

Gui Qu Lai Xi Ci (¡Ay, ya vuelvo a casa!) y Vida Retirada: la búsqueda de la paz interior en Tao Yuanming y Fray Luis de León¹

張雯媛 / Chang Wen-Yuan

臺灣大學外國語文學系兼任助理教授

Department of Foreign Languages and Literatures,
National Taiwan University

【摘要】

中國隱逸詩人陶淵明（365-427）與西班牙黃金世紀人文學者列翁修士（1527-1591）於其〈歸去來兮辭〉及〈隱逸生活〉詩文中揭示「隱逸生活」此共同母題，表明回歸田園、離開塵世的決心與期盼。兩人傳遞對內心自由的渴望，期許於隱居的農村環境中尋得寧靜與真理。列翁修士渴盼於詩意般的孤獨環境裡與上帝同在，陶淵明則抒發對生命的感嘆與自省，道出兼具膽識與尊嚴的人生。本文對比兩篇作品，探討其中隱逸觀念的異同，解析隱逸生活的內容、詩文的表達語調，以及詩人意圖尋求自我內心安頓的態度。

【關鍵詞】

陶淵明、列翁修士、歸去來兮辭、隱逸生活

【Abstract】

Retired life is a common *motif* both in the *fu* of *Gui Qu Lai Xi (Ah, homeward bound I go!)* by Tao Yuanming (365-427), one of the greatest Chinese lyric poet, and in the *Oda* of *Vida Retirada (To Retired Life)*, one of the most admired poems of the Spanish *Siglo de Oro (Golden Age)*, written by Fray Luis de León (1527-1591), an erudite humanist and theologian. In these works, both poets transmit the longing for an inner freedom and their quest for serenity and truth that they aspire to fulfill in the rural environment of a retired life. Fray Luis expresses his desire to be with God in an idyllic and loneliness

¹ El borrador de este artículo ha dado lugar a una ponencia en inglés en el “Eighth Symposium on European Languages in East Asia”, celebrado los días 29-30 de septiembre de 2017, en la Universidad Nacional de Taiwan, Taipei.

environment, meanwhile Tao makes a deep cogitation about life and speaks about his own life, which is an example of courage and dignity. This paper analyzes both compositions, focusing on their concepts about retired life and activities, tones and attitudes towards the pursuit of truth that the poets try to find inside themselves.

【Keywords】

Tao Yuanming, Fray Luis de León, *Gui Qu Lai Xi Ci*, *Vida retirada*

1. Introducción

La vida retirada como camino de la virtud y de la armonía es un tema clásico pero nunca agotado en toda la literatura universal. Por motivos diferentes, ha sido una opción importante para muchos poetas del mundo. De la literatura clásica hemos elegido como objeto de estudio dos de las obras más representativas de dicho tema en sus respectivas culturas: 〈歸去來兮辭〉 (*Gui Qu Lai Xi Ci*, ¡Ay, ya vuelvo a casa!²) del poeta chino Tao Yuanming (también conocido como Tao Qian) (365-427) y *Vida Retirada* del poeta español fray Luis de León (1527-1591), que son al mismo tiempo declaraciones de su decisión crucial de retirarse del mundanal ruido y regresar a casa / retirarse a un lugar apartado. En sus obras ambos poetas transmiten el anhelo por la vida retirada y la libertad interna, su búsqueda de serenidad y verdad, que podrán realizar en el ambiente campestre. Además de lo anterior, fray Luis expresa su deseo de unirse con Dios, mientras Yuanming reflexiona sobre su actitud ante el destino de su vida.

El espacio sereno que ambos han elegido, en el caso de fray Luis es un huerto imaginario donde se le permite realizar a solas su deseo de contemplación y unión infinita con Dios, y en el caso del poeta chino es un campo real, en plena naturaleza, donde debe cultivar la tierra con esfuerzo y constancia, para que su familia pueda alimentarse y sobrevivir. En esos ambientes naturales, ambos cantan poesía y escuchan el bello sonido como

² Todas las traducciones del chino al español que figuran en este artículo, han sido realizadas por la autora del mismo.

medio o de reunirse con Dios o de expresarse con efusión. Aquella naturaleza es meramente amena y por tanto, en cierto modo, quieta y acrónica para el agustino, donde se encuentra con Dios, mientras para el poeta chino es dinámica y conlleva tanto la belleza como la maldad y requiere una lucha continua para sobrevivir.

Estilísticamente ambos poetas utilizan imágenes similares (huerto, música, árboles, pájaros) y diferentes (mar, vino, bote, casa pequeña, mesa pobre) para describir y contrastar el mundo deseado y el rechazado. Ese mundo difícil y lleno de lucha, no se expresa en el poeta chino con un tono de rabia o indignación, ni aparece el agudo contraste entre lo ideal y lo real que se muestra en fray Luis, Tao utiliza un lenguaje mucho más suave y apenas muestra enfado; sí se aprecia, por el contrario, una melancolía y tristeza por no poder contribuir a conseguir un mundo mejor.

En este estudio se va a comparar el concepto de la vida retirada de ambos autores, que separados geográfica, cronológica y culturalmente, están unidos por el deseo de encontrar la paz y la libertad. A lo largo del artículo, se tratará de matizar las similitudes y diferencias entre lo que transmite cada poeta y cómo lo transmite. Para realizar dicha comparación se va a comenzar con una pequeña reseña biográfica de ambos poetas encuadrada en su contexto histórico y literario. Al ser la lengua china y la española tan diferentes no se va a hacer hincapié en aspectos formales sino en el mensaje que transmiten ambos poetas.

2. Breve reseña biográfica de ambos poetas

Tao Yuanming tuvo una educación empapada de confucionismo y en su formación estaba presente la idea de servir al bien de la sociedad, por lo que cuando padeció la pobreza con los suyos decidió seguir la tradición familiar del funcionariado y la política. Desafortunadamente vivió en un periodo sumamente complicado³ y vio la imposibilidad de llevar a cabo ese noble ideal, puesto que la política estaba llena de corrupción, luchas y odio. Otro factor que explica su

³ Vivió en el Periodo Wei, Jin, Sur, Norte (221-668), caracterizado por la política caótica con cambios constantes de líderes y dinastías.

deseo de retiro es su carácter opuesto a la artificialidad que describe abiertamente en el prólogo explicativo de *¡Ay, ya vuelvo a casa!*:

質性自然，非矯勵所得；飢凍雖切，違己交病⁴ (Tao 2014:331-332) (Mi forma de ser se inclina a ser natural, incapaz de ser artificial. El hambre y el frío serán muy duros, mas el ir en contra de mi voluntad me hará sufrir mucho más.)

Todo le condujo a la decisión de retirarse del mundo político y volver a casa a cultivar el huerto en la plena naturaleza. No se trata de un fracaso personal en la política sino de enormes obstáculos reales que impiden el mundo pacífico y limpio que anhelaba. Tal como había expresado en su poesía adjunta a la otra prosa famosa〈桃花源記並詩〉(*El arroyo de los árboles floridos del melocotón*): 「嬴氏亂天紀，賢者避其世」(Tao 2014:345) (“El primer emperador Qin arrasó con la regla celestial⁵ e hizo que la gente de bien huyera”), sin duda se trata de una decisión para sobrevivir ante las circunstancias políticamente difíciles y agarrándose a una de las pocas expectativas que podía tener de mantenerse noble y natural de acuerdo con sus anhelos personales (Yeh 1998:48-49).

Fray Luis fue un monje agustino y un gran estudioso. Obtuvo varias cátedras y alcanzó cargos de gran responsabilidad en la Universidad. Las controversias teológicas y los problemas de su vida religiosa y universitaria, así como su temperamento, le costaron grandes disgustos y los cinco años que pasó en las cárceles de la Inquisición, tras un largo proceso del que finalmente salió absuelto, le permitieron ver la cara más amarga del mundo.

Fray Luis es un erudito que tiene una gran formación teológica y clásica, en sus versos se refleja la influencia de Horacio y Séneca y su espíritu cristiano, mientras que Tao tiene un estilo clásico y está imbuido del legado de Confucio y Laozi, Zhuangzi. El elogio a la vida rural, que claramente se muestra en la

⁴ Todas las composiciones originales de Tao han sido obtenidas de la antología editada por Wen Honglong (2014) y cada vez que se mencione la obra del poeta chino, se estará haciendo referencia a dicha antología.

⁵ La expresión “regla celestial” debe ser interpretada en el sentido de regla natural.

poética del servidor público que abandona su cargo y en la del agustino, es un tema que abunda en la tradición literaria china y española y que cada uno de los dos poetas elabora con su sello personal.

La contradicción en que se encuentra Tao la experimentan terriblemente miles de eruditos/políticos chinos, pero Yuanming es uno de los pocos poetas que ha sabido sacrificar todo lo que le facilita su supervivencia y la de su familia, por seguir una vida en el campo, más honesta y sencilla, acorde a su carácter y a sus anhelos. De esta manera logra sentir la palpitación de la naturaleza y ver en dicha naturaleza la verdad. *¡Ay, ya vuelvo a casa!* de Tao es una de las mejores prosas en la literatura china clásica que se presenta como una prosa poética llamada 賦 (*Fu*) o 辭賦 (*CiFu*). Fray Luis tuvo una vida agitada llena de disputas y sinsabores. En su obra el retiro a la naturaleza expresa su anhelo y búsqueda de paz y serenidad. Ambos poetas han sufrido desgracias en la vida, y buscan una salida a su situación en la soledad del campo y la belleza de la naturaleza. Dicha búsqueda está muy presente en las obras elegidas de ambos autores, aunque entre ambos hay bastantes diferencias.

Tao Yuanming y fray Luis tuvieron una biografía bien diferente. En la espiritualidad del poeta chino tuvo influencia el confucianismo y el taoísmo, mientras el erudito español nace en una cultura católica y a los 27 años se hizo monje agustino. La vida de Tao entre los 29 y los 40 años se ocupa en cargos de escasa relevancia política, mientras fray Luis a los 34 años se hace catedrático en Salamanca, y a los 40 años es nombrado vicerrector. A la misma edad Tao se retira al campo con una vida humilde y pobre. Durante su etapa como campesino compone sus obras poéticas antes de morir con 62 años enfermo y pobre. Fray Luis a los 45 años es encerrado en las cárceles de la Inquisición y tras su largo y duro proceso judicial es puesto en libertad a los 49 años. Tras salir de la cárcel vuelve a la vida universitaria y comienza a publicar sus obras literarias. Muere a los 64 años. La humildad del campo por un lado, y la dura experiencia en la cárcel por otro, marcan la vida de estos poetas y su interés por la vida retirada.

En el siguiente cuadro se resumen los hechos más destacados de la vida de ambos poetas:

Tao Yuanming (365-427)	Fray Luis de León (1527-1591)
365 Nació en Shunyang (Jiangxi 江西)	1527 Nació en Belmonte (Cuenca)
Influencia del confucionismo y taoísmo	1544 Profesa como agustino en Salamanca
393, 400, 404 Ocupa varias veces cargos políticos de poca relevancia (入仕 Erudito servidor público) (29-40 años)	1561 Obtiene su 1ª cátedra en Salamanca
405 Retiro definitivo a su tierra como campesino (Escribe, lee, lleva una vida humilde y pobre) <i>¡Ay, ya vuelvo a casa!</i> 〈歸去來兮辭〉	1567 Es nombrado vicerrector de la Universidad de Salamanca
406 <i>Vuelta al campo</i> 〈歸園田居〉	1572-1576 En las cárceles de la Inquisición
416 <i>Beber</i> 〈飲酒〉	1577 Posible fecha de <i>Oda a la vida retirada</i>
421 <i>El arroyo de los árboles floridos del melocotón</i> 〈桃花源記並詩〉	1580- Publica obras literarias
427 Muere enfermo y pobre	1591 Muere en Madrigal de las Altas Torres

3. El retiro del mundo en ambos poetas

En la literatura española, aparece con frecuencia el contraste ciudad-campo. Muchas veces la naturaleza aparece como un espacio ideal, en otras ocasiones, como podemos ver en la epístola entre Boscán y Diego Hurtado de Mendoza, el campo es una escapada temporal. Los grandes poetas del Renacimiento intentan imitar a los antiguos y contrariamente a lo que ocurría en la Edad Media: “El desdén por lo mundanal se convirtió en una postura de

asombro ante la belleza de la forma corporal y del mundo físico” (Fulton 2005:269). La belleza de la naturaleza está presente con el retorno de los temas pastoriles que se desarrollan en un apacible ambiente, añoranza de una perdida Edad de Oro, y que alcanzan en España gran nivel literario, con autores tan prestigiosos como Garcilaso, Góngora o Cervantes.

Esa admiración por la naturaleza también está presente en fray Luis, que la observa como un reflejo de la grandeza del Creador y como la imagen del Paraíso. Para el fraile poeta, la poesía debe reflejar con exactitud “la armonía y el orden de la divina belleza” (García Castillo 2013:68). Fray Luis es religioso y poeta con una excelente formación clásica. En sus obras funde con maestría las influencias grecolatinas con las cristianas. El mundo ideal platónico justifica su existencia en la perfección y la armonía divinas. Armonía que una vez alcanzada por el alma permitirá al cristiano fundirse con el Todopoderoso, de la misma forma por la que los Pitagóricos alcanzaban la purificación, permitiendo liberar al alma de la cárcel del cuerpo y de la continua transmigración (García Castillo 2013:72).

Según Thompson (1992:189-191), que se basa en el libro *Western Mysticism* de Dom Cuthbert, la espiritualidad de fray Luis, dentro de la tradición occidental, estaría más en la línea espiritual de saber y de luz, que tiene como fin el conocimiento de Dios, más que en un misticismo de la experiencia interior que representaría san Juan de la Cruz y que tiene tendencia a preferir la vía negativa expresada por el no saber y la ignorancia. En cierto modo el camino espiritual de Tao Yuanming está más en esta segunda línea. Tao canta su “rustic existence as a liberation of spirit and fulfillment of innate yearning, an honest of life and intimate experience in the *Dao* of Nature” (Kwong 1993: 64).

El religioso fray Luciano Rubio (1992:947-965) documenta algunas sorprendentes y a veces poco coherentes acciones que el poeta español llevó a cabo en su vida. Una vida luminosa en la que también abundan las sombras y en la que está siempre presente el difícil carácter del agustino, cuyos defectos tuvo la valentía de reconocer y lamentar públicamente. El desencanto con los problemas y dolores de la vida cotidiana, contrastan con el universo poético del

autor, lleno de belleza y armonía, en que se refugiaba. Para fray Luis solo la promesa de un mundo mejor en otra vida será consuelo para su atormentado espíritu.

Si “Fray Luis mira hacia afuera y hacia arriba” (Thompson 1992:189), diferente es la actitud del sabio chino, que busca la plenitud en el contacto con la naturaleza, donde lleva una vida sencilla y honesta, asumiendo que la vida trae dolor y felicidad, vida y muerte, luz y noche, lo sereno y lo tortuoso:

既窈窕以尋壑，亦崎嶇而經丘 (Tao 2014:337) (siguiendo las aguas mansas o a través de la colina por senderos tortuosos.)

Tao busca algo firme en que asentar su vida, la vida pobre e incierta del campo, pero también sencilla y honrada, aceptando los designios de la providencia, “with the fortified understanding that life need not be sad even without a kindred spirit, he attains a certain peace of mind” (Kwong 1994:104). En el campo con su familia encuentra sus raíces, un lugar seguro para no perderse y la felicidad de sentirse asentado. Una paz interna que en su granja familiar puede encontrar, donde regresar al origen de su ser. En la búsqueda de Tao Yuanming, arte y vida son dos caras de la misma moneda, su poesía y su día a día son una búsqueda de la libertad en el mundo real lleno de dificultades, donde se sobrevive con esfuerzo. Para Tao el retorno a la naturaleza es, como señala Kwong (1993:65): “at once a return to the truth of Dao and man's inborn nature. ‘Golden transcendence’ lies not in the remote past or future but in the here and now”.

4. *Gui Qu Lai Xi Ci* (¡Ay, ya vuelvo a casa!) y *Vida Retirada: tiempo y espacio estáticos y dinámicos*

Gui Qu Lai Xi Ci está escrito en una prosa poética que crea un ambiente lleno de efusión y muestra una gran belleza musical comparable a cualquier otro texto escrito en verso. Además del texto, Tao también adjuntó un prólogo, donde explica los motivos por los que trabajó como funcionario y las razones

para dimitir del puesto y volver al campo, tal como apunta Wen (2014:331), el autor de la edición de la antología de Tao Yuanming:

(...) junta narración, argumentación, descripción y efusión en un conjunto, aparte de mostrar la determinación de dimitir y volver al campo. Da más énfasis a la descripción de la alegría de dejar el trabajo y volver a casa, el gozo y el sentimiento complejo del retiro en el campo.⁶

Según Wen (2014:335-338), el contenido de la propia prosa se puede dividir en cuatro partes: 1) el contento de dimitir, 2) la alegría y el sosiego a la hora de volver a casa, 3) en el retiro, solitario del mundo, la alegría de vivir con la familia y el sentimiento complejo al conectarse con la naturaleza, 4) como conclusión, la actitud de aceptar la naturaleza y disfrutar del destino, permite al poeta ver su horizonte con la mente abierta.

En nuestro estudio se ha preferido adaptar una versión propia de la prosa poética *Gui Qu Lai Xi Ci* de Tao Yuanming. El proceso de traducción permite analizar más a fondo la versión original de la prosa e investigar con más detalle algunos aspectos que se considera de interés incorporar a la traducción y que pueden no encontrarse en otras versiones españolas.⁷ Por la limitación de espacio omitiremos el prólogo y señalaremos en las notas algunos términos muy difíciles de traducir. Remito al lector al Apéndice donde traduzco el texto de Tao.

La oda a la *Vida retirada* de fray Luis de León, que encabeza el poemario, sin duda es la obra más adecuada “para abrir la alternante vertiente

⁶ 「將敘事、議論、寫景、抒情融為一體，除了說辭官歸田的決心外，著重寫棄官返家的喜悅和隱居田園的樂趣及感慨。」(Wen 2014:331)

⁷ Se ha podido encontrar en la bibliografía una destacable traducción del sinólogo peruano Guillermo Dañino (2006), incluida en un recopilatorio de la poesía de Tao Yuanming. Considero que dicha traducción conserva el espíritu de la obra original y consigue un sentido poético muy adecuado para lector español que quiere recrearse con la belleza y emoción que transmite Tao. Sin embargo, al ser el objetivo de este artículo realizar una detallada investigación comparativa, se ha optado por no utilizar la interesante versión del profesor Dañino e incluir una traducción propia en la que se introduzcan nuevos detalles y aspectos, matices que en una versión más artística no siempre son necesarios o adecuados, pero que para los objetivos de este estudio son relevantes.

de poesía mística y profana” (Prieto 1987:311). La Oda consta de 17 liras, que se podrían agrupar en cuatro partes, 1) liras 1-7, alabanza a la vida retirada frente a los bienes del mundo, 2) liras 8-12, descripción de la felicidad de la vida retirada en la naturaleza, 3) liras 13-15, la vida retirada frente a los peligros del mundo, 4) liras 16-17, conclusión, ventajas de la felicidad de la vida retirada frente a los peligros y los falsos bienes del mundo.

La acción en la oda de fray Luis discurre en un espacio que cumple los tópicos del *Beatus ille* horaciano y del *locus amoenus* virgiliano, como consecuencia es inevitable la referencia al riachuelo, lugar de descanso, refresco y fuente de vida. En ese espacio con reminiscencias de la Edad de Oro, el tiempo es acrónico, como lo es también el tiempo del paraíso cristiano que tal vez simboliza el huerto. Huerto como el que su monasterio tenía en la vega del Tormes, rodeado del verdor de los árboles, y que sin duda era oasis de verdor, frescor y tranquilidad en el reseco paisaje veraniego de la Meseta. El tiempo acrónico es la eternidad que simboliza el Dios cristiano, en cuya compañía se disfruta una felicidad infinita. Eternidad, llena de felicidad, que es la aspiración y esperanza del religioso.

Sin embargo el tiempo en el poeta chino es un tiempo que fluye, un tiempo sentido por el propio cuerpo del viviente/cultivador que discurre en un mundo y una naturaleza real:

農人告余以春及，將有事乎西疇 (Tao 2014:337) (Los campesinos me dirán que la primavera está viniendo y que habrá mucho trabajo en los campos del Oeste.)

La conexión con la naturaleza que tanto aparece en el poeta chino es un elemento que podemos encontrar en la tradición taoísta, pero dicha conexión debe realizarse desde la verdad y la autenticidad, por eso el tiempo no es estático ni el entorno paradisíaco. Los toques de sublime belleza, de disfrute y de dolor transmiten una imagen pintoresca del paisaje. Tao observa el ritmo interminable de la naturaleza del que forma parte y se emociona al pensar que pasados unos años él también completará su ciclo, no aspira al cielo, ni a la

riqueza, sino a una vida sencilla con su familia, en la que encuentra plenitud a pesar de todas las penalidades.

Como el poeta chino intenta buscar la realización en un mundo real, no puede dejar de vivir su vida de forma comprometida, el tiempo pasa y el sentido de su vida se completa con la vida y las acciones que realiza. No se trata de cumplir una serie de preceptos, sino vivir la vida de forma acorde al sentido profundo que siente.

En cuanto al espacio, el que aparece en el escrito de Tao Yuanming es muy amplio, abarca la montaña y los lejanos nubes y pájaros. En fray Luis esa amplitud se refleja en el curso de la fontana y sobre todo al final cuando el poeta escucha el dulce son de Dios, que repercute hacia infinito. En el retiro de la naturaleza, Tao reflexiona con melancolía sobre lo difícil que es el mundo de la política, y tuvo que retirarse para mantener su propio ideal y vivir rodeado por la familia y unos pocos amigos. Sin embargo, fray Luis nos habla en su oda de la búsqueda intencionada de la soledad absoluta y recalca la solitaria unión con Dios.

5. Actividades de la vida retirada

En fray Luis y Tao el arte alcanza un valor supremo como expresión de las intuiciones e inquietudes del hombre. Sus obras tienen un profundo valor humano y más allá de ser un medio para expresar los sentimientos, son un testimonio de una búsqueda de paz y libertad.

En el caso del poeta chino, el arte va un paso más allá, ya que lo que refleja en su escrito no son solo sus sentimientos o sus deseos, sino su propia vida. El retiro en la naturaleza no es un ideal soñado o al que se aspira, es el camino donde encuentra su plenitud. En el caso del agustino, sus experiencias en la soledad y tranquilidad del campo debieron ser una evasión de los problemas del mundo que estimularon su admiración y sentimiento hacia las maravillas de la naturaleza. Sin embargo, él mismo no se retiró de su ajetreada vida docente y religiosa. Su famosa oda es una alabanza a la soledad y a la naturaleza que se convierte en el ideal eterno de un prometido paraíso, en una meta más que en un camino.

La gran sensibilidad y las interesantes vivencias de ambos poetas constituyen el fondo de sus obras pero, aparte de ello, se requiere una técnica muy depurada para poder transmitir el mundo interior. Además, cuando se tratan temas espirituales, las imágenes y el tono cobran gran importancia. Ambos elementos son utilizados con maestría por estos dos grandes literatos.

En la poesía clásica china la relación con la pintura es muy estrecha, la exaltación de la naturaleza y la descripción de los paisajes hacen que muchos poemas parezcan pinturas (Chen 2002:58). Además, la propia caligrafía es un arte en el que los ideogramas son imágenes de las palabras que representan. Tao usa las imágenes siguiendo una larga tradición. Esa conexión entre pintura y poesía, típica de la poesía china, también la encontramos en fray Luis. Para el agustino, el uso de imágenes es algo imprescindible para transmitir su mensaje. Como apunta López Gajate, fray Luis sigue la tradición renacentista, según la cual, un “buen poeta es un pintor de la realidad como un pintor es un poeta que describe con colores” (1992:715) y como dice el propio fray Luis, la poesía es pintura que habla: “Cum poesis nihil aliud sit quam pictura loquens, totumque eius studium in imitanda natura versetur” (1891-1895 II:144).

A pesar de la distancia, la cercanía en los temas tratados hace que ambos poetas converjan en una concepción pictórica de la poesía. La admiración por la naturaleza y la imposibilidad de transmitir con palabras los conceptos espirituales hacen necesario el uso de imágenes del campo como metáforas en ambos poetas.

En los siguientes párrafos se analizarán las diferencias y similitudes de las imágenes y actividades que aparecen en ambos textos. Algunos de los elementos son comunes, pero tienen diferentes tonos y significados.

Similitudes

5.1.1 Huerto y agua

El agua es fuente de vida. Encontramos en fray Luis la bella imagen del arroyo que se remansa, como el espíritu inquieto que se calma con la belleza y la soledad, arroyo que también aparece en el texto de Tao, junto al cual

compone versos con la misma tranquilidad que muestra en el tono de su obra. El agua al mismo tiempo forma parte del camino por el que el poeta chino vuelve a casa, idea nuclear de esta prosa. La otra forma en que aparece el agua en fray Luis es el mar, que significa la vida mundana, el mundo, la incertidumbre, un lugar peligroso donde el barco puede naufragar. Sin embargo, es en tierra, en un huerto, donde encuentra su secreto (puerto) seguro.

La imagen del huerto aparece en ambos poetas. Al iniciar el texto, Yuanming habla de su huerto abandonado. Es una reflexión de cómo ha podido abandonarlo sin cultivarlo tanto tiempo. Se puede ver que este huerto es el lugar donde se encontrará a sí mismo, ya que es el propio origen de su ser. En fray Luis, el huerto es su secreto seguro, deleite de frutos y olores, fuente de energía y esperanza y lugar donde olvidar las preocupaciones.

5.1.2 Música y poesía

La cercanía entre la música y la poesía es muy común en todas las culturas y un clásico de la poesía china. No es de extrañar que la música aparezca en ambas obras. Tao recurre a la música para pasar momentos felices:

悅親戚之情話，樂琴書以消憂 (Tao 2014:337) (Estaré feliz de hablar con los míos, ahuyentaré mis preocupaciones con la música y los libros.)

y disfruta componiendo versos, ya que el arte es para él una forma de expresión y de desahogo:

富貴非吾願，帝鄉不可期。懷良辰以孤往，或執杖而耘耔。登東臯以舒嘯，臨清流而賦詩。聊乘化以歸盡，樂夫天命復奚疑？ (Tao 2014:338)

(Ni la riqueza ni el poder me llaman, y el reino celestial es inalcanzable. Ya que es así, espero aprovechar un buen momento para salir solo, o apoyado en un cayado preparar el suelo para plantar.

Subiré a los altos que hay al este del río y silbaré a lo lejos,
compondré unos versos divisando el cristalino arroyo. De momento
seguiré el ciclo natural y terminaré la vida contento de aceptar la
voluntad del destino, ¿qué duda habría de tener?)

En el caso del fraile español, además establece un contraste entre la
felicidad que experimenta en su retiro deleitoso acompañado de música y las
luchas y dificultades de quienes se pelean por el poder y las glorias y efímeros
placeres del mundo:

Y mientras miserable-
mente se están los otros abrasando
con sed insaciable
del peligroso mando,
tendido yo a la sombra esté cantando.

A la sombra tendido,
de yedra y lauro eterno coronado,
puesto el atento oído
al son dulce, acordado,
del plectro sabiamente meneado. (vv. 76-85)

5.1.3 Plantas

Las plantas es otra imagen que también aparece en los dos autores. Tao
especifica el tipo de árbol y flor, dándoles un sentido específico. En el agustino,
los árboles y flores tienen un papel más general, los árboles dan sombra para un
descanso agradable y sabrosos frutos, las flores exhalan olores embriagadores.
En Tao el pino y los crisantemos se consagran como símbolos característicos de
su espíritu noble. El poeta chino contempla la vida del pino y recalca su firmeza
vivificadora como soporte espiritual:

景翳翳以將入，撫孤松而盤桓 (Tao 2014:336) (La luz solar se
hará cada vez más tenue mientras anochece, aún seguiré acariciando
un pino solitario y deambulando a su alrededor.)

5.1.4 Pájaros

Los árboles conectan el cielo y la tierra, símbolo de la conexión espiritual, y en el cielo Tao se fija también en las nubes y en los pájaros. Su participación en la política es momentánea y sin intención, como las nubes que salen sin ningún objetivo y aparecen y desaparecen como las oportunidades de la vida, y el pájaro al estar cansado sabe regresar a reposar como el sabio poeta que supo cuándo tenía que volver a casa:

雲無心而出袖，鳥倦飛而知返 (Tao 2014:336) (De entre los montes las nubes salen sin ningún objetivo y los pájaros saben volver a casa cuando se cansan de volar.)

En cambio, fray Luis nos muestra las aves que cantan por la mañana con su voz no aprendida (vv. 31-32) para contrastar su espontaneidad y la inigualable belleza de su trino con lo artificial del mundo que abandona.

5.2. Diferencias

5.2.1 Vino

El vino no es un elemento muy habitual en la poesía de Siglo de Oro, y no podemos encontrarlo en la poesía de fray Luis. En cambio, en Horacio sí aparece como un acto social para compartirlo con los amigos, mientras que en Tao cuando el vino aparece aquí, es para beber solo:

飲壺觴以自酌，眄庭柯以怡顏 (Tao 2014:335) (“Traeré la jarra y la copa y me serviré a solas, disfrutaré contemplando las ramas del jardín.”)

5.2.2 Bote por el río

La hermosa imagen en que Tao muestra un bote, “Mi bote se balanceará suavemente mientras avanza y mi ropa se agitará dulcemente con el viento” 「舟

遙遙以輕颺，風飄飄而吹衣」(Tao 2014:334), es un elemento que no aparece en la poesía de Siglo de Oro y por consecuencia tampoco en fray Luis. Es comprensible ya que en China siempre ha habido grandes ríos y canales y el barco ha sido un medio de transporte que se usa con mucha más frecuencia que en la Península Ibérica.

5.2.3 Vivir en una casa pequeña

Desde el pequeño espacio de su casa, Tao mira al campo. El espacio es pequeño pero lo suficiente para él y la vista es muy serena. Este es un elemento que habla de la vida pobre del poeta que es capaz de encontrar la belleza de la simplicidad y la austeridad de su humilde vida. Este elemento de espacio pequeño no aparece en la oda de fray Luis, pero la pobreza o un lugar humilde para vivir no es algo inusual en la poesía clásica española (“Un ángulo me basta entre mis lares, / un libro y un amigo, un sueño breve, / que no perturben deudas ni pesares” *Epístola moral a Fabio* de Fernández de Andrada, vv. 127-129) o en otros versos del agustino (“Techo pajizo, adonde / jamás hizo morada el enemigo/cuidado” *Oda XIV, Al apartamento*, vv. 6-8).

5.2.4 Mesa pobre

En su oda, fray Luis dice que para él una mesa pobre llena de paz es suficiente (vv.71-73), mientras que en el texto de Tao no hay una mención explícita a la mesa pobre, sin bien la pobreza y la humildad de su vida están presentes en el texto. El elemento de la humildad en la mesa no es original en el fraile español ya que aparece también en el autor clásico Horacio (“plerumque gratae divitibus vices / mundaque parvo sub lare pauperum / cenae sine aulaeis et ostro / sollicitam explicuere frontem”⁸ *Oda III, 29*, vv. 13-16), y que también se puede encontrar en otros escritores como Fernández de Andrada en su famosa *Epístola* (“donde no dejarás la mesa ayuno, / cuando en ella te falte el

⁸ “Al poderoso a veces gusta el cambio: / la limpia mesa de un hogar humilde / sin tapices servida o púrpuras / preocupadas frentes desfrunce”, según la traducción de Manuel Fernández-Galiano (Horacio 2016:311).

pece raro / o cuando su pavón nos niegue Juno” vv. 37-39). Sin embargo, en otros escritores renacentistas como Boscán se resalta una vida con abundancia en la que no falta la comida.

6. Tono, lenguaje y destino

El texto de Tao está lleno de exclamaciones que se convierten en preguntas. Reconoce sus propios errores y apenas reprocha a los demás, simplemente dice que su carácter va contra el mundo que ha abandonado. Realiza una fuerte autorreflexión y describe ordenadamente lo que hará en el campo:

世與我而相違，復駕言兮焉求？(Tao 2014:337) (“El mundo y yo no encajamos bien, ¿para qué volver a salir a buscar nada?”)

Fray Luis empieza su oda con exclamaciones que son un anhelo y una alabanza de la vida retirada como la que siguen los sabios. Reprocha y critica el cruel mundo en el que sufre y vive la gente, con cierta actitud distante, y utiliza el contraste para ensalzar el camino correcto. En cierto sentido fray Luis construye un texto con un elaborado e intelectual mensaje ético, mientras que, en el texto de Tao, la fuerte reflexión ética que transmite al lector es a través del sencillo y valiente ejemplo de su vida.

Tao se integra en la naturaleza y muestra un arte que penetra en los secretos de la vida. A la vez que busca su camino tiene que sobrevivir y criar a sus hijos. Comprende que, como decía Ortega, “yo soy yo y mis circunstancias” y aprende a tomar la vida como es, a seguir las inclinaciones del corazón y a saber dejar los lastres que no necesita, algo que requiere mucha valentía.

寓形宇內復幾時？何不委心任去留？胡為惶惶欲何之？(Tao 2014:338) (¿Cuánto tiempo durará mi cuerpo en el universo? ¿Por qué no liberar la mente y aceptar que la vida tiene principio y fin? ¿Por qué ir tan de prisa, hacia dónde se va?)

Por su parte, fray Luis es un maestro de las palabras y del arte, que consigue construir de forma natural y con palabras sencillas un maravilloso paisaje de imágenes con mensajes. En esto coincide con el poeta chino, pero en fray Luis, detrás de esa naturalidad, tan difícil de conseguir, hay un trasfondo cultural más complejo y elaborado, donde se armoniza el cristianismo con la filosofía grecolatina. En su poema refleja, con una belleza inigualable, la seguridad que le da Dios, una seguridad de saber a dónde va y de estar protegido.

Resumiendo, las diferencias del estilo de ambos poetas, se pueden agrupar en el siguiente cuadro:

Tao Yuanming	Fray Luis de León
Natural, sencillo	Natural, sencillo
Tono sereno ni alto ni bajo, familiar, sincero	Tono más solemne
Imágenes. Canta desde la perspectiva personal de un campesino, ligado a la tierra.	Imágenes. Tópico clásico, elementos más elaborados.
Lenguaje elegante con fuerte encanto y musicalidad, pero a la vez popular y rústico. En la normalidad se proyecta la elaboración.	Lenguaje muy sencillo, pero a la vez muy culto y elaborado. La sencillez y la naturalidad son consecuencias de una cuidada preparación.
Las descripciones parecen a veces idílicas y a veces no, son de la vida real, en la que sufre la pobreza.	Contraste entre el mundo ideal e idílico donde vive su experiencia espiritual y el mundo real lleno de peligro y de falsedad.

Tao acepta el destino, cuando tenga que morir, morirá. En sus escritos, sentimos que los elementos naturales le producen placer (Lu 1983:125) y se integra en la naturaleza. Tao se encamina hacia la vida real campestre, en contacto con el campo y todo lo relacionado con él, la vida cotidiana con la familia y las tareas agrícolas. No busca la soledad absoluta, sino que vive

rodeado por los suyos y los campesinos. En la vida campestre, frente a la inestabilidad de las cosechas, el poeta mantiene una actitud transcendental mostrando la aceptación del ritmo de la naturaleza, bien o mal, todo lo acepta para convivir con ella. El poeta sabe transformar la experiencia del trabajo en la estética vivificadora (Lu 1983:128). Tao busca establecerse en la naturaleza, busca una armonía de existir.

Para fray Luis el campo es un símbolo y no se profundiza en la relación del poeta con él. Busca una soledad absoluta en un ambiente ideal donde encontrar la plenitud y la liberación eterna que da el contacto con el Señor y que describe mediante emocionantes imágenes. Pero su poesía no solo es pintura e imágenes sugerentes, es también la música de Dios que hace vibrar en el lector, esa música que tanto admira por elevar el espíritu y que tanto aparece en su obra.

7. Actualidad del mensaje de los dos poetas

La tradición escolástica en la que el arte tiene el fin de mostrar y moralizar (Olivares Zorrilla 2000:89), se mantiene en el Renacimiento y por el hecho de ser religioso, este fin estaría aún más presente en la obra de fray Luis que en las de sus contemporáneos. En su oda, aparte de la excepcional belleza y profundidad del poema, llama la atención la sencillez de un lenguaje al alcance de todos y que solo un genio de las palabras puede encajar con tanta maestría. Fray Luis de León aparte de poeta era humanista y teólogo, su compromiso con una verdad que encajaba más con un humanismo renovador que con la vieja escolástica, marcan su vida y su obra. Prueba de esa mayor atracción por el humanismo es el dramático proceso inquisitorial abierto contra él (Alonso 2005:17) y que le costó cinco años en las cárceles de la Inquisición. Dicho proceso es también una prueba de la lealtad del monje a su pensamiento. La importancia que el agustino debía dar a la cultura como medio de transformar y mejorar la sociedad, explicaría su interés en defender nuevas ideas en circunstancias muy difíciles.

Para el poeta chino, la necesidad de transmitir sus experiencias, nos habla de sus ganas de compartir su experiencia como desahogo poético que

encaja en la extensa, delicada y refinada poética china, pero también nos habla de su bondad y su humanidad, de su generosidad al compartir lo que siente.

Separados por el tiempo, el espacio, la lengua y tradiciones culturales diferentes, ambos poetas, el español y el chino, se mueven bajo inquietudes similares y muy universalmente humanas, la búsqueda de la paz interior. Han pasado muchos siglos, los grandes avances de la tecnología han cambiado nuestras vidas, la ciencia da respuestas a lo que antes eran grandes misterios. Sin embargo, las grandes preguntas siguen sin respuesta, la ciencia responde algunas preguntas, pero crea muchísimas más, surgen nuevos dilemas éticos y cambian los valores, la estructura de la sociedad y la visión del mundo. Todo evoluciona de forma más rápida como nunca antes lo había hecho en la historia de la humanidad, y el hombre se pierde porque su mundo se transforma mucho más rápidamente que su capacidad de adaptación. Por eso el mensaje de ambos poetas tiene en estos tiempos una gran relevancia y su estudio adquiere un interés añadido.

8. Conclusiones

Tao y fray Luis encuentran en la vida retirada un entorno que les permite huir del sufrimiento y del ruido del mundo. Sus obras, basadas en la naturaleza humana, superan la barrera del tiempo y dan una advertencia eterna. Si el arte es un camino por el que el artista puede buscar la verdad y la belleza, en el caso de los poetas espirituales, el arte es un medio en el que se expresa la búsqueda que llevan a cabo en su vida. Ambos poetas emplean un lenguaje natural y sencillo, ya que intuyen que lo auténtico está más cerca de lo simple. Tao nos habla de su propia experiencia personal en un mundo real, fray Luis bajo la aparente sencillez nos transmite una enseñanza moral que tiene como fondo una compleja elaboración basada en los tópicos clásicos y los ideales religiosos. Tao se desnuda en su texto, mientras fray Luis describe y critica detalladamente los bienes engañosos del mundo, los pone en contraste con sus ideales.

En este contexto ambos poetas nos enseñan que la verdad hay que buscarla hacia dentro y que si se busca dicha verdad con esfuerzo se puede encontrar un espacio para la autorrealización. Dicha enseñanza es de un valor

incalculable para los aturullados habitantes del siglo XXI y, por otra parte, transmitirla es el mejor modo de honrar el testimonio que dos grandes poetas nos han dejado con su vida y con su arte. Como dice el estudioso Lu (2012:287): “Hoy en día, ya no es posible volver al campo salvaje, pero con el espíritu natural del dicho campo la cura de la “enfermedad de civilización” es esperable”.⁹

⁹ 「如今，重歸荒野已不可能，但以荒野中的自然精神救治現代人的“文明病”，卻是可以期待的。」(Lu 2012:287)

Apéndice

Gui Qu Lai Xi Ci

〈歸去來兮辭〉

¡Ay, ya vuelvo a casa! ¿Por qué no regresar si mis tierras y huerto están sin cuidar? Está claro que mi espíritu se vio esclavizado para atender las necesidades físicas, ¿por qué he de sentirme melancólico y lamentarme a solas?

歸去來兮！
田園將蕪胡不歸？
既自以心為形役，
奚惆悵而獨悲？

Desengañado, me doy cuenta de que el pasado ya no se puede corregir, pero sé que debo ir a por el futuro. Realmente no me he descarriado mucho del camino, y soy consciente de lo correcto de ahora y de los errores de ayer.

悟已往之不諫，
知來者之可追；
寔迷途其未遠，
覺今是而昨非。

Mi bote se balanceará suavemente mientras avanza y mi ropa se agitará dulcemente con el viento. Preguntaré cuánto camino queda a un paseante y me lamentaré de que la luz del amanecer todavía es tenue.

舟搖搖以輕颺，
風飄飄而吹衣。
問征夫以前路，
恨晨光之熹微。

Cuando empiece a vislumbrar mi viejo tejado, mis pasos se acelerarán alegremente. Los criados mozos me darán la bienvenida y los hijos pequeños me estarán esperando en la puerta.

乃瞻衡宇，
載欣載奔。
童僕歡迎，
稚子候門。

Tal vez las sendas estarán cubiertas por las hierbas, pero todavía estarán allí los pinos y los crisantemos. Llevaré de la mano al hijo más

三徑就荒，
松菊猶存。
攜幼入室，

pequeño a casa y encima de la mesa me estará esperando un cuenco lleno a rebosar de vino.

有酒盈罇¹。

Traeré la jarra y la copa y me serviré a solas, disfrutaré contemplando las ramas del jardín. Me reclinaré en la ventana que mira al mediodía para ver con alegría que mi espíritu se ha desencadenado del mundo, y la pequeña celda donde caben apenas mis rodillas me parecerá realmente acogedora.

引壺觴以自酌，
眄庭柯以怡顏。
倚南牕以寄傲，
審容膝之易安。

Con los paseos diarios me familiarizaré con mis tierras y me parecerán más interesantes, la puerta que se puso siempre estará cerrada. Llevando un cayado, vagabundearé y descansaré y, de vez en cuando, levantaré la cabeza para otear el horizonte.

園日涉以成趣，
門雖設而常關。
策扶老以流憩，
時矯首而遐觀。

De entre los montes las nubes salen sin ningún objetivo y los pájaros saben volver a casa cuando se cansan de volar. La luz solar se hará cada vez más tenue mientras anochece, aún seguiré acariciando un pino solitario y deambulando a su alrededor.

雲無心而出岫，
鳥倦飛而知還。
景翳翳以將入，
撫孤松而盤桓。

¡Ay, ya vuelvo a casa! ¡Que me dejen romper con el mundo! El mundo y yo no encajamos bien, ¿para qué volver a salir a buscar nada?

歸去來兮！
請息交以絕游。
世與我而相違，
復駕言兮焉求？

¹ 罇 (*zun* en chino) es un tipo de recipiente antiguo que puede adquirir diversas formas y que puede usarse como vaso o como contenedor de vino. Ya que no existe en España una palabra para designarlo, hemos usado el término “cuenco” como un vocablo similar.

Estaré feliz de hablar con los míos,
ahuyentaré mis preocupaciones con la música y
los libros. Los campesinos me dirán que la
primavera está viniendo y que habrá mucho
trabajo en los campos del Oeste.

悅親戚之情話，
樂琴書以消憂。
農人告余以春及，
將有事於西疇。

A veces se conducirá el carro, en ocasiones se
remará en botes solitarios y otras veces se
explorarán los remansos del río o se trepará a
rocosas cimas.

或命中車，
或棹孤舟，
既窈窕以尋壑，
亦崎嶇而經丘。

Los árboles se verán frondosos y las aguas del
manantial comenzarán a recorrer finos cauces. Me
admiraré de ver cómo la naturaleza encuentra su
buen momento, mientras yo me lamento de que
mi vida se acerque al fin de su ciclo.

木欣欣以向榮，
泉涓涓而始流。
善萬物之得時，
感吾生之行休。

¡Déjemoslo! ¿Cuánto tiempo durará mi
cuerpo en el universo? ¿Por qué no liberar la
mente y aceptar que la vida tiene principio y fin?
¿Por qué ir tan de prisa, hacia dónde se va?

已矣乎！
寓形宇內復幾時？
曷不委心任去留？
胡為乎遑遑兮欲何之？

Ni la riqueza ni el poder me llaman, y el reino
celestial es inalcanzable. Ya que es así, espero
aprovechar un buen momento para salir solo, o
apoyado en un cayado preparar el suelo para
plantar.

富貴非吾願，
帝鄉²不可期。
懷良辰以孤往，
或執杖而耘耔。

² Evidentemente no se refiere al reino celestial del cristianismo, sino al de la tradición mítica china, que hace referencia a un gobierno tan perfecto, por parte del emperador del cielo, de tal forma que no hay ningún conflicto y todo funciona a la perfección. Esta traducción puede producir una interpretación totalmente diferente en español y se requiere una anotación explicativa.

Subiré a los altos que hay al este del río y	登東臯以舒嘯，
silbaré a lo lejos, compondré unos versos	臨清流而賦詩。
divisando el cristalino arroyo. De momento	聊乘化以歸盡，
seguiré el ciclo natural y terminaré la vida	樂夫天命復奚疑！
contento de aceptar la voluntad del destino, ¿qué	(Tao 2014:331-338)
duda habría de tener?	

Bibliografía

- Chen, G. J. (2002), *Poesía clásica china*, Madrid: Cátedra.
- Fernández de Andrada, A. (1993), *Epístola moral a Fabio y otros escritos*, Ed. Dámaso Alonso, Barcelona: Crítica.
- Fulton, J. M. (2005), «Sobre las fuentes bíblicas del *locus amoenus* en Fray Luis de León», *Romance Notes* 45.3: 269-280.
- Gracia Castillo, P. (2013), «La armonía en Fray Luis de León», *Azafea* 15: 65-82.
- Horacio (2016), *Odas y Epodos*, Ed. bilingüe de Manuel Fernández-Galiano y Vicente Cristóbal, trad. de Manuel Fernández-Galiano, Madrid: Cátedra.
- Kwong, C. (1993), «The Rural World of Chinese "Farmstead Poetry" (*Tianyuan Shi*): How Far Is It Pastoral?», *Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews* 15: 57-84.
- (1994), *Tao Qian and the Chinese Poetic Tradition: the Quest for Cultural Identity*, Michigan: Ann Arbor.
- León, Fray Luis de (2005), *Poesía*, Álvaro Alonso (ed.), Barcelona: Área: Random House Mondadori.
- (1891-1895), *Opera Mag. Luisii Legionensis*, vol. II, Salamanca: Edición P. Cámara.
- López Gajate, J. (1992), «Notas para una estética de la pintura en fray Luis de León», *Fray Luis de León. El fraile, el humanista, el teólogo*, Álvarez Turienzo, S. (ed.), El Escorial: Ediciones Escorialenses, 713-734.

- Olivares Zorrilla, R. (2000), «El libro metágrafo de Alejo de Venegas y el sueño de sor Juana: la lectura del universo», *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas* 76: 89-112.
- Prieto, A. (1987), *La poesía española del siglo XVI, II*, Madrid: Cátedra.
- Rubio, Fray Luciano (1992), «El temperamento melancólico de Fray Luis de León y sus actuaciones prácticas», *Fray Luis de León. El fraile, el humanista, el teólogo*, Álvarez Turienzo, S. (ed.), El Escorial: Ediciones Escorialenses, 947-965.
- Tao, Q. (2006), *El maestro de los cinco sauces: antología*, Ed. bilingüe, selección, traducción y notas de Guillermo Dañino, Madrid: Hiperión.
- Thompson, C. P. (1992), «La tradición mística occidental: dos corrientes distintas en la poesía de San Juan de la Cruz y de Fray Luis de León», *Edad de Oro* XI: 187-194.
- 呂興昌 (Lu, H. C.) (1983), 〈形迹憑化往・靈府長獨閑—從無弦琴談到陶淵明的田園世界〉, 《中外文學》, 12卷5期, 頁114-143。
- 陶淵明 (Tao, Y. M.) (2014), 《新譯陶淵明集》, 溫洪隆注譯 (Ed. Wen Hong-long), 台北: 三民。
- 葉家瑩 (Yeh, C. Y.) (1998), 《好詩共欣賞》, 台北: 三民。
- 溫洪隆 (Wen, H. L.), 見陶淵明。
- 魯樞元 (Lu, S. Y.) (2012), 《陶淵明的幽靈》 (*The Specter of Tao Yuanming*), 上海: 上海藝術。

本論文於 2017 年 10 月 14 日到稿, 2018 年 1 月 7 日通過審查。