amor se hace divina.

LA CARNE CALCINADA
(SONETO DE LA ESPERANZA)

«Amarte no fue un ramo de rosas en la tarde».
(VICENTE NÚÑEZ)

Pordiosero de amor, voy malviviendo
tus caricias por siempre mendigando.
Y eternas margaritas deshojando,
la carne entera se me está pudriendo.

Con tanta herida abierta, no pretendo
héroe morirme, ni vivir sangrando;
prefiero malquemarme, bienclamando
que, aunque todo te quise, nada entiendo.

Es claro, en todo caso, que la vida
es carne de difunto silencioso
en cínico panal prostituida.

Pero también es claro que es dudoso
si tú al final no acabarás vencida
y yo, aunque calcinado, victorioso.

SONETOS VARIOS

TORRE PARROQUIAL

¡Cálido abrazo de barranco y cielo!
¡Símbolo enhiesto de la tierra mía!
¡Lírico adagio en pétrea sinfonía!
¡Ídolo popular! ¡Qué desconsuelo

cuando en la ausencia se desangra en duelo
el alma que te sueña noche y día!
Y ¡qué unísono el salmo de elegía
en la plegaria a Dios, de excelso vuelo!

El aire que se abraza a tu cintura
en ti se hace donaire. ¡Regia historia
dormida en tu fanal arquitectura

de soledades plena! Y, cual la hiedra,
¡ay, cuánto santaellano trepó a gloria
desde tu mística oración de piedra!

A GRANADA
SONETO ALEJANDRINO

¿Qué me hiciste, Granada, tan cerca y tan lejana,
que aún me duermo feliz entre tus sacras manos,
y en el zumo divino de tus bermejós granos
se alimenta mi sangre, romántica y lorquiana?

Que, si mi patria es Córdoba, la mítica sultana,
te sueño entre poemas y cantes, tan gitanos,
que alumbró Federico, tan líricos y humanos,
que el corazón se rompe, me estalla y se desgrana.

Novia célica en nieves, hurí de Andalucía,
tu beldad enamora y canta el orbe entero;
¡qué Alhambra, qué Albaicín, qué Alcaicería!

¡Salve, nutricia madre! Feraz sabiduría
en tus pechos libé. Y tanto te venero,
que aun suspiro por ti, Granada, amada mía...

SONETO BIOGRÁFICO-ESTRAMBÓTICO

Con alas de polluelo paviniño
volé del nido familiar un día;
yo no sé ni siquiera si sabía,
sin tan siquiera ser barbilampiño.

Mas fue sincera a gritos, níveo armiño,
la entrega con que amé la clerecía;
se me fue la ilusión por otra vía;
cosillas de la vida y del cariño.

Y amé como yo suelo amar: a mares,
volcánico, a raudales. Por entero
fui quemando mi vida entre escolares

siempre enseñando y aprendiendo. Ibero
producto de mi tierra y sus cantares,
nacé cordobés, pero andaluz muero.

Y al final del sendero,
este epitafio: «Aquí olvida olvidado
Rafael, romanicón y enamorado».

A MIS HIJAS

*«Ofreceré a los vientos cuerpo y alma,
sin lauro o palma de futuros bienes.»*

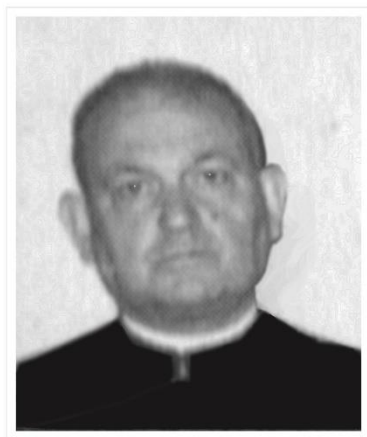
(MIGUEL DE CERVANTES)

Entre vestal y venus, la primera
y entre mora y gitana, la segunda;
su premio tuvo mi pasión profunda;
valió la pena que mi amor naciera

cuando estaba al llegar la primavera
y el agua nueva, que campiña inunda,
novicio trigo candeal fecunda
y sonrío la niña sementera.

Fuisteis mi luz cuando perdí mi estrella;
la fuente sois donde mi amor rebosa;
seréis mi sangre con la sangre de ella.

Y, lo mismo que en vida sois mi vida,
mi palma seréis siempre victoriosa
cuando ya dé mi guerra por perdida...

A DON JUAN JURADO RUIZ

In memoriam

Símbolo humano del vivir honesto.
Cálido fuego de volcán sagrado.
Ánfora plena de un morir quemado.
Trémula voz de cipresal enhiesto.

Roca de fe, tu conocido gesto
y eco de amor, tu declinar ajado.
Corazón de guerrero y gran soldado
por la causa del Bien siempre dispuesto.

¡Qué granito de sierra tu fe viva!
¡Qué voz de trueno en místico derroche!
La muerte vino a ti, como furtiva,

pero con beso fiel de enamorada;
que a Quien nada negaste aquí en tu noche
te habrá dado allí todo en su alborada...

(Don Juan Jurado fue párroco de Hinojosa, Canónigo Magistral de la Catedral de Córdoba y profesor de Teología Moral en el Seminario de San Pelagio.)

PARROQUIA NTRA. SRA. D LA ASUNCIÓN

REINAUGURACIÓN
13 de Junio de 2009

SONETO A SANTAELLA

Si tu Capilla, Campiña y Campana
a Santaella erigen monumento,
no seré yo quien dude ni un momento
en cantar tu pasado y tu mañana.

De una tierra que lucha y que se afana
en defensa graciosa de su acento
no digas que le falta sentimiento
si sabes que sin él nada se gana.

¡Santaella gentil y codiciada
por iberos y godos y romanos...!
Si te sientes por alguien olvidada,

sueña un coro de ángeles cercanos
entonando por ti bella balada
¡y elevándote al cielo con sus manos!

Autor: Andrés Sauces Marín
Arreglos: Rafael Ruiz González

TEORÍA LITERARIO-MÉTRICA DEL SONETO

Aquí sólo se trata de informar a mis posibles lectores sobre la literatura y métrica del Soneto.

En España, el primero que intentó componer sonetos fue el Marqués de Santillana (1398-1458), con sus "Sonetos fechos al itálico modo".

Puso mucha voluntad, pero fueron poco afortunados. Era todavía el siglo XV (1ª mitad). Donde más sobresalió fue en sus famosas "Serranillas". La más conocida, la de "moza tan fermosa non vi en la frontera/como una vaquera de la Finojosa".

En este gran pueblo de la serranía cordobesa se ha convertido en más famosa todavía, gracias a la reciente adaptación al teatro, que se representa popularmente en la Plaza principal, teniendo como fondo teatral la fachada lateral de la gran "catedral de la Sierra", obra también de los mismos arquitectos de la Catedral de Córdoba, así como de nuestra "catedral de la Campiña"....

Quien de verdad, y con todo éxito, introdujo el Soneto (y la lira) en nuestra sin par Literatura fue el gran Garcilaso de la Vega, paje de Carlos I, Emperador, cuando viajó con él a Italia.

Allí trató e intimó con Baltasar de Castiglione, quien le influyó muchísimo para introducir en España todo lo típico del Renacimiento italiano de Petrarca...etc. Allí estaba el Renacimiento en todo su apogeo, y en todas sus "ramas del saber"...(pintura, escultura, arquitectura, etc.).

Después vinieron multitud de autores inmortales, en los s. XVI y XVII. Compusieron sonetos magistrales: el maestro Garcilaso, en pleno siglo XVI, bajo el tópico renacentista del "collige, virgo rosas", y del "carpe diem".

Después no podemos olvidar al que sitúan los críticos como el mejor poeta mundial, San Juan de la Cruz, con sus poemas compuestos en liras garcilasianas, y bajo la inolvidable poesía mística carmelitana. Mas no compuso soneto alguno. Sólo su "Noche oscura del alma", su "Cántico espiritual", etc, en liras Garcilasianas.

Pero, por el mismo tiempo, sobresalió un soneto religioso anónimo, que un gran crítico literario, (Asensio), lo sitúa como el mejor soneto religioso de nuestra literatura: "No me mueve, mi Dios, para quererte/ el cielo que me tienes prometido...".

Todavía sigue siendo un enigma su autoría. Yo lo elegí como letra para el Himno al Cristo de la Veracruz de mi pueblo, al que le compuse la música, grabada en C.D. por la Coral de Santaella, en los estudios "Sonisur", de Montilla.

Después se suceden autores que comparten el s. XVI y el XVII: Cervantes, por ejemplo. Pero los más especialistas clásicos son del s. XVII: Lope de Vega, Quevedo, Calderón....

De entre ellos, he escogido como ejemplares 3 de Lope, y tan famosos; son los siguientes:

1. DEFINICIÓN DE SONETO:

“Un soneto me manda hacer Violante
y en mi vida me he visto en tal 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 aun parece que entré con pie derecho,
pues fin con este verso le estoy dando.

Ya estoy en el segundo, y aun sospecho
que estoy los trece versos acabando
Contad si son catorce y está hecho....

2. DEFINICIÓN DEL AMOR

Soneto compuesto a base de adjetivos antitéticos.
Los tercetos son inmejorables, acertadísimos ¿Quién se
atreverá a contradecirlos? Pero... ¡qué triste que así de
tirano sea el amor!

Pero Campoamor lo enmendó: “todo en amor es
triste./ Mas, triste y todo,/ es lo mejor que existe”...

Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, moral, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso.

No hallar fuera del bien centro y reposo
mostrarse, alegre, triste, humilde, altivo
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso:

huir el rostro al claro desengaño
beber veneno por licor suave
olvidar el provecho, amar el daño;

creer que un cielo en un infierno cabe;
dar la vida y el alma a un desgaño:
esto es amor, quien lo probó lo sabe...

3. LOS CELOS Y EL AMOR

Lope era muy enamorado. Su vida amorosa fue toda fuego, un ciclón y muy interesante. Siempre tenía amores a pares: su esposa con hijos y sus aventuras amorosas y sus "ligues" con las comediantas de Madrid. Una de ellas, muy famosa y bellísima, (Isabel Osorio), le fue infiel, y se marchó con otro muy rico. Entonces Lope, muy celoso, se vengó y le escribe su famoso soneto "Suelta mi manso, mayoral extraño"... etc.

Lope en Madrid era más famoso por las calles que el mismísimo Rey Felipe IV, y más que el gran dictador del momento, el famoso Conde Duque de Olivares.

El pueblo lo adoraba, porque Lope le daba diversión casi diaria (“Y más de ciento en horas veinticuatro/pasaron de las musas al teatro”). Este mismo pueblo lo apodó como “fénix de los ingenios”. Y coreaba “creo en Lope de Vega todopoderoso/ poeta del cielo y de la tierra” etc.

En los famosos Corrales de comedias, era raro el día que no se estrenaba una obra suya, de las 1.500, que dicen que escribió. (Parece un poco exagerado, ¿no?...).

Pero hay que tener en cuenta que tenía que comer y alimentar a sus esposas con hijos, a sus amantes, también con hijos, sus no pocos vicios y todo lo que llevaba para delante, que era mucho...

Al final de su vida, tuvo un momento de arrepentimiento, y se ordenó de sacerdote. ¡Pero le duró poco... ¡Fruto de aquel fugaz arrepentimiento fueron sus famosos poemas religiosos: “Sus Rimas sacras”

SONETOS RELIGIOSOS (RIMAS SACRAS)

¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,
que a mis puertas, cubierto de rocío,
pasas las noches del invierno oscuras?

Oh, cuánto fueron mis entrañas duras
pues no te abrí... ¡Qué extraño desvarío
si de mi ingratitud el hielo frío
secó las llagas de tus plantas puras!

¡Cuántas veces el ángel me decía:
“alma, asómate agora a la ventana.
Verás con cuánto amor llamar porfia...”

Y cuántas, hermosura soberana,
“mañana le abriremos”, respondía,
para lo mismo responder mañana...

SONETOS FAMOSOS DE QUEVEDO:

1. Amor constante más allá de la muerte

Cerrar podrá mis ojos la postrera
sombra que me llevare el blanco día,
y podrá desatar esta alma mía
hora a su afán ansioso lisonjera;

mas no de esotra parte en la ribera
dejará la memoria en donde ardía;
nadar sabe mi llama la agua fría,
y perder el respeto a ley severa.

Alma a quien todo un dios prisión ha sido,
venas que humor a tanto fuego han dado,
medulas que han gloriosamente ardido,

su cuerpo dejarán, no su cuidado,
serán ceniza, mas tendrán sentido,
polvo serán, mas polvo enamorado.

A este soberbio, y tan barroco soneto, el gran poeta y lingüista de la Generación del 27, don Dámaso Alonso, le hizo un estudio perfecto y un comentario lingüístico-literario inigualable, calificándolo como “el mejor soneto amoroso de nuestra gran Literatura Española”.

Como en casi todos los buenos sonetos, los dos tercetos no tienen parangón, ni quien los iguale...

2. Salmo XVII

La España imperial de Carlos I y de Felipe II se desmoronaba, y con Felipe IV, en cuya Corte nació, la decadencia era tristísima. Creció y se educó con los jesuitas nuestro inmortal Quevedo. A pesar de aquel tan famoso y tirano, el Conde-Duque de Olivares, España se despeñaba hacia la ruina moral y económica. Fruto de tantas guerras de religión contra los protestantes, los turcos...etc. España se había quedado sin hombres, y todo eran viudas y huérfanos. El Rey se dedicaba a todo, menos a reinar...

En un convite generoso de palacio, se atrevió a colocar, como anónima, y debajo de su servilleta, la famosísima “Epístola censoria al Conde Duque de Olivares”, en tercetos encadenados. El dictador se vengó de él, encerrándolo de por vida en San Marcos de León. Sólo lo dejó salir, ya viejo y enfermo, para morir.

El genial, desvergonzado y feo Quevedo había sido Virrey de Nápoles, de la mano del Duque de Osuna. Lo buscaban por toda Italia para ejecutarlo, porque había

dado una especie de “golpe de Estado”.

Y fue tan plurilingüe y tan culto, hablaba el latín y el italiano con tal perfección, que por el habla lo querían identificar. ¡Todo en vano! Atravesó toda Italia sin problemas con el idioma, y se presentó en la corte, tan campante.

Era el mejor espadachín del reino, a pesar de su mínima estatura, sus famosas gafas quevedescas de miope, y su singular fealdad: cojo, de piernas arqueadas...etc. Pero era el mejor espadachín del reino.

Sus escritos, tan famosos, como satíricos y criticones, no hay quien los iguale. Tanto en verso, como en prosa.

Recordemos sus magníficos “Sueños”, su no menos famoso “El Buscón”... Su inigualable poesía...

Ya el anónimo y genial “Lazararillo de Tormes” había iniciado en España la literatura “picaresca”, única en todas las literaturas de Occidente... ¿Por qué será, Dios santo?... ¡Sólo se ha dado en España, en esta siempre pícara España...!!!

Pero también, todo hay que decirlo, fue la mejor, y casi única literatura “mística” mundial: ”Al pan, pan; y al vino, vino...”

Y, entre los poetas místicos, los sin parangón Santa Teresa, Fray Luís de León, Fray Luís de Granada... ¡y el mejor poeta universal en lengua española, el también genial y único abulense, San Juan de la Cruz...!!!

Quevedo era muy atrevido y valiente. Se la jugó, y con el Conde Duque perdió... Lo condenó a una cárcel infame, y de por vida, (como hemos dicho ya), y se

refugió para morir en la miseria, en Villanueva de los Infantes. Allí, en plena Mancha, muchos hemos podido ver su dormitorio y su mesa, pobres como la misma pobreza...

El siguiente soneto, universal, glosa la decadencia galopante de España:

Recordemos que nuestra Literatura barroca del XVII, tuvo dos ramas antagónicas: el Conceptismo de Quevedo, y el Culteranismo, del cordobés Góngora. No se podían ver, y ambos escribieron obras poniéndose “como jarambeles”... (expresión popular). El tan famoso soneto dice así:

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 valentía.

Salime 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 despojos.
Mi báculo más corvo y menos fuerte;

vencida de la edad sentí mi espada.
y no hallé cosa en que poner los ojos
que no fuese recuerdo de la muerte...

EL CORDOBÉS LUÍS DE GÓNGORA Y ARGOTE

El barroquismo Culterano de este gran poeta cordobés era todo lo contrario al Conceptismo de Quevedo. Se basaba en buscar la belleza del lenguaje como máxima meta: léxico culto, metáforas atrevidas, puras y difícilísimas, adjetivación esplendorosa, y todas las figuras literarias que pudieran hacer bello, brillante y complicado su estilo literario. Tan difícil, que, a no ser por el buenísimo poeta y lingüista del 27, el madrileño don Dámaso Alonso, nadie entendería sus obras “mayores”. Don Dámaso dedicó toda su vida a explicar y desentrañar su muy intrincado estilo literario. Gracias a él, podemos leer sus famosas “Soledades”, y, sobre todo, su “Fábula de Polifemo y Galatea”. Son sus obras llamadas “mayores”.

Sus obras “menores” (letrillas, romances, etc.) son más asequibles y bellísimas: ”Ándeme yo caliente/ y ríase la gente”, sus inigualables “Villancicos”: ”Caído se le ha un clavel/hoy a la Aurora del seno./¡Qué glorioso que está el heno,/ porque ha caído sobre él!”. Sus romances, como “Amarrado al duro banco/ de una galera turquesca...”.

En Córdoba, frente al viejo puente romano, está escrito en mármol su gran soneto a Córdoba.

Pero no me puedo negar a escribir aquí su antológico soneto culterano, que dice así:

Mientras por competir con tu cabello,
oro bruñado, el sol relumbra en vano;
mientras con menosprecio en medio el llano
mira tu blanca frente el lilio bello;

mientras a cada labio, por cogello,
siguen más ojos que al clavel temprano,
y mientras triunfa con desdén lozano
del luciente cristal tu gentil cuello,

goza cuello, cabello, labio y frente,
antes que lo que fue en tu edad dorada
oro, lilio, clavel, cristal luciente,

no sólo en plata y viola troncada
se vuelva, mas tú y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada...

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
(1600-1681)

Era hijo de familia acomodada, y madrileño.

Estudió con los jesuitas, y pasó después a las Universidades de Alcalá de Henares y Salamanca. Se dio pronto a conocer como autor teatral, y Lope lo elogió desde el primer momento.

Felipe IV lo encargó del teatro de palacio, al morir Lope. Tomó parte en la campaña de Cataluña (1640-41). Ya consagrado como autor teatral, su vida cambia: poco

a poco abandona el bullicio de la Corte. Y termina ordenándose sacerdote, y retirándose a Toledo.

El Rey lo hizo volver a Madrid, nombrándole capellán real, y aquí vivió hasta su muerte.

Fue un autor exclusivamente teatral, especialista máximo en Autos Sacramentales (más de 80): “La cena del Rey Baltasar”, “El gran teatro del mundo”, “La hidalga del Valle” –único auto sobre la Virgen-...

Como el teatro clásico de la época era todo en verso, no puedo dejar de recordar aquí un magnífico Soneto, que me aprendí de memoria cuando representamos en el Seminario su obra histórico-religiosa, “El príncipe constante”, y yo tenía entonces unos dieciocho años. Su tema principal es barroco puro, bajo el tópico del “tempus fugit”, y “la fugacidad de la vida”.

SONETO DE LAS FLORES:

Estas que fueron pompa y alegría
despertando al albor de la mañana,
a la tarde serán lástima vana
durmiendo en brazos de la noche fría.

Este matiz que al cielo desafía,
iris listado de oro, nieve y grana,
será escarmiento de la vida humana:
¡tanto se aprende en término de un día!

A florecer las rosas madrugaron,
y para envejecerse florecieron;
cuna y sepulcro en un botón hallaron.

Tales los hombres sus fortunas vieron:
en un día nacieron y espiraron;
que, pasados los siglos, horas fueron...

Como vemos claro, el tema es totalmente barroco, con sus tópicos clásicos del “tempus fugit”, y del “ubi sunt”, frente a los tópicos literarios típicos del Renacimiento del “Carpe diem”, y del “Collige, virgo rosas”. Es decir, exagerado optimismo renacentista, frente al no menos exagerado pesimismo barroco, tanto en el Conceptismo quevedesco, como en el Culteranismo gongorino.

El teatro de Calderón es más reflexivo y pulido que el de Lope, por una sencilla razón: porque Lope tenía que componer de noche y a la ligera, para alimentar a tanta gente. Mientras que Calderón, no tenía que alimentar a mujeres e hijos, y vivía en la Corte a todo lujo, protegido por el Rey.

Las dos inmortales y mejores obras teatrales de Calderón (aparte de 80 Autos sacramentales), fueron “La vida es sueño” y “El alcalde de Zalamea”.

En Autos sacramentales no tuvo rival. Es, con mucha diferencia, el mejor autor de todos los tiempos.

Recordemos también que todo el teatro clásico escribió sonetos inmortales.

FLORILEGIO DE AUTORES DE SONETOS MUCHO MÁS MODERNOS

Para terminar y rematar el tema del soneto, diremos que el soneto ha sido, y es, el rey sin comparación de la literatura y métrica españolas.

Para un buen poeta, no componer sonetos se convirtió en una falta de impotencia y pudor...

Hubo sonetos con estrambote. Pocos. El primero, de Cervantes, a pesar de su confesión, demasiado humilde, de "los dones que no quiso darme el cielo", en las exequias en Sevilla del Rey Felipe II: "Vive Dios, que me espanta esta grandeza"... Ya vivía en Sevilla.

El estrambote era un añadido al final de los 14 versos: uno heptasílabo, rimando con el catorce y último del soneto, y dos endecasílabos, formando pareado.

Se escribieron sonetos de arte menor octosílabos (muy pocos), pero que tenían que cumplir todas las normas rigurosas de los sonetos clásicos, de arte mayor endecasílabos.

A mi siempre limitado juicio, en el XVII, Siglo de Oro, el mejor sonetista fue Quevedo.

A partir de aquí, en todos los tiempos hubo excelsos sonetistas, en todos los estilos literarios. Hasta Cervantes se atrevió (a pesar de su confesión, demasiado humilde, de "los dones que no quiso darme el cielo"), y compuso el primer Soneto con estrambote español "Al túmulo de Felipe II: ¡Vive Dios, que me espanta esta grandeza!".

Los poetas del 27 todos escribieron magníficos sonetos. Quizá el más famoso sea el "Soneto al ciprés de Silos".

¿Y el inmortal, asesinado a los 38 años, Federico García Lorca? ¿No escribió sonetos? Pues, ¡claro que sí!... Pero todos son póstumos, y no los hemos conocido hasta que, hace pocos años, el diario ABC nos sorprendió a todos publicando sus geniales "Sonetos del amor oscuro". ¡Por fin, su familia dio permiso a este periódico para publicarlos!

No quiero destacar a ningún autor, ni a nadie. Porque todos son "clásicos" y maestros únicos.

Los míos, como de un modesto aficionado, son "endeblitos". Pero los publico ahora todos juntos para mi familia y conocidos, sin más pretensión, por mi parte, de que no se pierdan, porque son partos míos, y los quiero como a "hijos".

Pido disculpas muy sinceras por ello, porque no miento, ¡ni pretendo dármelas de nada!

Con cariño siempre, dedico a mi pueblo, altruistamente, lo poquito que sé hacer...

Santaella, 15 de junio (mi 84 cumpleaños) de 2021

Rafael Ruiz González

EPÍLOGO:

3 SONETOS A LA CORAL DE SANTAELLA
EN SU XXX ANIVERSARIO (1978-2008)
ALBERTO LÓPEZ PALOMO. DOCTOR EN ARQUEOLOGÍA

I

Vibra el aire y la alondra se estremece,
las cárites cantoras se acomplejan
y en silente susurro el coro dejan
porque ya tu Coral su canto ofrece.

En el ramaje el ruiseñor se mece,
las ninfas en el agua se reflejan
y en doloroso festival se quejan
porque su arte ante el vuestro desmerece...

Pues ni la fuente clara de la ondina,
ni el pájaro que canta en la floresta
el timbre de su voz tan bello afina;

ni su dardo de amor tan cierto asesta
como en el eco de Ramón Medina
que resuena armonioso en vuestra fiesta...

II

Brilla más claro el sol de Andalucía,
aprende el ruseñor bajo la estrella,
si la masa coral de Santaella
traspasa el cielo con su melodía;

oro del pentagrama, luz del día,
talismán de la música más bella,
dulce acaricia la gentil doncella
que inunda la Campiña de alegría.

La mano prodigiosa que dirige,
las gargantas de miel de sus cantores,
la solitaria voz que a veces rige,

las cuerdas de frenéticos amores,
en el secreto de que el cielo fije
sonidos como pétalos de flores.

III

Armónico esplendor de eternos sonos,
recia voz de varones de diamante,
gineceo divino de tu cante,
sirénico Corinto de emociones,

Santaella se rompe en bellos sonos,
en piropos de música de amante.
Un coro angelical en este instante
regala generoso sus canciones.

La solitaria voz semidivina,
querubín desplomado desde el cielo
de recursos cantores dulce mina;

armonioso latido, fuerte anhelo,
con su sola presencia te ilumina
y en su fuego de amor derrite el hielo....

ÍNDICE:

PRÓLOGO DEL AUTOR.....	5
SONETOS RELIGIOSOS.....	7
A CRISTO CRUCIFICADO	8
(Anónimo)	8
AL CRISTO DE LA VERA CRUZ.....	9
A JESÚS NAZARENO	11
SONETOS AMOROSOS.....	13
AYER. HOY. MAÑANA.....	15
SONETO DE LA LUCHA DE AMOR	16
Y TÚ, GACELA MÍA... ..	17
EL CIELO Y TÚ.....	18
LA CARNE CALCINADA	19
SONETOS VARIOS	21
TORRE PARROQUIAL.....	23
A GRANADA.....	25
SONETO BIOGRÁFICO-ESTRAMBÓTICO	27
A MIS HIJAS.....	29
A DON JUAN JURADO RUIZ.....	31
SONETO A SANTAELLA	33
TEORÍA LITERARIO-MÉTRICA DEL SONETO	34

1.	DEFINICIÓN DE SONETO	36
2.	DEFINICIÓN DEL AMOR	36
3.	LOS CELOS Y EL AMOR	37
	SONETOS RELIGIOSOS (RIMAS SACRAS)	38
	SONETOS FAMOSOS DE QUEVEDO	39
	EL CORDOBÉS LUÍS DE GÓNGORA Y ARGOTE	43
	PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA	44
	SONETOS MUCHO MÁS MODERNOS.....	47
	EPÍLOGO:.....	49
	3 SONETOS A LA CORAL DE SANTAELLA.....	49

Otras obras de
RAFAEL RUIZ GONZÁLEZ:

**LA MATERNIDAD DE LA VIRGEN
MARÍA.** Primer Premio del Certamen
Nacional Mariológico. Valencia, 1965

RECUERDOS
Poemillas del pueblo
Editorial El Almendro, 1983.

SANTAELLA
**Estudios históricos de una villa
cordobesa** (en colaboración).
Círculo de Labradores de Santaella.
Imprenta Montilla Agraria, 1986

DEL AMOR Y LA CENIZA
Poemas.
Imprenta Gutenberg Montilla, 1990 .

CÁNTICO EN SANTAELLA
Círculo de Labradores de Santaella.
Imprenta Vista Alegre, 1997

POEMARIO 1983-1993
Tipografía Católica. Córdoba, 2000

**EL GRAN CAPITÁN, ALCAIDE DE
SANTAELLA.** Obra teatral en dos ac-
tos. Recuerdo histórico 2003-2006.
Córdoba, 2016

PREGONES DE FERIA
Pregones de Feria, 1973-1986
Recopilación (2016)

MI PROSA VARIA
Santaella, 2019

El Ayuntamiento
de la Villa de Santaella

En virtud del acuerdo adoptado en la Sesión Plenaria celebrada
el día veintinueve de julio de 2013, la Corporación Municipal,

aprobó nombrar a

D. Rafael Ruiz González

Consejero Oficial de la Villa de Santaella

E. A. Acuña

Jose Alvarez Lavez

Santaella, a 10 de mayo de 2014