

TEMA 12: LA LÍRICA MEDIEVAL

1 La Edad Media

Se conoce con el nombre de Edad Media un período muy amplio que abarca desde la caída del **Imperio romano de Occidente en el 476**, hasta la **caída de Constantinopla en 1453**, o la **conquista de América, en 1492**.

Suele dividirse en dos grandes períodos:

- **Alta Edad Media.** Del siglo V al XII.
- **Baja Edad Media.** Del siglo XIII al XV.

Tal división no es caprichosa. Hasta ese momento la **cultura** está en manos de la **Iglesia** y la **vida** se realiza en torno al **castillo**; clero y nobleza son los grandes estamentos de la sociedad en torno a los cuales gira el mundo medieval.

A partir del siglo **XIII** las **Universidades** sustituyen al monasterio, la nobleza se hace más culta y la aparición de una nueva clase social, la **burguesía**, provoca un cambio radical en la vida de las ciudades.

Acontecimientos relevantes:

En el siglo VI, los **visigodos** invaden la península Ibérica. Fundan un reino con capital en Toledo. Adoptan el latín como lengua.

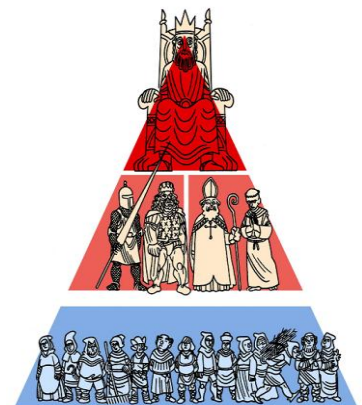
En el **711**, los **musulmanes** invaden la península casi por completo. Los cristianos se refugian en las montañas del norte.

En el siglo XIII, comienza Reconquista de la Península por parte de los cristianos del norte.

1.1 Estructura social

Los pueblos cristianos se organizan en reinos. El poder real tiene carácter divino e incluía la jefatura suprema del Ejército, potestad legislativa y atribuciones político-administrativas. La sociedad se hallaba jerarquizada de ahí las diferencias entre los grupos sociales.

1. **Nobleza:** dedicada a la guerra. Grupo social dominante, gozaba de privilegios. Jerarquizada: ricoshombres, infanzones y caballeros villanos.
2. **Clero:** dedicado a predicar la doctrina cristiana. Formado los grandes dignatarios y el bajo clero.
3. **Burguesía:** artesanos y comerciantes que vivían en los burgos (ciudades)
4. **Campeinado:** cultivaba la tierra. Sin privilegios.
5. **Marginados**, pobres y mendigos.
6. **Otros grupos sociales minoritarios:**
  - a) **Mozárabes:** cristianos en territorio musulmán.

- b) Mudéjares: musulmanes entre cristianos.
- c) Moriscos: musulmanes convertidos al cristianismo.
- d) Muladíes: cristianos convertidos al islam.
- e) Judíos: puestos de confianza entre la nobleza.
- f) Numerosos extranjeros, sobre todo francos. Dedicados al comercio y artesanía.

1.2 Influencias culturales.

Durante la Edad Media conviven sociológica y culturalmente tres pueblos, **árabes, judíos y cristianos**. Fruto de esta relación son las **jarchas**, el primer documento escrito de nuestra literatura. De la cultura **árabe** proceden la mayor parte de las colecciones de **cuentos**. A sabios **árabes y judíos** debe su esplendor la **Escuela de Traductores de Toledo**.

El **camino de Santiago** supuso el primer contacto cultural de España con Francia, influencia presente en los **cantares de gesta**.

Las **cortes provenzales**, fueron un ejemplo a seguir por nuestra ruda nobleza. La **poesía provenzal** incidió de manera notable en la **lírica catalana y gallego-portuguesa**.

Por último, a **finales** de la EM, comenzó el contacto con **Italia** que iba a dar sus frutos en el **Renacimiento**. No obstante, en el siglo **XV**, gracias a ese contacto, se conoce la **cultura clásica** y dejan su huella los grandes maestros italianos: Dante, Petrarca y Boccaccio.

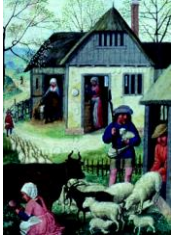
También en la EM se produce el **triunfo de las lenguas románicas**, éstas sustituyen al latín, que queda solo como lengua de cultura. En el siglo **XIII** los documentos de la Cancillería de Castilla y León se escriben en castellano, y desde **XII** se escriben obras literarias en castellano.

En el siglo **XIII** surgen las **Universidades** de Palencia (1208), Valladolid, Salamanca.

1.3 La ideología del hombre medieval y su reflejo en la Literatura.

Precisar el concepto del mundo que tenía el hombre medieval resulta difícil, debido a la duración del período. Las características más comunes serían:

La EM es un **mundo de tinieblas** y el hombre vive inmerso en una enorme cantidad de misterios: la **tierra** en la que vive; el **mar**, que no se aventura a investigar; el firmamento, un auténtico **enigma**, etc. La única **respuesta** que tiene es **Dios (teocentrismo)**, de ahí que todo su mundo gire en torno a ese poder sobrenatural que dirige su destino y no potencia, en absoluto, sus facultades individuales. Esta

falta de personalidad se manifiesta, incluso en la **literatura**, que es **anónima** hasta casi el siglo XIV.

Hasta que llegan los primeros contactos con Europa, el hombre vive apegado a sus tradiciones. La **cultura** es patrimonio de **unos pocos** y el **pueblo** vive de las **faenas del campo** sin más inquietudes que comer, **servir a su señor**, esperar los acontecimientos folklóricos y **amar a Dios**. La **literatura**, pues, tendrá una intención eminentemente **didáctica** y un fuerte carácter **popular** hasta entrado el siglo XIV.

Debido a esto la **lengua** empleada por los escritores será **sobria**, sin especiales preocupaciones estéticas. La lengua está llena de **vacilaciones** como corresponde a un período de formación del idioma.

1.4 La crisis del siglo XIV

En este siglo se paraliza la expansión militar castellano-leonesa, esto coincide con una época de crisis general provocada por:

1. **Luchas** nobiliarias por el poder
2. **Epidemias, hambre y guerras** que provocan una crisis demográfica. La agricultura se estanca, mientras que la ganadería se expande con la creación de la Mesta.
3. **Enfrentamientos** por motivos **religiosos** entre cristianos viejos y nuevos. Mudéjares y judíos son obligados a convertirse al cristianismo.

1.5 El siglo XV

Al haber menos epidemias se produce cierta **recuperación demográfica**, que conlleva la reconstrucción agraria de

Castilla. El comercio interno se incrementa debido a la Mesta.

En la primera mitad de siglo, sigue existiendo cierta inestabilidad política: conflictos entre la aristocracia y la monarquía

La **nobleza** empieza a preocuparse por la **cultura** y disfrutaron de la **vida cortesana**, artística e intelectual. Desde **Italia**, se abrió paso una nueva corriente, el **humanismo**, que implicaba un acercamiento a la literatura clásica y una nueva valoración del papel del hombre en el universo.

Con los **Reyes Católicos** se consigue la **unidad territorial** con la conquista de Granada (1492) y se restringió el poder de la nobleza.

En 1478 se crea el **Tribunal de la Inquisición**, para vigilar las conversiones, y en 1492 se obligó a los judíos a convertirse o abandonar el país.

En **1492** Colón descubre **América**, y Elio Antonio de Nebrija escribe la primera **Gramática** de la lengua española.

2. La lírica primitiva culta

Las primeras manifestaciones se produjeron en Cataluña, en el reino de Galicia y en al-Ándalus, comparten las siguientes características:

- Autores concretos.
- Transmisión escrita.
- Poemas extensos.
- Complejidad formal
- Amor y otros temas.

2.1 Lírica culta castellana

En el siglo XII surge en **Provenza** (sur de Francia) la **poesía trovadoresca**. Su centro de gravedad se desplazó a Cataluña en el siglo **XIII**. Esta poesía se recoge en casi cien cancioneros.

La poesía trovadoresca de carácter lírico, fue obra de **autores conocidos** y se expresó en una **lengua homogénea**, por encima de las variantes dialectales de los poetas. Los trovadores crearon un **arte refinado**, difícil, sometido a leyes rígidas: medida de versos y rima **consonante**. Sus composiciones, destinadas al canto, fueron divulgadas por músicos-cantores: los juglares, pero a diferencia de los que transmitían otro tipo de poesía, estaban obligados a ser fidelísimos a los textos.

Los trovadores cultivaron básicamente dos géneros: el sirventés y la cansó:

Cansó: **Composición amorosa, de hombre a mujer**, que refleja la ideología feudal: relaciones amorosas se igualan a las relaciones **señor y vasallo**.

Estas composiciones emplean el **código del amor cortés**, tomado de la poesía provenzal. Caracterizado por:

1. Mujer considerada ser superior, ideal y distante.
2. Amor sólo tiene cabida fuera del matrimonio.
3. El amante se considera vasallo de la dama. Etapas:
  - No osa expresar sus sentimientos.
  - Manifiesta, al fin, su amor.
  - Ella lo rechaza.
  - Él insiste.
  - Es correspondido en su amor.
  - Alcanzan la consumación del amor.

Sirventés: poema para expresar ira, ataque personal o discurso moralizante.

Otras composiciones provenzales serían:

Alba: evocaba la separación de los amantes al amanecer.

Planto: llanto fúnebre que incluía lamentaciones y la enumeración de las virtudes del difunto.

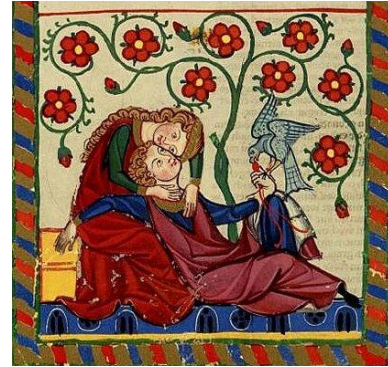
Tensó: consistía en un debate poético.

2.2 Lirica culta gallego-portuguesa

En la lirica gallego-portuguesa sobresalen las **cantigas de amor**, cultivadas en el oeste peninsular durante los siglos **XIII y XIV**.

Es estas composiciones se advierte la influencia de la poesia trovadoresca, llegada a traves del Camino de Santiago.

Cantigas de amor: El yo poetico es un hombre que se dirige a una dama —su *senhor* (señor) —, ante la que se queja de su indiferencia o actitud hostil. En las cantigas de amor, el gozo amoroso de las *cansós* se transforman en **tristeza** y tormento, y amar y morir se equiparan. No hay presencia de elementos de la naturaleza; el **entorno** es **urbano**, más bien **palatino**. La métrica es variada y artificiosa.

Además de esta vertiente amorosa, la lirica culta gallego-portuguesa incluye también cancioneros de burlas y un cancionero religioso.

Canciones de burlas: → Cantigas de escarnio: sátiras veladas.

→ Cantigas de maldecir: ataques directos en tono caricaturesco.

Cantigas de Santa María: autor rey Alfonso X el Sabio, poemas en homenaje a la Virgen, la mayoría son narrativas y relatan sus milagros.

2.3 Lirica culta árabe y hebrea

En los siglos X y XI surgieron en al-Ándalus dos tipos de poemas estróficos: el zéjel y la moaxaja.

Moaxaja	Zéjel
Carácter amoroso Escrita en árabe o hebreo clásico. Al final: la jarcha	En árabe dialectal Sin jarcha.

3. La lirica primitiva popular

Las manifestaciones peninsulares de la lirica primitiva popular son las **jarchas** andalusíes, las **cantigas de amigo** gallego-portuguesas y los **villancicos** castellanos. Comparten las siguientes características:

- Transmisión oral
- Poemas breves
- Versos de arte menor
- Uso de repeticiones

En Andalucía: Las jarchas

La más antigua es del siglo XI, son los versos que cerraban las moaxajas; estaban escritas en **árabe, hebreo o mozárabe**.

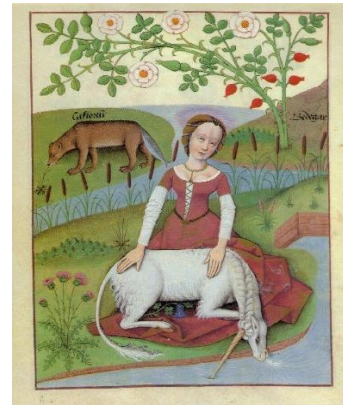
El tema es amoroso: el emisor, una **mujer enamorada** que se duele por la pérdida, ausencia o tardanza de su amado (**habib**), cuenta su sufrimiento a su **madre, hermana o amigas**, en un **entorno urbano**.

Se caracterizan por la simplicidad y el escaso empleo de recursos expresivos (repeticiones, interrogaciones y exclamaciones). Utiliza un vocabulario sencillo, con algunos arabismos. Suele constar de dos o tres versos monorrimos; también puede utilizar la cuarteta asonantada (cuatro versos rimando los pares).

En Galicia: Cantigas de amigo

Siglos XIII y XIV. En las cantigas de amigo gallego-portuguesas, el emisor es también una **muchacha enamorada** que expresa sus sentimientos a su madre, hermanas o amigas: dolor por la muerte, ausencia del amado, ansiedad, melancolía o alegría por su regreso. La **naturaleza** cobra un papel importante: el mar, los prados... con la que el yo poético se identifica y les pregunta por el amado ausente.

Utilizan un lenguaje popular. Su forma habitual es la **estrofa monorrima**, seguida de un **estribillo**. Su principal recurso es el **paralelismo**: cada par de estrofas repite el mismo contenido, variando solo las palabras en la rima.

En Castilla: Villancicos

Es el núcleo más tardío en cuanto a textos conservados por escrito. Esto no quiere decir que sean posteriores a los otros. Lo que sucedió es que los poetas cultos recogerán, por escrito, esta poesía castellana muy tardíamente (s. XIV-XV).

La composición más representativa es el **villancico de amigo**: una doncella enamorada se lamenta por su situación. El lugar del encuentro es un entorno rural y simbólico:

- Fuente: lugar de encuentro de los amantes
- Rosa: símbolo de virginidad

En los villancicos es frecuente la ausencia de adjetivos, abundan verbos de movimiento, diminutivos, oraciones exhortativas y desiderativas. Utilizan la llamada estructura zejelesca y también la estructura paralelística.

Existen también otros subgéneros:

- **Canciones de romería**: lugar de encuentro de los enamorados es una ermita, una romería.
- **Mayas**: El escenario es primaveral, un entorno idealizado para el encuentro amoroso.

- **Canciones de albada:** El tema es el amor al llegar el alba. Tenemos dos tipos:
  1. La **albada** de herencia provenzal, los amantes se separan al llegar el alba, después de haber pasado la noche juntos.
  2. La **alborada**, propia de la lírica castellana, los amantes se citan justo cuando llega la mañana.

4. La poesía cancioneril

Poesía culta y artificiosa: destinada a ser leída y recitada en el refinado ambiente de la corte.

Diferentes temas:

Poesía amorosa:

Basada en concepto de amor cortés (nacido en Francia, s. XII).

Amor = culto a la mujer, dueña y soberana del amante (reducido a vasallo a la espera del inalcanzable galardón): lejana, inaccesible y cruelmente ingrata. Él prefiere la muerte al desamor. Enamorado canta al **dolor** por ausencia o desvío (rechazo) de su amada > placer del sufrimiento.

Dama es divinizada (incluso terminología sacra): obra maestra de Dios > perfección espiritual (casta, honesta, discreta,..., de elevado rango social).

Erotismo: a veces llega a ser obsceno. Con eufemismos se alude a relaciones sexuales: morir, paraíso, dolor, vencer, galardón,...

Estamos ante una **moda literaria**: recreación de clichés heredados.

Poesía moral y religiosa

Crítica a la sociedad: abusos de poder, condenan sus vanidades, corrupción y relajación de costumbres,...

Propugnan una actitud estoica: fortaleza contra la adversidad.

Poemas de alabanza (loores) a la Virgen y a Cristo.

FORMA: Métrica y estilo

Arte mayor para poemas de tono solemne.

Octosílabo para temas amorosos.

Recursos literarios: Antítesis
Paradoja.
Derivación y poliptoton.
Alegoría.

5. Grandes poetas del siglo XV

El marqués de Santillana

Cultivó la poesía moral, política y alegórico-narrativa. Su mejor obra: Las serranillas → poemas que narran encuentro entre caballero y pastora, unas veces consuman el amor, otras no.

Intentó adaptar a la literatura española el **soneto italiano**.

Juan de Mena

Obra más destacada: *Laberinto de Fortuna o Las trescientas*, alabanza al rey Juan II.

6. Jorge Manrique

Máximo representante de la lírica castellana del s. XV. Nació en Paredes de Nava (Palencia), en 1440, en el seno de una familia noble.

Aparte de su obra más famosa *Coplas a la muerte de su padre*, escribió un conjunto de poemas menores sobre tema amoroso y burlesco.

Las *Coplas a la muerte de su padre* fueron escritas en 1476, a raíz de la muerte de don Rodrigo Manrique, padre del autor. En ellas, Jorge Manrique de cauce al sentimiento de dolor que la muerte de su padre provocó en él. Pero las *Coplas* trascienden lo personal y ofrecen una **reflexión trascendente sobre la fugacidad de la vida y el poder inexorable de la muerte**

La obra consta de 40 estrofas, llamadas coplas de pie quebrado o manriqueñas. Cada una está formada por dos sextillas con el siguiente esquema métrico:

8a 8b 4c 8a g 8b 4c 8d 8e 4f 8d 8e 4f (rima consonante).

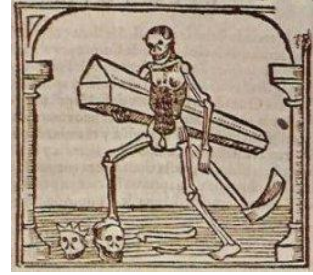
5.1. Estructura de las *Coplas*:

El autor parte de una reflexión general y abstracta sobre la vida, la muerte y la fugacidad de las cosas materiales. Después se centra en hechos y personajes históricos, y por último en la figura de su padre. En este desarrollo de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto. Se descubren tres partes distintas:

Coplas I - XIV Jorge Manrique plantea la reflexión sobre la brevedad de la vida y la inconsistencia de los placeres mundanos.

Coplas XV - XXIV El autor ejemplifica sus reflexiones de la primera parte a través de personajes concretos. De este modo demuestra que la muerte trata por igual a débiles y a poderosos, a pobres y ricos, y que los bienes materiales duran poco.

Coplas XXV - XL El poema se centra en la figura de don Rodrigo Manrique, a quien el autor dedica un encendido elogio (coplas XXV - XXXII). Después se recoge un diálogo ficticio entre su padre y la muerte (coplas XXXIII-XXXIX) y por fin nos dice la forma como don Rodrigo murió (copla XL)

5.2. Temas:

- **Vanidad de vanidades y desprecio del mundo:**

El primero de los temas se enuncia de forma sintética mediante las palabras con que se inicia el Eclesiastés:

"Vanidad de vanidades, [...]; todo es vanidad ¿Qué provecho saca el hombre de todo por cuanto se afana debajo del sol?"

El núcleo temático del poema arranca de esta íntima convicción. Las reflexiones sobre la vida y la muerte parten del supuesto de que nada en este mundo posee auténtico valor. Por tanto lo sabio será despreciar lo mundano ya que todo está sometido a la acción de tres poderosos enemigos: el tiempo, la fortuna y la muerte.

- **El tiempo:**

El tiempo introduce la idea de **fugacidad**, de fluir constante. El presente no existe, ya que es imposible capturarlo, el futuro se va transformando en sucesivos presentes, por lo que, al final, todo es puro pasado. Esta fugacidad del tiempo se expresa mediante el tópico del **ubi sunt?** en la segunda parte del poema.

- **La fortuna:**

Es otro de los temas más empleados por los poetas del otoño medieval. Se solía representar mediante tres ruedas, que simbolizaban el pasado, el presente y el futuro. De este modo, se hablaba de la rueda de la fortuna para significar la inconstancia y la inseguridad.

- **La muerte:**

Aparece analizada en las Coplas desde una perspectiva trascendente y cristiana. Su valoración, por tanto, no es negativa: la muerte es un trance necesario para acceder a la vida eterna. Es igual para todos.

De acuerdo con ello, la vida terrenal se entiende a la manera bíblica, como "vanidad de vanidades". El mundo, con todo su aparato de riquezas, honores y privilegios queda definitivamente despreciado.

- **La fama:**

Para Manrique la fama es un reflejo de la vida de honor personal. Los hechos famosos de su padre son consecuencia de su vida

ejemplar. Cuando la muerte llega, servirá para perpetuar la memoria del desaparecido. Es la 2º vida que al prevalecer sobre la muerte hace posible el consuelo de la víctima y sus allegados.

La fama constituye la única defensa frente a los terribles enemigos: la fortuna y el tiempo. Conclusión: Frente a la acción de la fortuna, el tiempo y la muerte, sólo cabe oponer la trayectoria de una vida ejemplar.

5.3. Subgénero lírico: elegía

Las Coplas tienen tras de sí una larga tradición de literatura funeraria, constituida por **elegías** y **plantos** (lamentaciones por la pérdida de su ser querido). En España esta tradición empezó, curiosamente, con el elplanto que el Arcipreste de Hita dedicó a Trotaconventos y continuó más allá de las Coplas. Así, en *La Celestina*, Fernando de Rojas pone en boca de Pleberio un planto por la trágica muerte de su hija Melibea.

5.3. Estilo:

- **Expresiones exhortativas:** Para que el lector participe del sentimiento del poeta.
Recuerde el alma...
Dejad el mundo engañoso...
- **Los plurales:** Además de involucrar al lector, el uso de las primeras personas del plural produce el efecto estilístico de dotar de universalidad a lo que afirma
Nuestras vidas son los ríos
que van a dar a la mar...
- **La sentenciosidad:** Nos referimos con ello a la tendencia estilística a condensar el contenido conceptual del poema en fórmulas expresivas breves.
Cualquier tiempo pasado
fue mejor
- **El Ubi sunt?:** Consiste en una serie de preguntas retóricas acerca del paradero de personajes históricos o famosos. Esta figura literaria basa su eficacia expresiva en los siguientes mecanismos:
  - Empleo de la anáfora.
  - La inexistencia de respuesta.
  - Metáforas.
  - Paralelismos.
- **Los infinitivos sustantivados:** Pueden servir para actualizar el pasado (aquel trovar, aquel danzar), o subrayar la condición de hombre de acción de don Rodrigo (en vencer, en batallar).

