SAMUEL DANIEL: *Defensa de la rima*; estudio preliminar, traducción y notas de Juan Frau; prólogo de Esteban Torre. Ed. bilingüe. Valladolid: Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, 2011.

Samuel Daniel (1562-1619) es una figura capital de las letras isabelinas, un verdadero humanista del que autores como Spenser, Wordsworth o Coleridge subrayaron siempre su elegancia tanto en prosa como en verso y cuyo modelo de soneto sería adoptado por el mismo Shakespeare. La tarea desarrollada por Daniel abarcó tanto la poesía lírica como la épica, la dramaturgia o el ensayismo, sin que deba olvidarse su importante faceta como historiador y traductor. En este amplio conjunto de intereses creativos se inserta su *Defensa de la rima*, que se publica en un año crucial para la historia de Inglaterra, 1603, pues la muerte de la reina Isabel y la sucesión en la persona de Jacobo I planteó un interesante debate ideológico de identidad en el que los aspectos literarios no iban a quedar al margen. Así, Samuel Daniel plantea en este ensayo una decidida defensa no sólo de la rima como elemento fundamental de la poesía, sino que también nos presenta un modelo de poética basado en el razonamiento de diversas cuestiones literarias frente al acrítico argumento de autoridad que algunos pretendían exigir a la métrica del momento.

La edición de esta obra que nos presenta la Universidad de Valladolid en su colección *Disbabelia. Colección de traducciones ignotas*, –vinculada a la prestigiosa revista *Hermēneus. Revista de traducción e interpretación*–, está a cargo del profesor titular de la Universidad de Sevilla Juan Frau, quien, dentro de su currículum investigador, ya ha dado sobradas muestras de su interés y preocupación por los estudios métricos¹, en general,

¹ “Ideas métricas en *The Art of English Poesy* de George Puttenham”. *Rhythmica. Revista Española de Métrica Comparada*, 2009, VII, 7, pp. 151-177; “Blas de Otero: métrica y poética”. *Rhythmica. Revista Española de Métrica Comparada*,

y por los relativos a la rima², en particular. De esta suma de intereses, a la que se añade su capacidad como traductor, surge la obra que reseñamos y en la que el profesor Frau nos presenta una cuidada edición del texto inglés, una precisa traducción e, igualmente, el minucioso y acertado estudio introductorio que la precede. Por todo ello, el resultado que se obtiene es, a la vez, un documento esencial para entender un periodo histórico-literario determinado, un trabajo de investigación que permite poner en relación los asuntos planteados por Daniel con otros poetas y teóricos, contemporáneos y posteriores, y un excelente ejercicio de actividad traductora.

Como ya se encarga de indicar en el prólogo de la obra el doctor Esteban Torre, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, además de traductor y poeta él mismo, este libro nos acerca a una de las querellas que a lo largo de la historia se han producido entre clásicos y modernos. Pero en este caso, relativo a la polémica sobre el uso de la rima y situado en la frontera que separa los siglos XVI y XVII, se da la particularidad, nada desdeñable, de que la modernidad no está del lado de aquellos humanistas que, de acuerdo con una visión renacentista extrema, propugnaban la vuelta a una métrica cuantitativa semejante a la de la poesía griega y latina; sino de aquellos otros que defendían la métrica silábico-acentual de orígenes medievales. Los primeros olvidaban la distinta naturaleza de la lengua inglesa con respecto a las lenguas clásicas, mientras que los segundos, dejando al margen prejuicios doctrinarios que trataban de proscribir la Edad Media como periodo infecundo, no hacían sino defender un modelo plenamente adaptado a su lengua y cuyos frutos eran fehacientes.

De esta polémica, aunque hubo distintos pronunciamientos, los dos textos más representativos que nos han llegado son, de

2003, I, 1, pp. 87-124; “Sobre la comparación métrica en la poética clasicista”. *Exemplaria. Revista de Literatura Comparada*, 2003, 7, pp. 261-272; “El *Exemplar poético* de Juan de la Cueva. Claves métricas”. *Archivo Hispalense*, 2002, 259-260, pp. 141-162.

² “Teorías y polémicas sobre la rima en el renacimiento inglés”. *Rhythmica. Revista Española de Métrica Comparada*, 2008, V, 5-6, pp. 49-90; “La rima en el verso español: tendencias actuales”. *Rhythmica. Revista Española de Métrica Comparada*, 2004, II, 2, pp. 109-136.

un lado, la obra de Daniel, objeto principal de este estudio (*Defence of Ryme*, 1603), y la publicada un año antes por Thomas Campion (*Observations in the Art of English Poesie*, 1602). De hecho el título completo traducido de la obra de Daniel sería el siguiente: *Defensa de la rima. Contra un panfleto titulado Observaciones sobre el arte de la poesía inglesa, en donde se prueba de manera manifiesta que la rima es la más feliz armonía de las palabras que conviene a nuestra lengua*. Por todo ello, el profesor Frau acierta también al incluir en un apéndice los dos capítulos más importantes de la mencionada obra de Campion para que el estudioso o el lector interesado pueda conocerlos de primera mano y él mismo pueda ponerlos en relación con el pensamiento de Daniel.

El hecho de que Samuel Daniel se refiera expresamente en el título de su ensayo a la rima —aunque Campion en su obra abarque también otros problemas del verso— se debe a que precisamente este fenómeno métrico es para Daniel el más definitorio del verso inglés de su época frente al modelo grecolatino que es siempre tomado como su opuesto. Sin embargo, el profesor Frau subraya la idea de que, en realidad, la rima no corría peligro alguno en el panorama literario del momento, sino que más bien el poeta inglés tomaba la obra de Campion como el pretexto adecuado para exponer sus propias teorías sobre el verso y afirmar, razonadamente, el valor de la cultura de su tiempo frente a la Antigüedad grecolatina y la Edad Media. De este hecho se deriva la estructura tripartita de la obra y que es analizada por el profesor de la Universidad de Sevilla: en primer lugar, la descripción del verso rimado frente al grecolatino; a continuación, los valores culturales e históricos del momento en oposición a los clásicos y medievales; y, finalmente, la polémica directa con los planteamientos de Campion.

Daniel no sólo reivindica en su ensayo su manera de concebir la poesía ligada al procedimiento formal de la rima, intenta, sobre todo, huir de una visión simplificadora y muy extendida en ciertos círculos humanistas que identificaba este recurso métrico con una señal de barbarie de procedencia medieval que había acabado por anular las características del verso clásico. El autor del ensayo se rebela contra quienes como William Webbe,

Roger Ascham, el mencionado Thomas Campion e incluso George Puttenham planteaban este fenómeno evolutivo como una corrupción de la elegancia de la poesía grecolatina relacionándolo con las oleadas de tribus bárbaras que habían asolado el imperio romano y su cultura. Para Samuel Daniel no se trata de corrupción alguna sino el resultado del progreso histórico, y en esto se incluye una valoración meliorativa de la Edad Media, y, por otro lado, reivindica su extensión como una señal manifiesta de la universalidad del espíritu humano.

El autor de la *Defensa de la rima* traza una línea que marca el progreso de las cosas, donde nada puede permanecer estático y donde dejan su huella todos los hombres sabios de cada época. La cultura, y la poesía como parte fundamental de la misma, vive de un proceso de influencias, de causalidades, de tradición bien entendida que tiene su reflejo en los textos escritos que van trenzando una cadena a lo largo del tiempo. Es este sentido, tan actual por otra parte, el que hace a Daniel, un hombre de formación claramente renacentista, establecer su defensa de lo medieval. Pero, más allá de esto, y al igual que George Puttenham, Samuel Daniel señalará también cómo, al margen de una mera línea cronológica, los más diversos pueblos han recurrido a la rima como elemento literario de primer orden y ambos advierten que, al ser su uso en realidad más antiguo que la propia versificación cuantitativa, lo único que demuestra es su plena adecuación a la naturaleza de los hombres y, por tanto, la rima se convierte así en documento que testimonia uno de los rasgos de la universalidad del espíritu humano.

Un aspecto fundamental del trabajo que nos presenta el profesor Frau se centra en la consideración de la rima en cuanto a su valor artístico. Si Campion considera a la rima como *unartificial*, es decir, carente de arte, Daniel, por el contrario, dedicará parte de su ensayo a defender precisamente ese carácter de complejidad consciente, de técnica, para realzarla. El profesor Frau analiza al respecto la oposición naturaleza/arte desde los dos ángulos posibles, el de su inmediato contexto histórico y el de la teoría literaria en general. Asimismo, explica la preocupación de Daniel vinculándola a la defensa de las lenguas vulgares —reivindicación ésta netamente renacentista— que ahora luchan por

imponer unos procedimientos estéticos diferenciados de los de las lenguas clásicas. Los apartados que llevan por título “Ética, política, identidad” y “Poética y versificación en el Renacimiento inglés” desarrollan con exactitud estos asuntos, relevantes sin duda para entender no sólo la *Defensa de la rima* sino la poética inglesa de finales del XVI y principios del XVII, en las que Daniel siempre otorgará la primacía a la acción sobre las letras.

Merecen destacarse asimismo los capítulos de esta edición dedicados a “La polémica sobre la rima” y a “La polémica sobre los metros clásicos” donde el profesor Frau hace un ejercicio tanto de poética sincrónica como diacrónica, al poner en relación las ideas que sobre estos dos aspectos sostiene Daniel con las de otros poetas y tratadistas de su tiempo, así como la opinión que sobre estos temas vertieron en épocas posteriores quienes se ocuparon de las mismas cuestiones. La tesis de Samuel Daniel se resume al afirmar que para él la rima no supone ninguna esclavitud sino un acicate para la imaginación, un estímulo que alienta a buscar soluciones expresivas felices y no sospechadas, una eufonía delimitadora del verso que contribuye a estructurar el poema y una contribución decisiva para que permanezca en la memoria la creación poética. Como poeta que es, el autor del ensayo sabe examinar con acierto las distintas posibilidades que la rima ofrece de acuerdo con su acentuación y la repetición total o parcial de los sonidos que intervienen en ella, analiza sus diferencias y puede valorar con perfecto conocimiento de causa su contribución al logro final del poema. A partir de ahí, y estableciendo un parangón con los metros clásicos, Daniel eleva toda una teoría el verso, que es el resultado maduro de quien ha logrado aunar el ejercicio teórico y analítico con la práctica de la poesía, mostrando la recíproca influencia de ambas tareas.

Un capítulo más, dedicado a las “Ideas poéticas de Daniel”, se constituye en una visión de conjunto de la teoría literaria del autor inglés. Juan Frau repasa en él todos los aspectos que aparecen diseminados a lo largo del ensayo y que se refieren a la creación literaria en general y que sobrepasan el campo específico del verso. Entre otros, Daniel se refiere a la primacía del contenido sobre la forma poética, el juicio que merecen las obras según su calidad estética, el necesario paso del tiempo para la correcta

valoración de los textos literarios y, por consiguiente, el establecimiento del canon, como él mismo nos ofrece. Igualmente, aborda los problemas de estilo, la consideración de la retórica, su preferencia por la sencillez expresiva, el debate entre originalidad e imitación y su vinculación con la dicotomía clásica de arte e ingenio, sin olvidar el papel del lector en el acto de la recepción literaria. En todos estos aspectos, Daniel se muestra siempre partidario de la proporción y del equilibrio entre los extremos.

Para la fijación del texto inglés, el profesor Frau se ha inclinado por la edición en folio de 1603, frente a la edición en octavo que también se publicó en el mismo año, y ha consultado todas las ediciones que con posterioridad se han hecho de la misma en lengua inglesa. Ha mantenido las grafías originales, salvo excepciones plenamente justificadas de acuerdo con los criterios actuales de edición y ha señalado todas las variantes dignas de consideración en nota a pie de página.

En cuanto a la traducción en español, primera que se hace en nuestra lengua de la obra de Samuel Daniel, hay que dejar constancia de su rigor intachable. Respeta los giros y construcciones originales del texto inglés y resulta de una exquisita lectura para cualquier receptor actual, que puede apreciar de este modo el estilo de Daniel sin renunciar a la fluidez necesaria a nuestro oído. La traducción se completa con un adecuado y exacto conjunto de notas que aparecen al final sin distorsionar la preeminencia del ensayo escogido, pero que facilita por su amplia información literaria y contextual la comprensión de determinados pasajes del texto original.

Por último, esta edición de la *Defensa de la rima* se completa con otros textos que ayudan a enmarcarla adecuadamente. Así, a los dos capítulos de la obra de Thomas Campion ya mencionados, y cuya aparición nos parece fundamental como referencia, se añaden también tres poemas. Dos pertenecen al propio Samuel Daniel (“*To the reader*” y “*To my dear brother and friend M. John Florio*”) y uno más a Ben Jonson (“*A fit of rhyme against rhyme*”). Todos ellos están también traducidos del inglés por el profesor Frau, quien hace gala aquí de otra de sus facetas, pues además de profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Sevilla es un excelente poeta con

diversos galardones en su honor. Ambas ocupaciones se hacen presentes cuando justifica los metros elegidos para la traducción de estos tres poemas en el último capítulo de su introducción y el mantenimiento de la rima en el caso del poema de Ben Jonson, cuyo mismo título la reclama como imprescindible.

En resumen, estamos ante una obra que aúna el interés científico de la investigación con el placer de la lectura de una obra literaria. El ensayo de Samuel Daniel es un modelo de escritura humanista, de fino razonamiento y de nervio poético y esta edición, a cargo de Juan Frau, permite conocerlo en una traducción impecable, enmarcándolo en su adecuado contexto histórico y literario, de manera que una controversia del pasado es puesta al día y nos permite enlazar con el presente de la actividad teórica y creadora.

MANUEL ROMERO LUQUE