

UNIDAD 12. La lírica y la poesía narrativa en la Edad Media

**Lengua castellana y Literatura
1º Bachillerato**

La Edad Media y su literatura

Edad Media: período entre el año 476 (caída del Imperio romano de Occidente) hasta el año 1492 (descubrimiento de América).

Glosas emilianenses y *Glosas silenses*

- Primeros textos escritos en romance peninsular.
- Son anotaciones al margen de textos en latín, para aclarar su significado.
- Datan de finales del siglo x y principios del xi.

Jarchas

- Primeros testimonios de la literatura española.
- Son cancioncillas amorosas documentadas a mediados del siglo xi.

La Celestina

- Obra cumbre de la literatura medieval.
- Publicada en 1499.
- Anuncia la nueva cosmovisión del Renacimiento.

La sociedad en la Edad Media

La sociedad medieval estaba organizada en tres **estamentos**

- **La plebe o estado llano.** Dedicados a la agricultura y la ganadería, cantaban y bailaban las composiciones de la **lírica tradicional**, y escuchaban los **poemas épicos** y los **romances** declamados por los juglares. El **auge de la vida urbana** favoreció el surgimiento de la **burguesía**, que provocó la **transformación del sistema estamental**, basado en relaciones de vasallaje.
- **El clero.** Durante gran parte de la Edad Media, la Iglesia fue la depositaria de la **cultura**. Las órdenes monásticas copiaban y guardaban los manuscritos en los monasterios, donde surgirá el **mester de clerecía**. A partir del siglo XIII aparecieron en la península las primeras **universidades**, vinculadas al clero.
- **La nobleza.** Desde finales del siglo XIII, las cortes reales o nobiliarias se convirtieron también en centros de cultura. Obras como ***El conde Lucanor***, de don Juan Manuel, perseguirán la educación de los nobles; y la **poesía cancioneril**, los **libros de caballerías** o la **novela sentimental** reflejarán la ideología y los gustos de la nobleza cortesana del siglo XV.

La interculturalidad

Dos grandes movimientos migratorios

Desde el siglo III, los **pueblos germánicos** de la Europa central y septentrional se desplazaron hacia el oeste y sur del continente.

Casi todos abrazaron como religión el **cristianismo**.

Tras la muerte del profeta Mahoma (632), el **islam** se expandió. En el año 711, se produce la **invasión de la península** por los árabes y bereberes, que llegaron hasta los Pirineos, donde fueron detenidos por Carlos Martel, abuelo del rey Carlomagno. Comenzó una lenta expansión hacia el sur (la **Reconquista**) que culminó con la **toma de Granada** por los Reyes Católicos en 1492.

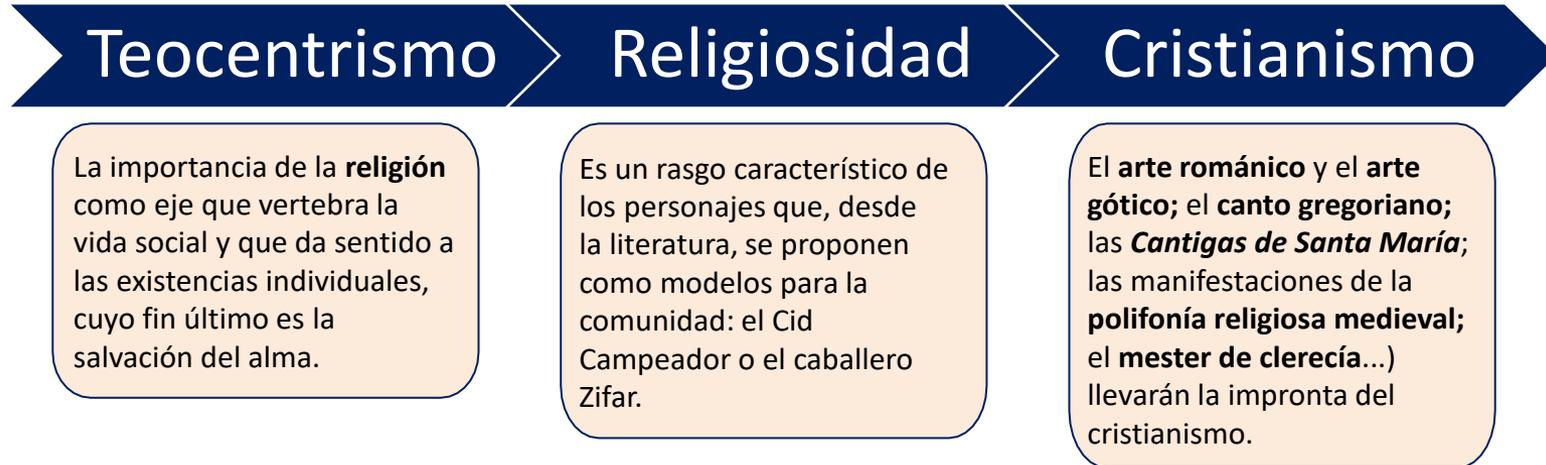
Debido a los factores interculturales, la Edad Media peninsular presenta características específicas

Pluralidad lingüística
En torno al siglo X, en el norte quedan constituidos los **romances peninsulares: gallego-portugués, asturleonés, castellano, navarroaragonés y catalán**. A estas habría que añadir el **mozárabe**, hablado por los cristianos de al-Ándalus, y las lenguas no románicas de la península, como el **vasco** y el **árabe**.

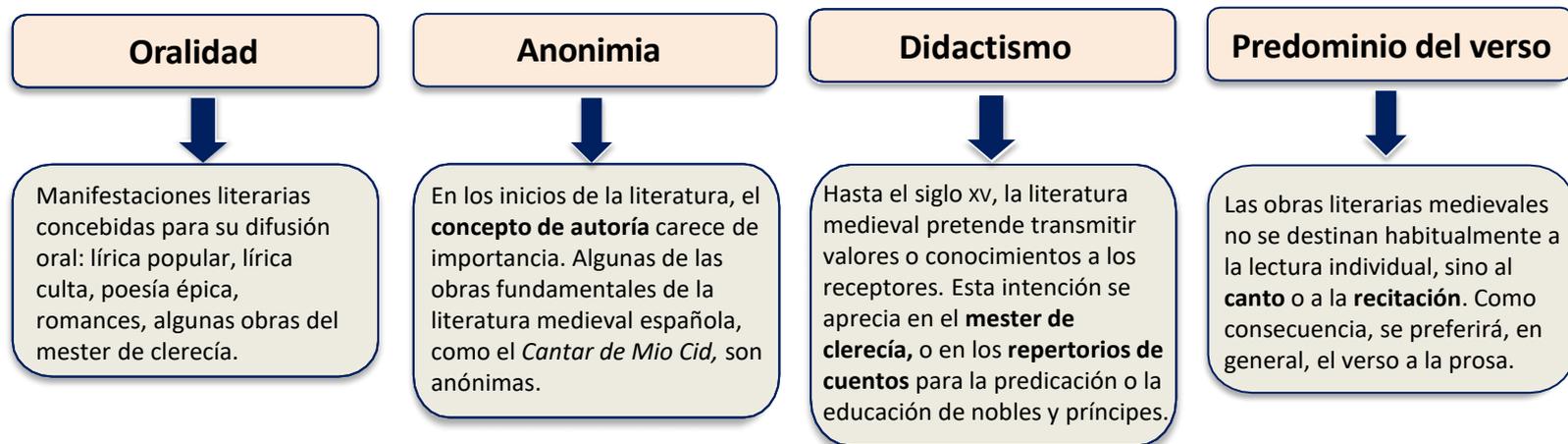
Coexistencia de las culturas cristiana, judía y musulmana

Las relaciones entre ellas fueron conflictivas, como demuestran los episodios de violencia que desembocaron en el establecimiento de la **Inquisición** (1478) y la **expulsión de la población hispanojudía** (1492). Sin embargo, se produjo un fecundo **intercambio cultural** que favoreció el desarrollo de las matemáticas, las ciencias naturales, la técnica, la literatura o el pensamiento filosófico.

La mentalidad medieval

Rasgos generales de la literatura medieval

La lírica popular

La lírica popular europea

La **canción de mujer** constituye la **principal manifestación de la lírica popular** durante la **Edad Media** en **Europa occidental**.

- Surge entre los siglos XI y XIII.
- Constituida por las jarchas, las cantigas d'amigo y los villancicos en la península ibérica; los *refrains* y las *chansons de toile* francesas, y las *frauenlieder* alemanas.
- Poemas líricos anónimos, cantados por el pueblo y de transmisión oral.
- Temática amorosa y el yo poético es una joven enamorada.
- Se recogieron por escrito tardíamente.

La lírica popular en la Península

Las jarchas	Las cantigas de amigo	Los villancicos
<ul style="list-style-type: none"> • Cancioncillas compuestas en mozárabe. • Insertadas al final de composiciones en hebreo o árabe clásico llamadas moaxajas. • Queja amorosa de una voz femenina que se dirige a un confidente para expresar su sufrimiento por la ausencia del amado. • Predominan las jarchas de cuatro versos hexasílabos u octosílabos con rima asonante en los versos pares. 	<ul style="list-style-type: none"> • Género característico de la lírica galaico-portuguesa de tipo popular. • Composiciones amorosas en las que una muchacha expresa su pesar por el alejamiento u olvido del amado (amigo). • Presencia de elementos de la naturaleza sobre los que el yo poético proyecta sus sentimientos. • Estructura: estrofas rematadas por un estribillo y construidas a partir de el paralelismo y el leixa-pren. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lírica tradicional castellana. • Por escrito a mediados del siglo XV. • En general son de tema amoroso, pero también hay de trabajo, de fiesta, infantiles, humorísticos... • Son frecuentes los elementos cargados de connotaciones eróticas. • Elementos simbólicos y motivos recurrentes. • Estructura: estribillo y estrofa dividida en dos partes (mudanza y vuelta).

La lírica culta

La poesía provenzal

La primera manifestación en romance de la lírica culta es la **poesía provenzal**, cultivada por los **trovadores del sur de Francia** en los siglos XII y XIII.

Trovadores: profesionales que actuaban en las cortes de nobles o reyes. Componían texto y música.

La **cansó**, de temática amorosa, es un subgénero lírico que desarrolla la doctrina del **amor cortés**.

- Proyección de los códigos de vasallaje feudal: El yo poético se somete a la dama.
- Siempre hay un obstáculo entre ellos.
- Es un amor imposible, prohibido o secreto.

La lírica culta peninsular

Lírica culta catalana	Lírica culta galaico-portuguesa	Poesía cancioneril castellana
<ul style="list-style-type: none"> • En Cataluña se cultivó tempranamente la poesía provenzal. • A comienzos del siglo xv surgieron poetas que escribían en catalán, desvinculándose de los modelos franceses. • Destaca el valenciano Ausiàs March (1397-1459). 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasta mediados del siglo xiv, en el centro, el oeste y el noroeste peninsular, la lírica culta se componía en gallego-portugués. • En esta lengua se cultivaron las cantigas de amor, cuyos modelos son las cansós provenzales, y las cantigas de escarnio y maldecir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Desde mediados del siglo xiv se desarrolla en Castilla la poesía de cancionero. • Concebida para ser leída, cantada o recitada en las cortes.

La poesía cancioneril castellana

Los **textos poéticos castellanos del siglo xv** se recopilaron y se difundieron en **colecciones colectivas** denominadas **cancioneros**.

- ❑ **Cancionero de Baena** (1430). Reúne obras de la corte de Juan II de Castilla (1405–1454), como las de Alfonso Álvarez de Villasandino o las de Francisco Imperial.
- ❑ **Cancionero de Stúñiga** (1460–1463). Recoge composiciones de poetas de la corte de Alfonso V de Aragón (1396–1458), como Lope de Stúñiga o Carvajal.
- ❑ **Cancionero general** (1511) y **Cancionero musical de palacio** (1505–1520). Incluyen textos de la época de los Reyes Católicos, como los de Juan del Enzina.

La canción

La **canción** es una **composición breve**, destinada al **canto** y de **temática amorosa**, dentro de las convenciones del **amor cortés**.

- ❑ **Uso de un léxico característico**, pleno de connotaciones eróticas.
- ❑ **El carácter paradójico, contradictorio, del sentimiento amoroso**. El amor constituye una pasión ennoblecedora y, a la vez, una **fuerza de sufrimiento**.
- ❑ **La religión del amor**. Con frecuencia, la sumisión del enamorado se expresa por medio de la llamada **hipérbole sacroprofana**.

El decir

El **decir** es un **poema extenso**, concebido para **ser leído**, que sirve, en general, como cauce para **reflexiones morales, políticas o filosóficas** sobre cuestiones diversas: el paso del tiempo, la variabilidad de la fortuna, la muerte...

- ❑ En algunos decires se hace evidente la **influencia de la poesía italiana del siglo xiv**.
- ❑ Especialmente significativo es el influjo de la *Divina comedia*, de Dante.

Los grandes poetas cancioneriles

El marqués de Santillana

Íñigo López de Mendoza, **marqués de Santillana** (1398–1458), impulsó la renovación de la poesía castellana introduciendo estructuras métricas y motivos de la poesía del *Trecento* italiano.

Canciones. Las dieciséis canciones conservadas no presentan novedades significativas; constituyen, por tanto, la parte más convencional de su obra.

Decires. Destacan los plantos o elegías fúnebres (*Planto de la reina Margarida*, *Defunción de don Enrique de Villena*) y otros más extensos, de influencia italiana, como *El infierno de los enamorados*.

Serranillas. Ocho composiciones (existen dos más escritas en colaboración) en las que un caballero narra su **encuentro con una pastora o serrana**, a la que intenta conquistar.

Sonetos. Cuarenta y dos sonetos «fechos al itálico modo». Son la **primera tentativa de aclimatación del soneto en lengua castellana** y convierten al autor en precursor de Juan Boscán y Garcilaso de la Vega

Juan de Mena

La obra más destacada del poeta cordobés **Juan de Mena** (1411–1456) es ***Laberinto de Fortuna***.

Conocida también como ***Las trescientas***, el emisor poético es conducido por una doncella (la Providencia) hasta el palacio de Fortuna. Allí contempla las ruedas del tiempo: la del pasado y la del futuro están quietas, mientras que la del presente gira sin cesar. La voz poética examina las virtudes y defectos de los personajes que están situados en las ruedas.

- ❑ Parece una **reflexión sobre la variabilidad de la Fortuna** (caótica y arbitraria) y su relación con la **Providencia divina** (que otorga orden o sentido al mundo); pero se convierte en una **obra política** que exalta la figura del rey Juan II de Castilla y de su valido, el condestable Álvaro de Luna.
- ❑ Consta de trescientas **coplas de arte mayor**, formadas por **ocho versos dodecasílabos** con **rima consonante** según el esquema 12A 12B 12B 12A 12A 12C 12C 12A.
- ❑ Pretendió dignificar el castellano, acercándolo al latín. Mediante el uso del **hipérbaton** y la incorporación de constantes **latinismos**, construyó una lengua poética apartada radicalmente de la lengua común.

Jorge Manrique

Subgénero y métrica

Las *Coplas a la muerte de su padre* (1476-1479) constituyen un **planto dedicado a don Rodrigo Manrique**, padre del autor y maestro de la Orden de Santiago.

- ❑ La obra está formada por **cuarenta coplas manriqueñas**.
- ❑ Cada una consta de **dos sextillas de pie quebrado**.
- ❑ En ellas se combinan versos **octosílabos y tetrasílabos** (o pentasílabos) con **rima consonante**, según el esquema métrico 8a 8b 4c 8a 8b 4c.

Estructura y temas

Primera parte
Coplas I-XXIV

Contiene un conjunto de **reflexiones sobre el paso del tiempo y la muerte**, y su triunfo sobre la belleza, la riqueza, el placer o el poder.

Segunda parte
Coplas XXV-XL

Se centra en la figura y las virtudes de **Rodrigo Manrique**, noble que participó en las principales luchas dinásticas de su época.

La épica medieval. El *Cantar de Mio Cid*

La poesía épica

Un poema épico o epopeya es un texto literario que narra en verso las hazañas de un héroe.

Literatura mesopotámica

Poema de Gilgamesh

Literatura sánscrita

Mahabharata

Literatura griega

La Ilíada y la Odisea

Rasgos comunes

- **Oralidad** → Poemas de autores cultos que reelaboran un material legendario anterior y que no coinciden con los «profesionales» encargados de transmitir el texto.
- **Exaltación del héroe** → El protagonista es un guerrero que representa los **valores de una comunidad** y que se ofrece como modelo de conducta.
- **Recreación de un mundo aguerrido y violento** → Surgen en periodos de expansión bélica.
- **Carácter legendario** → Presentan, con frecuencia, un remoto **trasfondo histórico**.

La épica medieval europea

Épica germánica

- *Beowulf*, anglosajón (siglo IX).
- Las **sagas** y los **edda** islandeses y escandinavos (siglos IX-XIII).
- El *Cantar de los nibelungos*, alemán (s.XIII).
- Comparten elementos comunes, como el combate del héroe con un monstruo o gigante.

Épica románica

Épica francesa

- *Chanson de Roland*, (siglo XI).
- En esta obra se narran las hazañas de Roldán, sobrino del emperador Carlomagno, que combate heroicamente en la batalla de Roncesvalles contra los musulmanes.

Épica castellana

- *Cantar de Mio Cid*, (s.XII-XIII).
- Los poemas medievales pertenecientes a la épica castellana reciben el nombre de **cantares de gesta**.

La épica medieval castellana

Cantar de Mio Cid, casi íntegro (3730 versos).
Cantar de Roncesvalles (100 versos).
Mocedades de Rodrigo (1164 versos).

Se caracterizan por su verismo.

Cantar de Sancho II y el cerco de Zamora
Cantar de los siete infantes de Lara (o de Salas)

El Cantar de Mio Cid

- ❑ El protagonista es **Rodrigo Díaz de Vivar**: personaje histórico que vivió en la segunda mitad del siglo xi.
- ❑ El cantar castellano se caracteriza por su **verosimilitud**: no hay sucesos sobrenaturales y hay referencias a una geografía real.

Autoría y difusión

- Compuesto a finales del siglo xii o comienzos del xiii por un **autor culto**.
- La obra fue concebida para ser **difundida oralmente** por **juglares**.
- Ha llegado hasta nosotros en un manuscrito copiado a mediados del siglo xiv.

Argumento y estructura

Primera trama

«**Cantar del destierro**» y «**Cantar de las bodas**». Relata el destierro de Rodrigo y los intentos por recuperar el favor real, que obtiene tras la conquista de Valencia. Como recompensa, el rey casa a sus hijas con los infantes de Carrión, de rango social superior al del protagonista.

Segunda trama

«**Cantar de la afrenta de Corpes**». Tras la vejación sufrida por sus hijas, el Cid reclama justicia al rey; tras un *riepto*, los infantes son condenados y Rodrigo compensado con un matrimonio más ventajoso para ellas.

Temas

La honra:

La pérdida y recuperación de la honra del héroe en una doble vertiente: pública (la caída en desgracia ante el rey a causa de falsas acusaciones) y privada (y tras la afrenta de Corpes).

El enfrentamiento entre la baja y la alta nobleza:

El Cid fue un infanzón castellano cuya posición dependía de los botines y conquistas en batalla. En cambio, los infantes de Carrión eran hijos de unos condes leoneses.

La figura del héroe

El Cid presenta **virtudes** propias de los héroes épicos: valentía, fuerza, astucia, religiosidad, fidelidad al rey... Sin embargo, es un personaje profundamente **humanizado**, con rasgos poco habituales en la épica:

Mesura

Rodrigo se conduce con **prudencia** y **serenidad**.

Sentido del humor

Rodrigo se muestra irónico en algunos pasajes.

Ternura

El Cid llora y es cariñoso con su familia.

Rasgos formales del *Cantar de Mio Cid*

Uso de **expresiones fijas**. Destaca el **epíteto épico** para enaltecer al héroe («el que en buen ora nació», «el de la barba vellida»...).

Uso de **apelaciones al receptor, exclamaciones y verbos en segunda persona del plural** (*señores, sabed*).

Abundancia de **diálogos**, a menudo sin verbo introductor.

Métrica

Compuesto en **versos irregulares** divididos por una **cesura** en **dos hemistiquios**. Los versos, de **rima asonante**, se agrupan en **tiradas**.

Los romances

Un **romance** es un **texto breve, de carácter narrativo**, compuesto en **versos octosílabos** con **rima asonante** en los **versos pares**.

Origen y difusión de los romances

- Nacen de la fragmentación de los poemas épicos a principios del siglo xiv.
- Los pasajes más atractivos eran entonados por los juglares o transmitidos de generación en generación.
- Se añaden argumentos nuevos más tarde.
- Transmisión oral**: existen **variantes** de un mismo romance.
- A finales del siglo xv se recopilan por escrito en colecciones denominadas **romanceros**:

Romancero viejo

Recibe este nombre el conjunto de romances tradicionales de autor anónimo.

Romancero nuevo

S. xvi, autores cultos (Lope de Vega, Góngora, Quevedo, entre otros) escriben romances originales.

Rasgos formales

- Uso de **recursos de repetición**.
- Empleo de **fórmulas** similares a las de los poemas épicos.
- Fragmentarismo: con frecuencia, empiezan ***in medias res*** (en mitad de la historia) y presentan un **desenlace abrupto o enigmático**.
- Narrador en **tercera persona**.
- Abundancia de **diálogos**.

Clasificación de los romances

Romances históricos o noticieros

- ❑ Recrean **acontecimientos históricos**.
- ❑ Los más importantes son los **fronterizos**, que tratan de los conflictos que se produjeron en la frontera entre los reinos cristianos y al-Ándalus durante los siglos XIV y XV: *Romance del cerco de Baeza*, *Romance del moro de Antequera*, *Romance de la pérdida de Alhama*...

Romances literarios

- ❑ Se inspiran en **textos anteriores**.
- ❑ Se agrupan en **ciclos**: Romances del Cid, Romances carolingios, Romances de Bernardo del Carpio, Romances del rey Rodrigo y Romances artúricos.

Romances novelescos o romances de invención

- ❑ Son aquellos que ni derivan de una fuente escrita anterior ni están vinculados a hechos históricos: *Romance del prisionero*, *Romance de Fontefrida*, *Romance del conde Arnaldos*...

El mester de clerecía. *Milagros de Nuestra Señora. Libro de buen amor*

El mester de clerecía está formado por un conjunto de **obras narrativas escritas por clérigos** en **Castilla** durante los **siglos XIII y XIV**.

Características

- ❑ **Empleo de la cuaderna vía.** Esta estrofa consta de cuatro versos alejandrinos con **rima consonante (14A 14A 14A 14A)**. Es marca de dignidad artística frente a la irregularidad métrica de la lírica popular y de los cantares de gesta.
- ❑ **Importancia de las fuentes escritas.** Los autores de clerecía aspiraban a fundar una literatura de prestigio en lengua vernácula. Se sirvieron de **fuentes escritas**, generalmente latinas, a las que solo tenían acceso autores cultos.
- ❑ **Afán didáctico y moralizador.** Las obras de clerecía tienen como propósito **divulgar la cultura**, promover la **devoción religiosa** y ofrecer **modelos de comportamiento**.

Gonzalo de Berceo: *Milagros de Nuestra Señora*

En *Milagros de Nuestra Señora*, la obra más importante de Berceo, se exalta el papel de la **Virgen** como mediadora entre el hombre y la divinidad.

Estructura de los *Milagros de Nuestra Señora*

Introducción alegórica

El poeta, en primera persona, se presenta como un peregrino que se sienta a descansar en un prado a la sombra de un árbol. La romería representa la vida humana; el prado es imagen del Paraíso o la salvación eterna; el árbol protector encarna metafóricamente a la Virgen.

Veinticinco narraciones («milagros»)

En ellas se cuentan hechos milagrosos atribuidos a la Virgen. Están protagonizadas por personajes en peligro o pecadores que salvan la vida o el alma gracias a su devoción mariana.

Libro de buen amor

Obra más significativa del mester de clerecía en el siglo XIV.
Compuesta hacia 1330, por **Juan Ruiz, arcipreste de Hita**.

Estructura

Historia principal

- ❑ Consiste en una **autobiografía erótica ficticia**: un arcipreste relata en primera persona sus aventuras amorosas, por medio de una **estructura episódica**.
- ❑ En su intento de seducir a mujeres de diversa condición (nobles, serranas, viudas, una monja...), cuenta con la ayuda de terceras personas; en particular, de la vieja **Trotaconventos**, antecedente directo de Celestina.

Conjunto de materiales heterogéneos

Textos poéticos
Ejemplos o *exempla*
Historia de don Melón y doña Endrina
Consejos de don Amor
Lucha de don Carnal y doña Cuaresma

Interpretación

El *Libro de buen amor* se muestra como un texto intencionadamente ambiguo, que admite diversas lecturas:

DIATRIBA CONTRA LA LUJURIA

En el prólogo en prosa que encabeza la obra, el autor opone el **buen amor** —el amor a Dios— al **loco amor**, identificado con el amor carnal.

CELEBRACIÓN DE LOS PLACERES TERRENALES

En el mismo texto, el autor admite, sin embargo, que quienes quieran usar «el loco amor, aquí hallarán algunas maneras para ello». El desenfado y la alegría vital que rebose el relato permiten entenderlo también como una celebración de la vida y los placeres terrenales.

- ❑ El autor pretende, por una parte, demostrar su **talento como versificador** y su **conocimiento de las fuentes** más diversas.
- ❑ Por otra, su intención es **satirizar los vicios del clero**, como evidencia la reflexión de don Amor sobre el poder del dinero (en la que critica la codicia y la corrupción eclesiástica); o la «Cantiga de los clérigos de Talavera», en la que censura jocosamente la lujuria de los miembros del estamento eclesiástico.