

LA LITERATURA MEDIEVAL I

La Edad Media transcurre durante un largo periodo de diez siglos que abarca desde la caída del Imperio Romano de occidente en el año 476 (siglo V) hasta la conquista de Constantinopla por los turcos otomanos en 1453 (siglo XV). En España ese final se suele situar en el descubrimiento de América y la expulsión de los judíos (1492). La Edad Media se divide, a su vez, en tres períodos:

- 1) Primera Edad Media: 476 - siglo VIII.
- 2) Alta Edad Media: siglos VIII-XII.
- 3) Baja Edad Media: siglos XIII-XV.

En la Península Ibérica, la Edad Media estará marcada, fundamentalmente, por la **Reconquista** y en toda Europa por las **Cruzadas** o expediciones cristianas enviadas para rescatar los santos lugares. Este hecho y la estructuración de la sociedad se verán reflejados en la literatura medieval.

Son significativas la convivencia entre las culturas cristiana, árabe y judía y las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Lo primero dará lugar a una rica cultura que caracterizará y aportará originalidad a nuestra literatura. Las peregrinaciones, por su parte, supusieron una importante vía de contacto con Europa.

A la muerte del emperador Teodosio I el Grande, sus dos hijos, Honorio y Arcadio, heredan las dos mitades del Imperio Romano, que queda oficialmente dividido, ninguno de los dos jóvenes emperadores demostraron ser capaces. El imperio occidental comienza a sufrir problemas cuando un éxodo masivo de tribus bárbaras, cruzan el río Rin y penetran por la Galia e Hispania, el imperio occidental sufre continuos ataques y sublevaciones, y en el año 410, la propia Roma sufre un saqueo a manos de los visigodos, dirigidos por su rey Alarico I, tras el saqueo, ambos imperios gozan de una estabilidad aparente, pero el imperio occidental sufre otro duro golpe, cuando los vándalos toman Cartago, la capital de la provincia romana de África, por su parte, el imperio oriental tiene que hacer frente a un nuevo enemigo, desconocido para los romanos, los hunos, dirigidos por su caudillo Atila, atacan el imperio oriental, y posteriormente el occidental, siendo detenido en la Batalla de los Campos Cataláunicos por una coalición de romanos y bárbaros, dirigidos por Flavio Aecio y Teodorico I, a la muerte de Atila, los hunos se disgregan, pero Roma habría de sufrir un nuevo saqueo, esta vez a manos de los vándalos del rey Genserico, en el año 455, la agonía final de Roma acabó en el año 476, cuando el emperador Rómulo Augústulo es depuesto por un jefe bárbaro, este año marca el comienzo de la Edad Media, el imperio oriental, habría de sobrevivir casi 1.000 años más. Distintas tribus bárbaras, se disgregan por los antiguos territorios del Imperio Romano de Occidente.

- 406: Tribus germánicas cruzan el río Rin ante la pasividad del Imperio Romano de Occidente; dichas tribus se disgregan por la Galia e Hispania.
- 407: El autoproclamado emperador Constantino III abandona Britania, asentándose en Arlés; el Imperio Romano de Occidente abandona Britania.
- 410: Los visigodos de Alarico I saquean Roma ante la pasividad del emperador Honorio.
- 439: Los vándalos toman Cartago y se apoderan de África, provincia del Imperio Romano de Occidente.
- 455: Los vándalos de Genserico saquean Roma por segunda vez en menos de 50 años.
- **476**: El último emperador del Imperio Romano de Occidente, Rómulo Augústulo, es depuesto por Odoacro; desaparece oficialmente el imperio romano de occidente.
- 480: Es asesinado Julio Nepote, último emperador oficial del Imperio Romano de Occidente.

- **Teodorico el Grande (454 - 526):** funda el Reino Ostrogodo.
- 554: El Imperio Bizantino se anexiona el Reino ostrogodo gracias principalmente a las campañas del general Narsés.
- 565: Mueren ese mismo año Justiniano I y Belisario, principales artífices de la expansión del Imperio Bizantino.
- 568: Los lombardos invaden Italia.
- 570: Nace Mahoma, profeta del islam.
- 553: El emperador Justiniano I convoca el Segundo Concilio de Constantinopla.
- **587: Recaredo I,** rey de los visigodos, se convierte al catolicismo, siendo el **primer rey visigodo católico**. La religión oficial de los visigodos pasa a ser el catolicismo en sustitución del arrianismo.
- **San Isidoro de Sevilla (556-636)** fue una de las personas más cultas de su tiempo.
- 638: Los árabes conquistan Palestina.
- 642: La Biblioteca de Alejandría es incendiada por los árabes.
- **711:** Táriq ibn Ziyad derrota a los visigodos en la **Batalla de Guadalete** y pone fin al Reino visigodo de Toledo.
- 732: Derrota de los musulmanes en Poitiers.
- **Don Pelayo (737):** comenzó la Reconquista. Primer monarca del Reino de Asturias.
- Carlomagno (742 - 814): fundador del Imperio Carolingio.

✦ **En la Primera Edad Media** no hay una literatura románica propia, pues todavía se habla y se escribe en latín. Destacan obras como:

- La *regula monasteriorum (ora et labora)* [525] de San Benito de Nursia (480-547), patrón de Europa y fundador de la orden benedictina hizo de los monasterios cluniacenses y cistercienses focos de cultura que ejercieron una gran influencia sobre la Europa medieval.
- La *Teología mística* de san Dionisio [pseudo Dionisio] (s. V).
- Las *Etimologías* de San Isidoro de Sevilla (560-636), en las que se recogen y sintetizan todos los ámbitos del saber de la época.
- La escuela palatina de Aquisgrán fundada por Carlomagno (742-814) y dirigida por Alcuino de York (735-804) establece los estudios de las siete artes liberales recogidas en *el trívium* y *el cuadrivium*.
 - El *Trivium* abarca:
 - La Gramática: ayuda a hablar.
 - La dialéctica: ayuda a buscar la verdad.
 - La retórica: adorna la forma de expresión.
 - El *Quadrivium* abarca:
 - La aritmética o estudio de los números.
 - La geometría o estudio de los ángulos.
 - La astronomía o estudio de los astros.
 - La música o estudio de los cantos.
- Las *diatribas dialécticas* de marcado carácter filosófico de Pedro Abelardo (1079-1142).

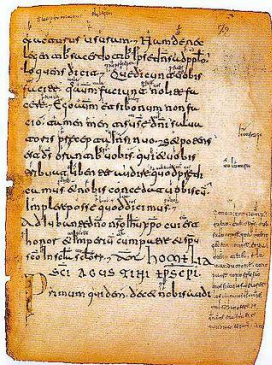
✦ **En la Alta Edad Media (ss. VIII - XII)**

Hacia el siglo XI aparecen las lenguas romances como producto de la evolución del latín. Comienza la denominada **literatura medieval**, a todas las obras escritas en Europa hasta el siglo XV incluido. A causa de la gran amplitud espacial y temporal de este período se suelen caracterizar las obras literarias por su lugar de origen, su lenguaje o su género. **Por literatura medieval española** se entiende el conjunto de obras literarias escritas¹ en castellano medieval

¹ Se presupone que la literatura oral en castellano es anterior a la literatura escrita del siglo XIII.

entre los primeros años del siglo XIII y los últimos del siglo XV. Se toma como referencia para esas fechas son, por un lado, el *Cantar de Mio Cid*, cuyo manuscrito más antiguo sería de 1207, y por otro, *La Celestina*, de 1499, obra ya de transición hacia el Renacimiento.

Las primeras palabras en castellano aparecen en los **cartularios**² del Monasterio de **Sta. María de Valpuesta**, en Burgos, están fechadas entre los años 804 y 1200 y han desplazado, a las **glosas emilianenses**³ y **silenses**⁴ de finales del siglo X como los documentos donde aparecen las primeras palabras en castellano.

Debido a falta de rigor filológico se le atribuyó inicialmente y de manera errónea el sobrenombre de “cuna del castellano” a San Millán de la Cogolla; sin embargo, estas glosas no están escritas en castellano sino en la variedad riojana del navarro-aragonés. Además se han encontrado textos castellanos anteriores. El Instituto Castellano-Leonés de la Lengua dató los **Cartularios de Valpuesta** junto con la **Nodicia o documento de Kesos**, como algunos de los registros con rasgos de lengua castellana y leonesa más antiguos que se conocen. En noviembre de 2010, la Real Academia Española avaló los cartularios como los primeros documentos en los que aparecen palabras escritas en castellano, anteriores a las Glosas Emilianenses.

- La vida gira en torno al castillo y es escasa la influencia de las ciudades.
- Los monasterios tienen un importante papel en la conservación de la cultura grecolatina y en la difusión de las obras literarias.
- El románico llega a su máximo esplendor.
- La Escuela de traductores de Toledo es un foco de cultura destacado.
- El *héroe* motiva la temática literaria.

✦ **En la Baja Edad Media (ss. XIII-XV)**

- Las ciudades cada vez adquieren más importancia.
- Las Universidades sustituyen a los monasterios y la nobleza se hace más culta.
- El gótico refleja el poder de las ciudades y es producto del ascenso de la burguesía, que como clase social se adscribe al pueblo llano.
- Con Alfonso X (1221-1284) se crea la prosa castellana y la Escuela de traductores de Toledo recibe un nuevo impulso.

En la Edad Media no se distinguen los límites entre lo natural y lo sobrenatural. El hombre vive condicionado por numerosos misterios cuya respuesta es Dios.

✦ **El mundo medieval** está condicionado por el **teocentrismo** (todo gira en torno a Dios). En las artes domina el simbolismo. La **sociedad** está **muy jerarquizada**. El rey representa la máxima autoridad y ostenta los poderes terrenales y divinos. Los estamentos sociales son:

- **La nobleza**. Se dedica a la guerra y la caza, estaba obligada a servir al rey, mediante el juramento del vasallaje. Poseía grandes extensiones de terreno y riqueza.
- **El clero**. Además de sus labores relacionadas con la religión, conserva y transmite la cultura grecolatina.

² Cartulario: conjunto encuadernado de pergaminos que contienen privilegios, juicios, ventas, cambios, contratos... de alguna iglesia o monasterio.

³ Monasterio de San Millán de la Cogolla, en La Rioja.

⁴ Monasterio de Silos, en Burgos.

- **El pueblo llano.** Representa la mayor parte de la población y se dedica a la agricultura, la ganadería o la artesanía. Carecía de derechos y muchas personas vivían casi en la esclavitud.
- ♦ **Los reinos se gobiernan por Cortes.** Es importante el papel económico y cultural de los judíos.
- ♦ **El feudalismo** es la organización político-económica de la sociedad medieval. En él están presentes:
 - a) **El vasallaje:** relación personal por la cual el vasallo había de ofrecer o cumplir unos servicios (de guerra, de corte...) al Señor a cambio de la protección de éste.
 - b) **El beneficio:** pago por los servicios anteriores. Normalmente se hacía mediante la posesión [temporal] de tierras.

- ✦ **De los castillos y de los monasterios** surgen dos modelos sociales: el caballero y el monje. Ambos representan respectivamente el ideal guerrero y religioso que conforman el mundo medieval. La vida se entiende como camino para ganar la salvación del alma. El guerrero que lucha por la religión aglutina ambos ideales.
- ♦ **El caballero** accede a la nobleza, no por herencia sino por sus servicios y sus hazañas. Su estilo de vida y de conducta se plasma en tratados como el *Libro de la Orden de Caballería* de Raimundo Lulio (1232-1315) o el *Libro del Caballero y el Escudero* de don Juan Manuel (1282-1349).
- ♦ **El héroe en mitología** es el hijo de un dios y un mortal. Ello le convierte en un ser especial no comparable a los hombres normales. Parte de estos rasgos pasan al **héroe literario**⁵, en cuanto que representa la capacidad del hombre para superar las pruebas negativas de la vida y reafirmar en la victoria sus virtudes: valor, integridad, figura ejemplar, prestigio,... El héroe es un personaje eminente que encarna la quinta esencia de los rasgos claves valorados en su cultura de origen. Posee habilidades sobrehumanas o rasgos de personalidad idealizados que le permiten llevar a cabo hazañas extraordinarias y beneficiosas («actos heroicos») por las que es reconocido. Una persona se convierte en héroe cuando realiza una hazaña extraordinaria y digna de elogio e imitación para la cultura de su lugar y tiempo, particularmente cuando para ello sacrifica o arriesga valerosamente su vida. Tradicionalmente, el término "héroe" se vincula al ámbito de la guerra: persona que muestra un coraje o éxito extraordinarios en combate, sobre todo cuando resulta muerto o herido por arriesgar voluntariamente su vida.

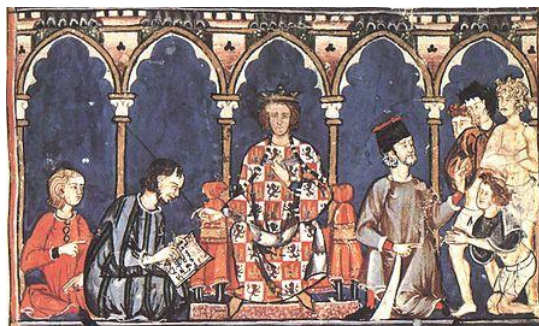
Clérigo trabajando en el *scriptorium*

En los *scriptoria* o lugares dedicados al trabajo de los copistas, las actividades se dividían por especialidades:

- ♦ **Los miniatores:** ilustraban los textos con miniaturas.
- ♦ **Los antiquarij:** expertos en caligrafía que tenían como auxiliares a los *scriptores*.
- ♦ **Los rubricatores:** hacían las letras iniciales de cada capítulo.

⁵ En la Literatura, o el cine, el héroe es simplemente el personaje central de una obra, cuyas acciones o hazañas se relatan. Puede también tener graves defectos que le llevan a la perdición, como en el caso de Hamlet.

- **Glosa**: anotación muy concisa que se añade en el interlineado o en el margen de un texto para aclarar o comentar. Hasta hace muy poco se pensaba que las primeras palabras en castellano eran unas aclaraciones en lengua romance que hicieron algunos monjes sobre el significado de algunas palabras latinas que en el siglo X ya no entendían. En métrica la glosa es una composición poética de extensión variable que consta de una poesía breve o texto y de la glosa o comentario que se hace de la poesía que constituye el texto y que por lo general es un fragmento de un romance o de otra poesía ya existente. Data del siglo XV y tuvo un éxito extraordinario en los siglos XVI y XVII.
- **Las Glosas Emilianenses** son breves anotaciones manuscritas a un texto latino (códice *Aemilianensis* 60) de finales del siglo X o con más probabilidad a principios del siglo XI que se realizan en lengua romance (bien navarro-aragonés en su variedad riojana, bien castellano con elementos riojanos) y vascuence medieval. La intención del monje copista era probablemente la de aclarar el significado de algunos pasajes del texto latino. La importancia filológica de estas glosas, que no fue advertida hasta el siglo XX, se debe a que contenían el que durante un largo periodo se consideró como primer testimonio escrito del que se tenía noticia de un dialecto romance hispánico, es decir, la lengua vernácula hablada por entonces por el pueblo llano.
- **Las Glosas Silenses** son comentarios en lengua romance peninsular realizados por copistas medievales en los márgenes de un texto en latín. Datan de finales del siglo XI y, al igual que las Glosas Emilianenses o los Cartularios de Valpuesta, tienen como finalidad aclarar los pasajes oscuros del texto latino. Se encontraron en el archivo del monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos). En la actualidad se conservan en la Biblioteca Británica.
- **Los Cartularios de Valpuesta** son una serie de documentos (contratos, testamentos, compra-ventas, diplomas...) del siglo XII que, a su vez, son copias de otros que se remontan al siglo IX, si bien la autenticidad de algunos de ellos es discutida. Están escritos en un latín muy tardío que trasluce algunos elementos propios de un dialecto romance hispánico que ya se corresponde con las características propias del castellano. En noviembre de 2010, la Real Academia Española avaló los cartularios como los primeros documentos en los que aparecen palabras escritas en castellano, anteriores a las Glosas Emilianenses. Los fondos de Valpuesta constan de ocho documentos del siglo IX, 39 del X, 49 fechados en el XI, 90 en el XII y uno del XIII.
- **Se conoce como Nodicia de Quesos o Documento de Quesos** a un escrito en lengua romance aparecido cerca de León y datado entre los años 974 y 980. Se trata de un inventario de quesos que hizo el monje despensero en el monasterio de los santos Justo y Pastor en el pueblo leonés de La Rozuela. En el documento hay anotaciones espontáneas escritas en lengua romance muy primitiva. En rigor, aún no se pueden considerar ni leonés ni castellano, sino de un estadio de latín que comienza a distinguirse del latín vulgar y a fragmentarse en varios protorromances. Se conserva en el archivo catedralicio de León, con la signatura *Manuscrito 852v*.

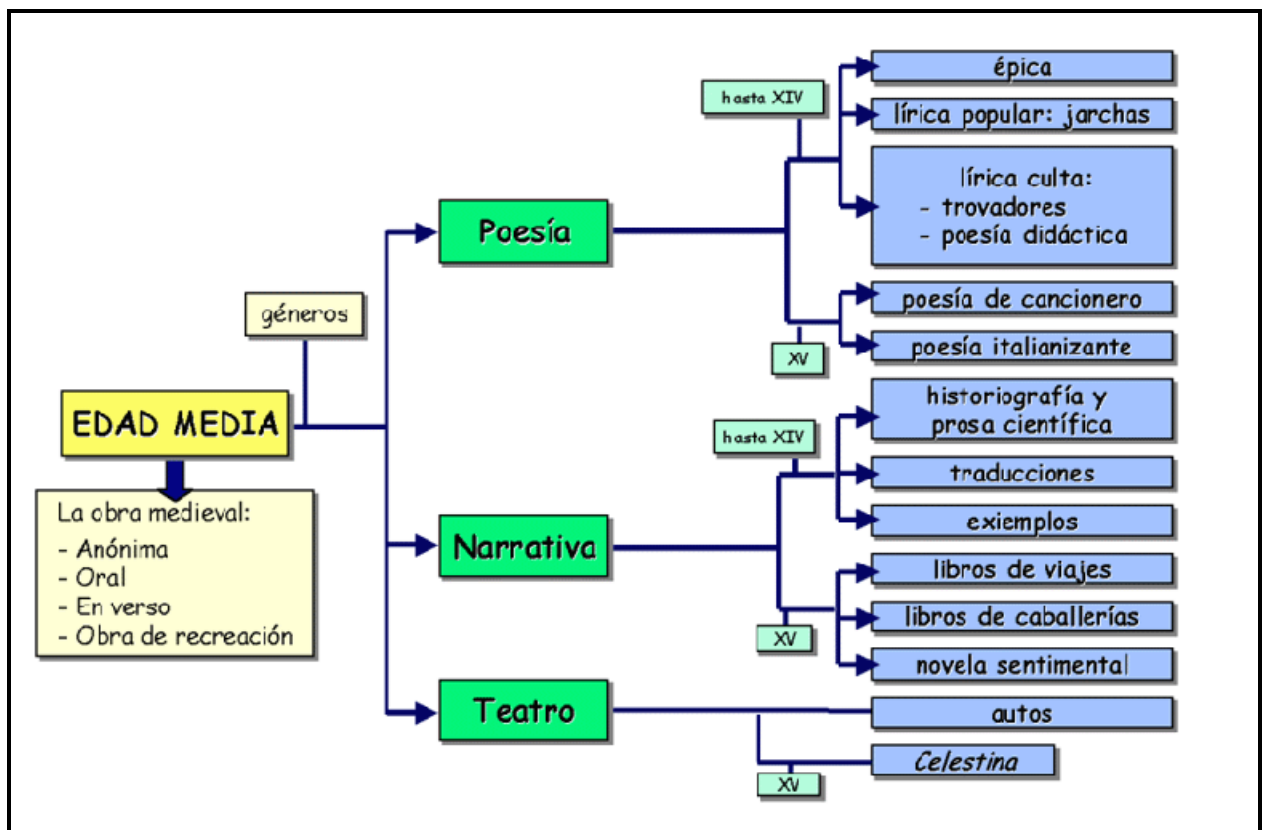
Alfonso X el sabio

I. RASGOS DE LA LITERATURA MEDIEVAL

La literatura fue el reflejo de la sociedad medieval y de su mentalidad. Los principales rasgos son:

- 1) **Importancia de la transmisión oral:** gran parte de la literatura se difundía mediante la recitación, dado que la población era analfabeta en su mayoría.
- 2) **Carácter anónimo de sus autores:** al principio, sobre todo, el autor no firma su obra porque sabe que esta pertenece a una colectividad y no busca diferenciarse de ella. Se va modificando por los juglares o por quienes la transmiten.
- 3) **Finalidad didáctico-moral:** se pretende transmitir una enseñanza o propagar los valores de un rey o de un pueblo, como ocurre con los cantares de gesta.
- 4) **El uso del verso:** el verso será el modo usual de escribir, dada su facilidad para la recitación. Los cantores interpretaban romances e iban de pueblo en pueblo.
- 5) **Imitación:** los autores recogían una tradición popular o un texto latino y lo recreaban. Las obras no eran originales ni se consideraba importante que lo fueran.

Ni fueros, ni diplomas, ni cronicones, ni testamentos ni documentos similares ofrecen interés desde el punto de vista de la literatura. Sí lo tienen algunas obras en prosa, generalmente traducciones, del reinado de Fernando III, el Santo, (1199-1252), ya que preparan el terreno para las grandes realizaciones científico-literarias de la segunda mitad del siglo XIII.

II. LA LÍRICA

Tiene un desarrollo más temprano que la prosa porque está ligada al canto y surge como algo natural en la vida de los pueblos: las hazañas se ponen de manifiesto en la poesía épica y los sentimientos se hacen patentes en las canciones de boda, de siega o de romería. En ellas el amor y sus manifestaciones es un tema constante.

En sus orígenes la poesía lírica es anónima y tiene carácter oral (se transmite de boca en boca) y tradicional (se transmite de generación en generación). También, aunque es más tardía, hay lírica culta o cortesana de autor conocido y que se transmite por escrito. A veces los límites entre la lírica tradicional y la culta no son precisos porque hay poetas cultos que imitan las composiciones populares (tradicionales). Además de esta teoría hay otras:

- a) **Meyer**: en la poesía cristiana de la primera Edad Media.
- b) **Gastón París**: en la poesía pagana a que dan lugar las fiestas primaverales.
- c) **Wechssler**: en la lírica provenzal, que a su vez entronca con la poesía religiosa latina.
- d) **Ribera**: en la poesía de influjo arábigo-andaluz.

• La lírica tradicional

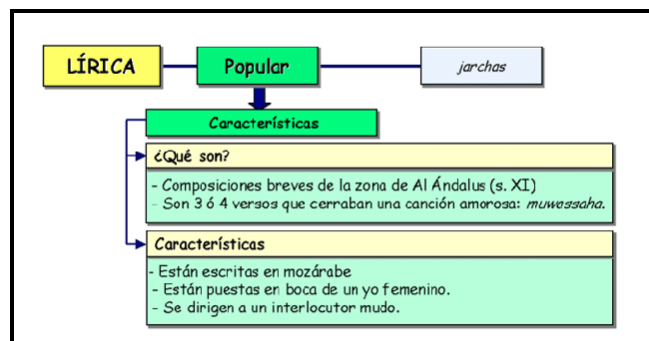
- ♦ **Es anónima**. Se transmite de boca en boca y de generación en generación.
- ♦ **El tema principal** es el sentimiento amoroso: gozo, dolor, lamento de la mujer malcasada, quejas de la joven forzada a ser monja,....
 - La enamorada se lamenta de la pérdida, ausencia o tardanza de su amado.
 - El enamorado se lamenta del poco o nulo caso que le hace su amada, de que esta se vaya con otro, etc.
 - Es importante **la figura del confidente**: algo (la naturaleza: flor, árbol, fuentes, alusiones al paisaje, canto de los gallos, doblar de las campanas, olas del mar...) o alguien (la madre, los hermanos...) a quien la doncella enamorada encomienda sus penas.
- ♦ **El estilo** es sencillo y condensado. Los poemas son breves, intensos y emotivos. Son frecuentes las anáforas, los arcaísmos y la ausencia de adjetivos. Abundan las interrogaciones, las exclamaciones y los diminutivos.
- ♦ **El tono** suele ser misterioso y dramático.
- ♦ **En la métrica** predominan versos de arte menor de diferentes medidas y la rima asonante. El estribillo y el paralelismo son las estructuras rítmicas.
- ♦ **Las primeras manifestaciones** parecen ser del siglo X o del XI.
- ♦ En la Península Ibérica hay **cuatro focos**:
 - 1) **Arábigo andaluz**: aparecen las primeras manifestaciones líricas en las jarchas⁶.
 - La jarcha es una canción sencilla y breve de tema amoroso en boca de una mujer⁷. Está escrita en lengua mozárabe⁸ y se incluía al final de un poema escrito en árabe o hebreo que se denominaba *muwassaha* o *moaxaja*.

⁶ Muestra más antigua de lírica (hacia el año 1000). Las descubren Stern y García Gómez. Se publican en 1948.

⁷ Una muchacha se dirige a su madre o a sus hermanas para lamentarse por la ausencia del amado o *habib*.

⁸ Lengua romance que hablaban los cristianos que vivían en zonas de dominio musulmán.

- 2) **Castellano:** Es el núcleo lírico más tardío. Los primeros textos que recogen testimonio de este tipo de lírica en castellano datan del siglo XV. La composición más representativa es el *villancico de amigo* o breve canción de no más de cuatro versos en la que una mujer se lamenta por la pérdida, tardanza o ausencia de su enamorado. Otros tipos de composiciones tradicionales castellanas son:
- *Las mayas* o canciones que festejan la primavera en el mes de mayo.
 - *Los cantares de vela*.
 - *Las serenatas a las mozas*.
 - *Las canciones de Nochebuena, Carnaval o San Juan*
 - *Canciones de serrana*: suelen tratar del encuentro de un caballero con una serrana a la que intenta seducir. La protagonista es una mujer de la sierra a la que se le requieren amores. A veces, es ella quien expresa sus quejas. Hay que señalar dos grupos:
 - a) La serrana es de carácter refinado y cortés. (*Serranillas* del M. de Santillana).
 - b) La serrana es forzada y corpulenta, capaz de cargar a cuestras al caballero. El elemento erótico es importante. (Hay ejemplos en el *Libro de buen amor*).
 - *Canciones de albada*: el tema del amor se desarrolla al llegar el alba. También encontramos de dos grupos:
 - a) Los amantes se separan al amanecer.
 - b) Los amantes se citan al llegar la mañana (*alborada*).
- 3) **Galaico-portugués:** hay muchos poemas de hondo lirismo debido al influjo de las peregrinaciones al sepulcro del apóstol Santiago. Estas composiciones (muchas adscritas a la lírica culta⁹) se conservan muy bien en los *cancioneros* o colecciones de poemas que se recopilaban para los grandes señores. Lo mejor se pone de manifiesto en *El Cancionero de Ajuda*, (de tipo provenzal, aristocrático y artificioso), el de *Vaticana*, el de *Colocci-Brancuti* y el de *Martín Codax*. El tema es amoroso y aparece en las:
- *Cántigas de amigo* (= amante) [s. XII]. Los autores cultos las recrean en los *cancioneros*. A diferencia de las jarchas, aparecen bastantes referencias a la naturaleza.
 - *Cántigas de amor*: un caballero se lamenta de los desdenes de su dama.
 - *Cántigas de escarnio y de maldecir*: sátiras obscenas y escandalosas contra altos personajes. (Imitación burda del *serventesio* provenzal).
- 4) **Catalano-provenzal:** poesía refinada adscrita a la lírica culta que surge en el siglo XII y cuyas composiciones las cantaban los trovadores en los palacios o casas señoriales para distraer a sus moradores o para conquistar el amor de sus damas. Influye en otros tipos de lírica tradicional de la península mediante la *cansó*, la *pastorela* o la *albada*, así como con la ideología del *amor cortés*, juego poético en donde se establece un paralelismo entre la relación vasallo-señor feudal y enamorado-dama.

⁹ los poetas castellanos emplearon el gallego como idioma de la lírica culta por su prestigio literario. Destacan las *Cántigas a la Virgen María* (s. XIII) de Alfonso X, el Sabio.

- **VILLANCICO:** Composición métrica de versos generalmente octosílabos o hexasílabos que consta de:
 - Una coplilla inicial o estribillo (2 o 4 versos).
 - Un cuerpo o mudanza [pie] de 4 versos, (normalmente una redondilla, pero también puede tener 6 o 7. De estos versos los dos últimos riman con todo el estribillo o con su parte final.

En su época de mayor esplendor se empleó tanto en temas devotos (sobre todo de la Navidad) como en cantares de pastores con temática alusiva a la naturaleza y/o a la belleza femenina. Hoy se llama villancico a cualquier canción navideña aunque no tenga la estructura mencionada.
- **ZEJEL:** procede de una forma popular de la poesía árabe-española que se modifica y adapta a la métrica en lengua romance. Los versos, normalmente son octosílabos y tiene una estructura muy parecida a la del villancico:
 - Una coplilla inicial o estribillo (2 o 4 versos).
 - Un cuerpo o mudanza [pie] de tres versos con la misma rima (trístico monorrímo) más un cuarto verso que rima con el estribillo (verso de vuelta): 8a 8a / 8b 8b 8b 8a. (A veces, tras los 4 versos de la mudanza se repite el estribillo).

[Para ampliar véase el anexo I]

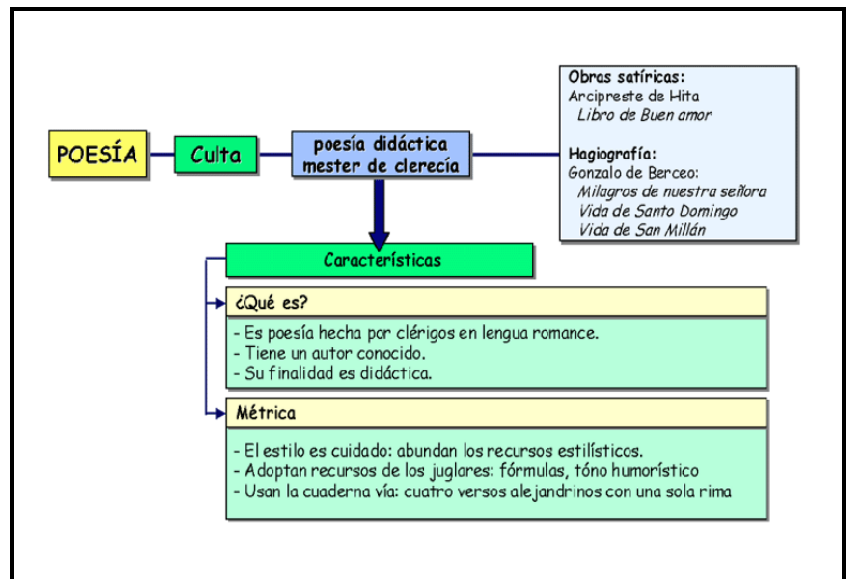
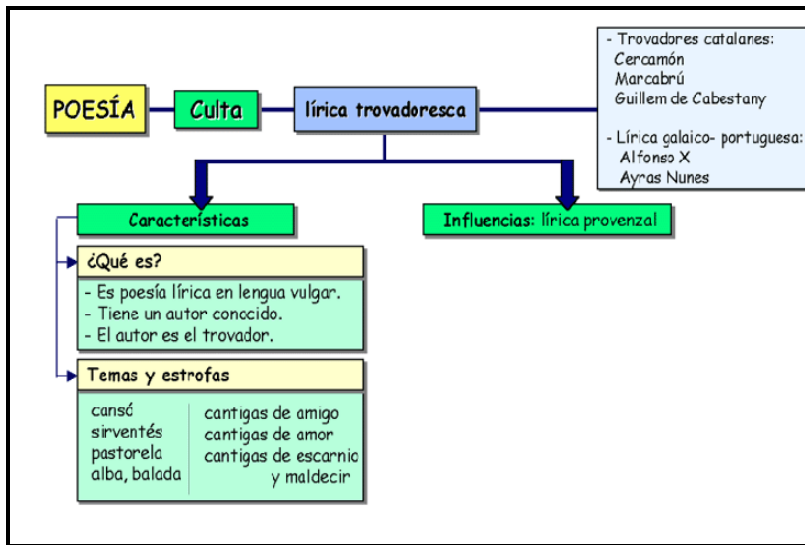
• La lírica culta

- ♦ **Es de autor conocido.** Se transmite mediante la escritura y el contenido e intención no es moral ni didáctico, sino estético.
- ♦ **El tema principal** es el amor cortés: traslada al amor las relaciones feudales de vasallaje. El enamorado se presenta como un vasallo de su dama (siempre es una mujer casada¹⁰), a la que considera un ser superior al que hay que rendir homenaje, servicio y fidelidad. (El *serventés* y la *tensó*).
 - **El serventés:** composición poética de carácter satírico.
 - **La tensó:** debate sobre el amor o la ética.
- ♦ **Otros temas:** influencia francesa. Abundan la alegoría y los símbolos.
 - **Historia de la vida de los santos** (poemas hagiográficos): *Vida de Santa María Egipcíaca* y *El libro de los tres reyes de oriente*.
 - **Debates**¹¹: *La disputa del alma y el cuerpo*, *Disputa de Elena y María*, *Denuestos del agua y del vino*;...
- ♦ **Gran influencia en** Cataluña y en la lírica galaico-portuguesa.
- ♦ **El estilo** es culto, elaborado y difícil.
- ♦ **El tono** suele ser serio y tener carácter moralizador y didáctico.
- ♦ **En la métrica** predominan versos de arte mayor y la rima consonante. (Cuaderna vía).

¹⁰ Esto implicaba que las relaciones debían mantenerse en secreto, pues de ello dependía el honor de la dama y la vida del enamorado.

¹¹ Son muy del gusto de la Edad Media. Se discute sobre las excelencias del verano o el invierno, la vejez o la juventud, de una u otra religión, etc.

- ♦ **Las primeras manifestaciones** datan de los siglos XII y XIII en la lírica provenzal.
- ♦ **El trovador** es el poeta que escribe la letra y la música. Sus composiciones son muy refinadas y se han conservado en los cancioneros.

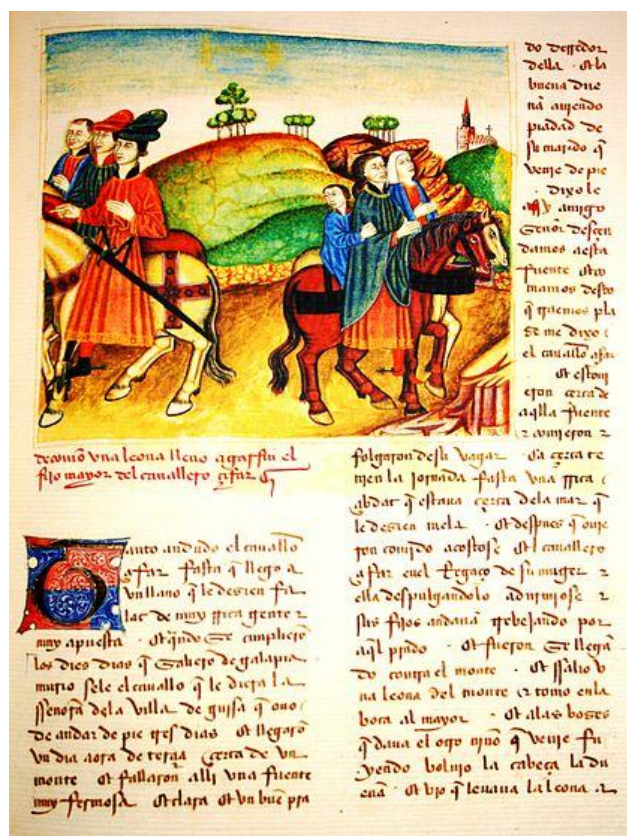
- **ALEGORÍA:** tropo en la que una idea o cosa abstracta se representa por medio de algo concreto que tiene relación con esa idea u objeto. Por ejemplo, una mujer ciega con una balanza es alegoría de la justicia o un esqueleto provisto de una guadaña es alegoría de la muerte. En ambos casos hay una ficción en virtud de la cual una cosa representa (simboliza) otra distinta. La alegoría se emplea para embellecer el discurso o para hacerlo más comprensible. Todas las palabras tienen sentido figurado y se diferencia del símbolo en que no admite la multiplicidad de interpretaciones que éste suscita.
- **SÍMBOLO:** tropo en el que una palabra o expresión representa a otra cosa, normalmente un concepto abstracto con el que se observa algún parecido. Por ejemplo: la paloma simboliza o representa a la paz, el fuego al amor y la balanza a la justicia.
Frente a la alegoría traduce lo real con lo imaginario de una forma global y no elemento por elemento. Al igual que la metáfora, establece una asociación de ideas, de forma que todo símbolo es una metáfora, pero no toda metáfora es un símbolo.

[Para ampliar véase el anexo II]

RECUERDE QUE:

- ♦ **Un tropo**¹² es aquella palabra o expresión cuya presencia conlleva cambios de significado, de forma que dicho vocablo toma un sentido que no le es propio. Se diferencia de la figura retórica en que en ésta no se produce cambio de significado.
- ♦ **Una figura retórica** es aquella palabra o expresión cuya presencia conlleva modificaciones en el lenguaje (figuras de dicción) o en la idea (figuras de pensamiento) que se nos transmite. Su finalidad es embellecer la forma de expresión.
- ✦ **Tanto las figuras como los tropos**, pretenden adornar y aportar valores estéticos al escrito a la vez que se manifiestan afectos o sentimientos. En ambos produce una *mutatio* o cambio de un primer significado habitual y conocido por todos a otro significado mucho más elaborado.

- **Figura:** manera de expresarse apartada del modelo común y espontáneo.
- **Retórica:** *ars bene dicendi* o técnica de expresarse de manera adecuada para lograr la persuasión del destinatario.

Libro del cavallero Zifar

¹² También se puede definir como aquella figura de carácter semántico por el que una palabra o expresión toman un significado que no le es propio.

III. LA ÉPICA. JUGLARÍA Y CLERECÍA

En el subgénero de los *cantares de gesta* relata en verso o en prosa las hazañas de los héroes medievales. Díez Echarri¹³ señala que las primeras manifestaciones de la poesía castellana corresponden a este género pese al reciente descubrimiento de las *jarchas*, ya que éstas no representan un tipo de poesía castellana pura, sino una mezcla del vulgar mozárabe con el árabe que poetas cultos árabe-españoles e hispanojudíos colocaban al final de sus *muwassahas*¹⁴.

Está demostrado que los cantares de gesta tuvieron que componerse a raíz de los hechos narrados. Si *el Cid* muere en 1099 y cuarenta años después ya está hecho su poema (aunque no escrito), es lógico suponer que lo mismo sucedería con *Bernardo del Carpio*¹⁵ (finales del s. IX), *Fernán González* (s. X) y otros héroes y personajes que citamos en la primera etapa de la formación de la épica (pág. 11), cuyas hazañas se han prosificado en las *Crónicas*, ya que de los poemas en sí apenas hay muestras, aunque su existencia está probada.

La literatura de los Cantares, como señala Díez Echarri, es anónima, primitiva y casi rudimentaria en algunos aspectos. Estaba destinada a la recitación en la plaza pública o en el patio del castillo. Menéndez Pidal ha señalado **cuatro etapas en la formación** y desarrollo de nuestra épica:

- 1) Orígenes y formación: Ss. X-XII (1140): *Los Infantes de Lara, Fernán González, La Condesa traidora, El Infante García, El cerco de Zamora,...*
- 2) Florecimiento: 1140 (*composición del Cantar de Mío Cid*) – 1236 (*Crónica del Tudense*).
- 3) Prosificaciones: 1236-1350. Los cronistas e historiadores se percatan del valor histórico y humano de los cantares de gesta.
- 4) Decadencia: 1350-1500. De la historia se hace leyenda y de los viejos cantares solo quedan los episodios que más emocionan al pueblo. Se desgajan del cantar, se incluyen elementos imaginativos y se arreglan al gusto de la nueva sociedad. Son los **romances**.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CANTARES DE GESTA CASTELLANOS

1. Son anónimos y aparecen entre los siglos XII y XIII.
2. Temas de tipo heroico con arraigo en la tradición, en la historia y en la leyenda.
3. Realismo y vitalidad. Se componen en fechas cercanas a los hechos que cuentan y apenas aparecen elementos fantásticos y maravillosos.
4. Tradicionalismo: existe un legado cultural previo.
5. Permanencia: pervive y se desarrolla (aunque de forma evolucionada) a lo largo de la historia de nuestra literatura¹⁶.
6. Largas series de versos irregulares, normalmente de 14 o de 16 sílabas que riman en asonante. El cantar de gesta no respeta metro ni estrofa.
7. Ciertas influencias de la épica francesa. Por ejemplo la *e* paragógica.

¹³ Díez Echarri, E. y Roca Franquesa, J. M.ª: *Historia general de la literatura española e hispanoamericana*. Madrid. Aguilar. 1972.

¹⁴ Véase la página 7.

¹⁵ Su leyenda se prosifica en la *Primera crónica general* de Alfonso X el Sabio. (Véase pág. 15 y nota 24).

¹⁶ *La jura de santa Gadea* de hartzembusch, *La leyenda del Cid* de Zorrilla, *Las hijas del Cid* de E. Marquina, etc.

8. Fórmulas para atraer la atención de los oyentes e introducirlos en el propio relato.
9. Estilo sobrio, sencillo y muy expresivo
10. Se han conservado muy pocas composiciones debido a su transmisión oral:
 - ♦ *Cantar*¹⁷ o *Poema de Mío de Cid* (Compuesto [no escrito] en 1140)).
 - ♦ Fragmentos del *Cantar de Roncesvalles* (S. XIII [1225-1250]).
 - ♦ *Cantar de las Mocedades de Rodrigo* (S. XIV [hacia 1360]).

El auge de la épica es propio de una sociedad en la que se pone como modelo humano al héroe. Este defiende y protege unos ideales que impone con esfuerzo y valor.

El cantar de gesta hace presente una historia del pasado. El juglar tiene que hacer una semirrepresentación, por lo que en el texto dominan el diálogo y la descripción.

- ✦ **En el Mester u Oficio de Juglaría (s. XII)** se encuadra la poesía épica y a él se adscriben todas las personas que se ganaban la vida (cobraban) actuando ante el público para recrearle con la música, con la charlatanería, con la literatura (contando las hazañas de los cantares de gesta que se transmitían oralmente (más tarde por escrito), con los juegos de mano, con acrobacias, etc. No solo actuaban ante el pueblo, sino también en palacios e incluso en la Corte. Se vestían con colores chillones y ropajes llamativos. Su primera mención en España data de 1116, en Sahagún (León).

El juglar se apoderaba del cantar o gesta escrito por otro, posiblemente un trovador, y lo recitaba en público. Improvisaba, añadía, quitaba, modificaba, inventaba, ... en función de las exigencias del auditorio.

• **El Cantar de Mío Cid**

Es la primera obra escrita que se conserva de la épica castellana. No hay duda de que antes de componerse existieron otros, pero no los conocemos.

- **Autor:** Anónimo. En una copia única de 1307 se lee *Per Abbat le escrivio en el mes de mayo en era de 1245*¹⁸. Teorías:
 - **Para Menéndez Pidal hay dos autores:**
 - ♦ Un juglar de San Esteban de Gormaz cercano a los hechos que quizá conoció al Cid.
 - ♦ Un juglar de Medinaceli lejano a los hechos y que introduce reformas novelescas.

¹⁷ Para muchos críticos el nombre que mejor cuadra es el de *cantar* porque no se escribieron para la lectura sino para el canto o pública recitación.

¹⁸ Tras la reforma del calendario esta fecha equivale a 1307. No se sabe si el *Abatt* responde a un apellido o a un cargo conventual.

- Para otros investigadores la unidad del cantar es tal que nada autoriza a pensar que hubo más de un autor.
- **Fecha de composición:**
 - Hacia 1120 primera parte y esbozo de la 2.ª y 3.ª.
 - Hacia **1140** refundición.
 - En 1779 lo publica D. Tomás Antonio Sánchez en el tomo I de *Poesías antiguas castellanas*.
- **Fecha de redacción:** 1307. El manuscrito tras diversas vicisitudes y desde 1960 se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid.
- **Extensión:** 3730 versos. Faltan 3 hojas. (La primera y dos del interior). Menéndez Pidal suple esos contenidos con el relato de la *Crónica de Veinte Reyes*, traducción de la *Historia latina del Cid*.
- **Métrica: Irregular.** series desiguales de versos épicos con rima asonante y de extensión variable (ansiosilábicos). Dominan los de 14, 15, 13 y 16 sílabas métricas. La cesura los divide en dos hemistiquios.
- **Tema:** se cuentan y exaltan las proezas y engrandecimiento progresivo de Rodrigo Díaz de Vivar (1043-1099), que ha de recuperar su honor social como vasallo y personal como padre injuriado.
- **Argumento:** el rey Alfonso VI destierra al Cid porque ciertas habladurías le indican que no le ha entregado todo el importe de unos tributos cobrados al rey moro de Sevilla¹⁹. Tras pasar dificultades conquista Valencia, se reconcilia con el rey y tras lo sucedido con los Infantes de Carrión, emparenta a sus hijas mediante matrimonio con las familias reales de Navarra y de Aragón. En la obra se refleja la personalidad de Castilla frente a los territorios árabes y demás reinos peninsulares.
- **Partes/ estructura:**
 - 1) **Cantar del destierro:** poético y bélico. Narra cómo El Cid abandona Castilla después de dejar a su mujer e hijas en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Ya en tierra de moros, entabla diversas batallas por Castejón, Alcocer, Calatayud, hasta llegar a Huesca, Zaragoza y Lérida. En estas escaramuzas hace preso al conde de Barcelona.
 - 2) **Cantar de las bodas:** bélico y aparatoso. El Cid conquista Valencia, envía un regalo al rey y su mujer e hijas se reúnen con él en sus nuevas tierras. Los infantes de Carrión solicitan el casamiento con Elvira y Sol, las hijas de El Cid, para lo cual intercede el rey.
 - 3) **Cantar de la afrenta de Corpes:** violento, dramático y triunfal. Los infantes de Carrión, hombres cobardes, no soportan las burlas de los hombres de El Cid y deciden vengarse en las hijas del caballero castellano, a las que azotan y abandonan en el robleal de Corpes. Ante esto El Cid pide justicia al rey, quien convoca unas cortes donde se restaura el honor afrentado. Las hijas de El Cid terminan casándose con los infantes de Navarra y Aragón.

¹⁹ Al destierro posiblemente se sume el hecho de que tiempo antes, El Cid, como alférez real, en la iglesia de santa Gadea (Burgos) toma juramento al rey Alfonso VI de que no ha intervenido en la muerte de su hermano Sancho II.

- **Personajes:** se mencionan 43 y destacan sus rasgos psicológicos.

Alargó entonces las manos el de la barba florida,
y a las niñas, sus dos hijas, en brazos las cogía;
al corazón acercolas porque mucho las quería.

Con lágrimas en los ojos muy fuertemente suspira:

- Oídme doña Jimena, tan entera mujer mía;
como yo quiero a mi alma otro tanto a vos quería.
Ya lo veís vos que aquí hemos de separarnos en vida.
Yo he de irme, y vos quedáis de este modo en compañía.
Rogad a nuestro señor, rogad a Santa María,
que con mis manos alcance con que casar a mis hijas;
que ventura me proteja, la vida por muchos días.
En que vos, mujer honrada, de mi podáis ser servida.

- ♦ **Mío Cid:** prudente, mesurado, astuto, fiel, humano, piadoso...
- ♦ **Familia del Cid:**
 - **Esposa:** D.ª Jimena: discreta, comprensiva y apoyo al Cid.
 - **Hijas:** Elvira y Sol: obedecen a su padre.
- ♦ **El rey:** procura hacer justicia.
- ♦ **Vasallos:** obedientes y cooperadores con El Cid. Alvar Fañez Minaya (esforzado), Martín Antolínez (astuto), Pedro Bermudez (valeroso),...
- ♦ **Oponentes:**
 - **Infantes de Carrión:** codiciosos y cobardes.
 - **Ordoñez:** envidioso.
 - **Moros:** de enemigos pasan a cooperadores

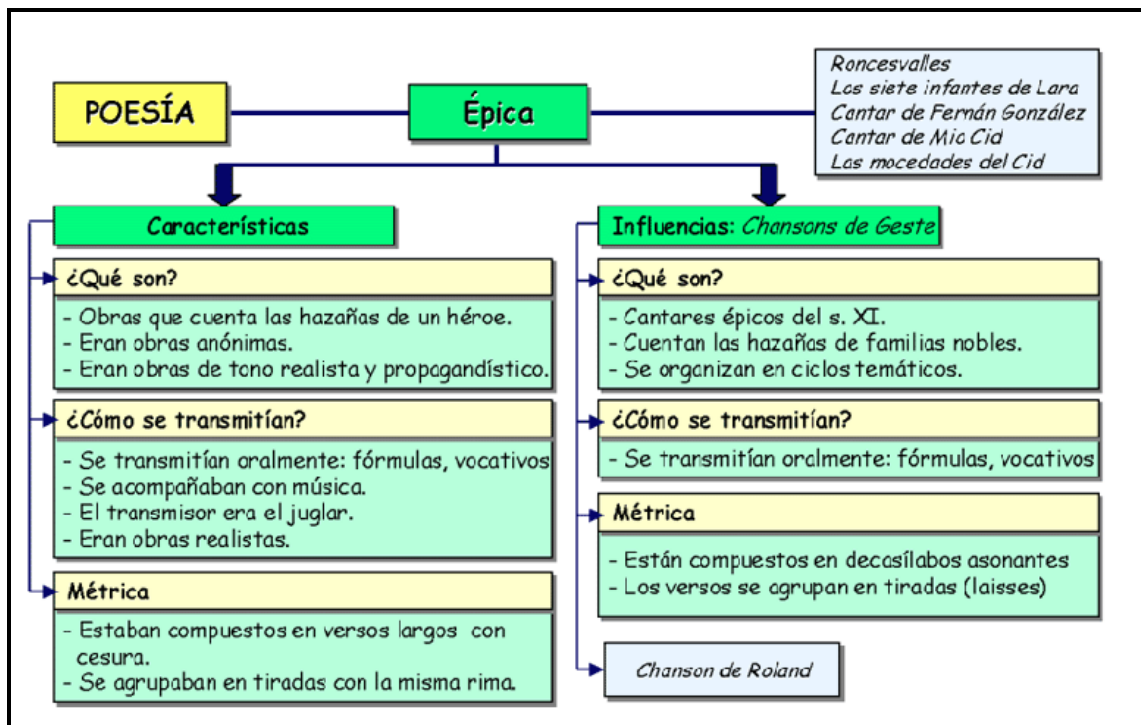
- **La lengua:** castellano de la época con dialectalismos aragoneses. Arcaísmos, cultismos, arabismos, tecnicismos jurídicos, epítetos y fórmulas épicas del tipo *el que en buena hora nació, el que en buena hora ciñó espada, Bien oiréis lo que dirá, ...*
- **El estilo:** sobrio, claro, vivaz, preciso, espontáneo, cercano a los oyentes y no exento de dramatismo. No faltan rasgos de humor e incluso cómicos.
 - ♦ En el plano narrativo el juglar cuenta hechos.
 - ♦ En el plano dramático los personajes irrumpen para dar vivacidad al relato.
 - ♦ En el plano lírico el juglar interviene directamente.
 - ♦ Al igual que en la épica clásica y pese a que el juglar no lo toma de ella porque la desconocía, los personajes se caracterizan por una frase o calificativo²⁰: *El Cid, el que en buen hora ciñó espada, Martín Antolínez, burgalés cumplido, ...*
 - ♦ Son de influencia francesa las reiteraciones descriptivas y la expresión de los sentimientos de forma casi idéntica a como se hace en el *Cantar de Roland*.
 - ♦ Para ensalzar al héroe se recurre al epíteto, la hipérbole, el contraste y el pleonismo.
 - ♦ Otros recursos: bimetraciones, paralelismo, polisíndeton, anáfora y diálogo en estilo directo.
 - ♦ Plasticidad en las descripciones, dinamismo en el relato de las batallas y dramatismo en los diálogos.
- **Valor artístico y sociocultural:**
 - ♦ Pericia en la exposición de situaciones anímicas y psicológicas de los personajes.
 - ♦ Reflejo de costumbres y clases sociales del momento.
 - ♦ Alternan con maestría episodios humorísticos, bélicos y dramáticos.
 - ♦ Predominio del realismo sobre la fantasía²¹ (muy limitada frente a los Cantares franceses).
 - ♦ Pronto alcanza gran difusión. En el s. XIII se le imita en el *poema de Fernán González* (copia del s. XV) y en el s. XIV se prosifica en diversas crónicas: *La Primera crónica general o Estoria de España (1270-1274) de Alfonso X (1221-1284)* *La crónica de veinte reyes*, versión crítica de la anterior, *La Crónica de 1344, etc.* Durante la segunda mitad del s. XIX empezó a valorarse en toda su extensión.

²⁰ *Aquiles, el de los pies veloces, el sagaz Ulises, Tetis, la de los argentados pies, ...*

²¹ Por ejemplo, cuando El Cid es desterrado se le aparece san Gabriel para predecirle grandes victorias.

De la épica castellana, además del *Cantar de Mio Cid*, sólo se han conservado de manera fragmentaria el *Cantar de Roncesvalles* (compuesto entre 1225 y 1250) y las *Mocedades de Rodrigo* (hacia 1360)²². El *Libro de Fernán González* (copia muy tardía del s. XV), en su forma actual es una refundición de un antiguo cantar de gesta que por la forma se adscribe al Mester de clerecía. Gracias a las crónicas y al romancero, se sabe que el número de textos épicos castellanos debió ser mucho más numeroso. Entre los textos reconstruidos a partir de documentos indirectos (*Primera crónica general* o *Estoria de España* (1282-1284) de Alfonso X destacan:

- ♦ *Los siete infantes de Lara*. (Hacia 1289).
- ♦ *El Cantar de Sancho II y el cerco de Zamora*. (prosificado en la *Estoria de España*).
- ♦ *El Cantar de Rodrigo*²³ y *de la pérdida de España*. (hay referencias en la *Estoria de España*).
- ♦ *El Cantar de la campana de Huesca*. (Hacia 1135).
- ♦ *La condesa traidora*. (la leyenda se recoge en la *Estoria de España*).
- ♦ *Bernardo del Carpio*²⁴. (En la *Estoria de España* y en diversos romances hay referencias).
- ♦ *Poema de Alfonso onceno*. (1348 y última muestra del mester de juglaría).
- ♦ *Etc.*

²² Cuando Guillén de Castro (1569-1631) escribe *Las mocedades del Cid*, ignora la existencia del *Cantar*.

²³ Se refiere al rey visigodo don Rodrigo (no al Cid) que en el año 711 fue derrotado por los árabes en la batalla de Guadalete.

²⁴ Se le atribuyen numerosas hazañas, entre ellas la derrota de los franceses en Roncesvalles.

✦ **En el Mester u Oficio de Clerecía²⁵ (s. XIII)** se encuadran obras cultas y refinadas que surgen tras el apogeo de los cantares de gesta y que no se oponen a los mismos (épica popular). El término clerecía se usa por primera vez en el *Libro de Alexandre*, en un pasaje en que el autor contrapone su arte sabio al de los juglares. Los rasgos más relevantes de estos escritos son:

- ♦ Carácter didáctico y moralizante. Se trata de enseñar deleitando (*prodesse-delectare*).
- ♦ Empleo de la cuaderna vía: estrofa de cuatro versos de catorce sílabas con rima consonante (14 A, 14 A, 14 A, 14 A,). (Frente a la irregularidad y asonancia del Mester de juglaría).
- ♦ Predominan el lenguaje culto y los latinismos, aunque hay expresiones juglarescas para mantener la atención de los asistentes, ya que es una poesía para ser leída o recitada ante el público.
- ♦ El estilo es sobrio, pero la ornamentación retórica es mayor que en el Mester de juglaría, sobre todo en los momentos de exaltación lírica: fervores religiosos, llantos...
- ♦ Motivos y temas universales tomados de la literatura culta (cuentos latinos, vidas de santos, historia antigua,...) con añadidos propios de la tradición popular. (En el Mester de juglaría los motivos eran de fuente nacional castellana).
- ♦ Los autores²⁶ y obras más destacados son:

Mester trayo fermoso: non es de joglaria;
Mester es sin pecado, ca es de clerezía
Fablar curso rimado por la quaderna vía
A sílavas contadas, que es grant maestría

Libro de Alexandre. Vv. 5-8

- Gonzalo de Berceo (1195-1264).
- Libro de Alexandre. (Anónimo de principios S. XIII)²⁷.
- Libro de Apolonio. (Anónimo entre 1235 y 1240)²⁸.
- Poema de Fernán González (entre 1250 y 1266)²⁹.
- Arcipreste de Hita (1283-1350).
- Canciller Pero López de Ayala (1332-1407).

El Mester de clerecía debió de nacer y desarrollarse en el seno de un grupo de maestros y escolares de la Universidad de Palencia, fundada por Alfonso VIII entre 1208 y 1212 y gobernada por el obispo Tello Téllez de Meneses, su verdadero impulsor. La universidad tuvo una vida muy corta, pero gozó de dos periodos de esplendor: uno desde su fundación hasta 1217 y otro de 1220 a 1225.

F. Uría

²⁵ Clerecía era sinónimo de cultura y de ciencia. Por el nombre de clérigo solía entenderse no solo la persona dedicada a la Iglesia, sino cualquier intelectual.

²⁶ En el Mester de juglaría son anónimos. En el de clerecía, salvo excepciones, son conocidos.

²⁷ En sus más de 10.000 versos de intenso cromatismo y descripciones pintorescas se hace un repertorio de todo el saber de clerecía, a la vez que se el autor alardea de su erudición y amor a la ciencia.

²⁸ Relata las aventuras del legendario Apolonio de Tiro. Con esta obra entra en la literatura castellana el tema bizantino: viajes, naufragios, reconocimiento de seres que se creen desaparecidos, escenas de piratería,...

²⁹ Anterior a este poema culto existió otro de juglaría prosificado en *la Primera crónica general* o *Estoria de España* escrita entre 1270 y 1274 y en la que como se indicó arriba colabora activamente Alfonso X (1221-1284).

- **Gonzalo de Berceo (1196?-1264). [Siglo XIII]**
 - Es el primer poeta castellano de nombre conocido.
 - **Vida:** nace en Berceo (La Rioja). Se educa en el monasterio de San Millán de la Cogolla y se ordena sacerdote.
 - **Obra:** devota, religiosa e ingenua. Propósito didáctico moralizador. Persigue pregonar las grandezas de la Virgen y de los santos para fomentar y propagar su devoción. Se inspira en textos medievales franceses y latinos. Destacan:
 - ♦ **Biografías de santos:**
 - *Vida de San Millán de la Cogolla.* (Se considera el primer poema escrito de Berceo).
 - *Vida de Santo domingo de Silos.* (777 estrofas en cuaderna vía muy simbólicas).
 - *Vida de Santa Oria.* (Muy breve pero la mejor).
 - ♦ **Obras marianas:**
 - *Milagros de Nuestra Señora.* (Es la obra más importante, ambiciosa y universal³⁰).
 - *Llanto de la Virgen el día de la Pasión del Señor.* (Muy lírica y subjetiva).
 - *Loores de Nuestra Señora.* (Obra menor).
 - ♦ **Obras varias:**
 - *Martirio de San Lorenzo.*
 - *Signos que aparecerán antes del juicio final.*
 - *Paráfrasis de himnos.*
 - **Estilo:**
 - ♦ Sencillo, fresco, ingenuo y personal.
 - ♦ Erudito y popular a la vez para de esta forma llegar al público iletrado. Lo erudito se hace patente en los numerosos cultismos. Lo popular se manifiesta por la presencia de elementos cotidianos y del arte juglaresco, como por ejemplo el uso de expresiones para llamar la atención de sus oyentes.
 - ♦ Tono humorístico y empleo de metáforas y comparaciones espontáneas.
 - ♦ Su originalidad no hay que buscarla en la temática sino en la composición y estilo con la que recrea sus fuentes.
 - **Significación:** tras siglos de olvido mantiene un puesto entre nuestros buenos poetas por su sencillez (acercamiento al lector con anécdotas y escenas de la vida cotidiana), modestia y humanidad.

³⁰ Los *Milagros de Nuestra Señora* comienza con una introducción alegórica en la que el autor se presenta a sí mismo en una naturaleza idealizada que simboliza las virtudes y perfecciones de la Virgen. A continuación, se suceden veinticinco milagros realizados por la Virgen a favor de personas que sienten una gran devoción por ella. Berceo no inventa, sólo pretende difundir en lengua romance los relatos ya existentes sobre la Virgen. Al final de cada relato aparece una moraleja o enseñanza para hacer comprender al oyente las ventajas que reporta ser un buen devoto de la Virgen.

- **Juan Ruiz, Arcipreste de Hita (¿1283-1350?). [Siglo XIV]**
- **Vida:** parece que nace en Alcalá de Henares, que estudia en Toledo y que allí entra en contacto con la literatura oriental y rabínica. Hombre culto (escribió varias obras pero no se han conservado), buen conocedor de la Sagrada Escritura y del Derecho civil y canónico. Para Amador de los Ríos fue un sacerdote ejemplar que por medio de su obra hace de censor implacable de los pecados de su época. Sufre prisión y muere quizás en 1350.
- **Obra:** De las varias obras que parece que escribió sólo nos ha llegado el *Libro de buen amor* (compuesto entre 1330-1343). Frente a D. Juan Manuel que protege su autoría, el Arcipreste no tiene conciencia de autor. Autoriza y deja abierta su obra a la inspiración de cualquiera que sea capaz de mejorarla sin más condición *que la de ser entendida en el arte de trovar*.
- **Estilo:**
 - ♦ Autobiográfico (ya está presente en *El Satiricón* de Petronio (s. I d. C.) y en *El asno de oro* de Apuleyo (s. II d. C), aunque no es probable que el Arcipreste lo tomara de ellas.
 - ♦ Variedad en el estilo y en el tono:
 - **Estilo:** culto, creativo y rico en recursos expresivos no exentos de una notable plasticidad y fuerza coloquial que se refleja en los refranes.
 - **Tono** dominado por el humorismo, la parodia y la sátira de costumbres. [serio, festivo, religioso, profano]
- **Significación:**
 - ♦ Juan Ruiz es uno de los poetas más relevantes de la literatura española y su obra está considerada una de las mejores de cualquier tiempo, y no solo de la Edad Media.
 - ♦ La obra refleja el multiculturalismo del Toledo de la época.
 - ♦ Arte en comunicar al lector las sensaciones que capta de la realidad.
 - ♦ Originalidad, fuerza expresiva e ironía.

El Libro de buen amor

- **Fecha de composición:** 1343 o alrededores.
- **Manuscritos:** se conserva en tres códices del s. XIV: el de Gayoso (en la RAE), el de Salamanca (Biblioteca de Palacio) y el de Toledo (Biblioteca de la catedral).
- **Extensión y métrica:** 1728 estrofas, escritas la mayoría en cuaderna vía³¹.
- **Público al que se destina:** en principio a clérigos y/o laicos cultos.
- **Finalidad:** enseñar, divertir y crear belleza (*prodesse-delectare*).
- **Fuentes de inspiración:** comedia medieval *De vetula* adscrita al pseudo *Pamphilus*³² de Ovidio También se parafrasea su *Ars amandi* o Arte de amar.

³¹ Además de la cuaderna vía utiliza estrofas de dieciséis versos, estrofas zejelescas, etc.

³² Un joven pobre coteja a una joven rica y logra sus fines por mediación de una vieja astuta.

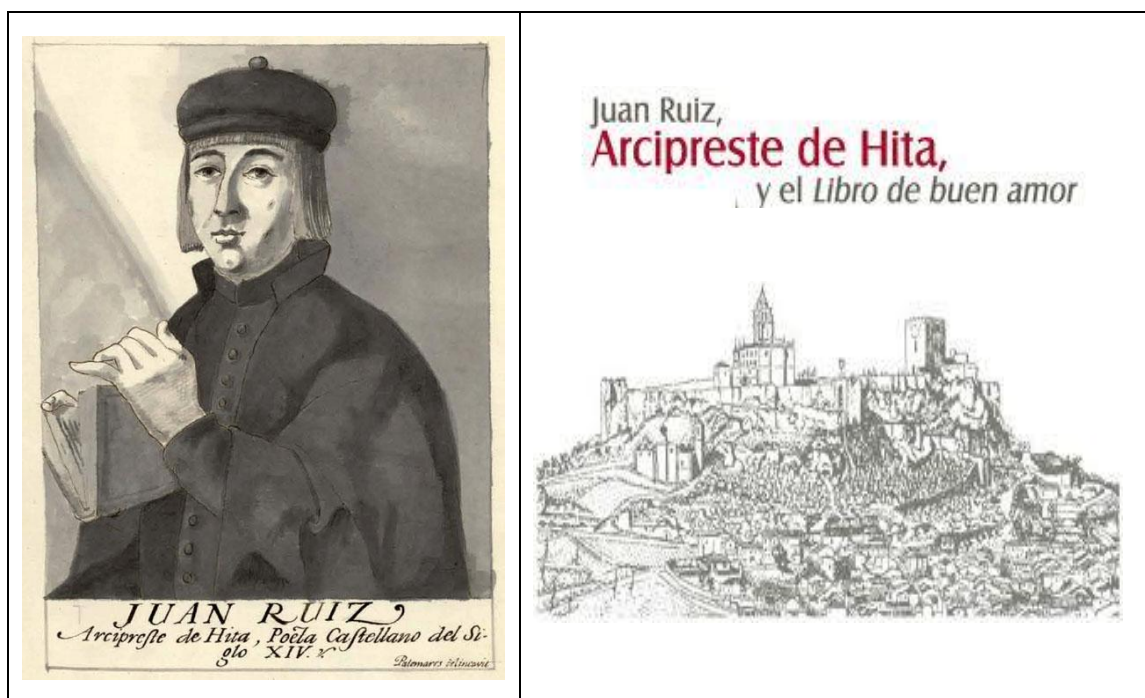
- ♦ **Otras fuentes:** clásicas (Esopo, Fedro, Catón, Aristóteles...), latino-cristianas (digresiones morales), francesas (fabliau *Bataille de Kuaresme et de Charnage*), Árabes (influencias del *Calila e dimna* o el *Sendebär*) y provenzales (escasas).
- **Tema:** relato lírico-narrativo de la autobiografía ficticia del autor.
- **Argumento:** el protagonista, Juan Ruiz, se lanza a la conquista de una serie de mujeres representativas de los diversos estamentos, etnias y estados civiles de su mundo: solteras y viudas, una panadera, una monja, una morisca, una alcahueta, Urraca, más conocida como la Trotaconventos,... Se considera predestinado por las estrellas al loco amor, pero por lo reiterado de los fracasos galantes, su biografía se convierte en la irónica refutación del error de optar por tal género de vida³³. La condena de su mal tomada decisión se ajusta al *prodesse* medieval; es decir, a la enseñanza moral de que una conducta reprochable no tiene buen final³⁴.
 - ♦ En el transcurso del argumento principal, se intercalan fábulas y apólogos que constituyen una colección de *exempla*. Asimismo se pueden hallar alegorías, moralidades, sermones, cantigas de ciegos y de escolares de tipo goliardesco³⁵. También se recogen composiciones líricas profanas (serranillas, muchas veces paródicas, derivadas de las pastorelas) al lado de otras religiosas, como himnos y gozos a la Virgen o a Cristo.
 - ♦ Alternan el sensualismo y la piedad. La narración se ilustra con cantares de amor, burlescos o devotos.
- **Partes o estructura:**
 - ♦ **Una introducción**, donde el autor explica el sentido e interpretación del libro. Consta de una plegaria en cuaderna vía a Dios y a la Virgen en que solicita su ayuda, un proemio en prosa que adopta el género de sermón culto, otra oración invocando de nuevo el favor divino para llevar a cabo el libro. Termina con dos gozos líricos a Santa María.
 - ♦ **Una autobiografía ficticia del autor**, que constituye el hilo conductor de toda la obra. En ella se relatan sus amores con distintas mujeres, todas de diferente origen y condición social.
 - ♦ **Una colección de *enxiemplos*** (apólogos, digresiones morales, fábulas y cuentos), que sirven como enseñanza moral y cierre de los episodios.
 - ♦ **La disputa entre el autor y don Amor** (un personaje alegórico), donde el primero acusa al Amor como responsable de los pecados capitales y el segundo da consideraciones de cómo ha de ser la mujer y el galán.
 - ♦ **La narración de los amores de don Melón y doña Endrina** (adaptación de la comedia humanística medieval *Pamphilus*).
 - ♦ **El relato alegórico de la batalla entre don Carnal y doña Cuaresma**, en realidad una parodia de los cantares de gesta medievales.
 - ♦ **Un comentario al *Ars amandi*** del poeta latino Ovidio.
 - ♦ **Sátiras de tono y contenido goliardesco**, como la parodia de las horas canónicas, la «*Cantiga de los clérigos de Talavera*», el elogio misógino de las dueñas chicas, o la sátira «*Contra la piedad que el dinero ha*».

³³ Sainz de la Maza, C.: *Juan Ruiz, Arcipreste de Hita*. En *Antología comentada de la literatura española. Edad Media*. Barcelona. Castalia/Edhasa. 2012. Pág.256.

³⁴ Recuerde que lo mismo sucede en *La Celestina*. (Calixto y Melibea mueren porque sus amores no son lícitos).

³⁵ El término *goliardo* se utilizó durante la Edad Media para referirse a cierto tipo de clérigos vagabundos y también a los estudiantes pobres pícaros que proliferaron en Europa con el auge de la vida urbana y el surgimiento de las universidades en el siglo XIII.

- ♦ **Composiciones líricas religiosas**, casi siempre marianas (*Gozos de Santa María*).
 - ♦ **Composiciones líricas profanas**: el planto a la muerte de *Trotaconventos*, cantigas de ciego y para escolares, las cuatro aventuras con serranas de Guadarrama a las que dedica cántigas paródicas...
 - ♦ **La obra concluye con** unos austeros consejos para vencer a la carne, al diablo y al mundo.
- **Personajes:**
 - ♦ El autor.
 - ♦ Mujeres de distinta condición social: solteras y viudas, una panadera, una monja, una morisca, etc.
 - ♦ D. Amor, d. Melón, D.ª Endrina, d. Carnal y D.ª Cuaresma. (Alegóricos).
 - ♦ La alcahueta Trotaconventos (Urraca)³⁶.
 - **La lengua:** propia del español medieval tardío (vacilaciones, alternancias verbales,...) y muy rica desde el punto de vista léxico-gramatical.
 - **El estilo.** Culto y variado. (Véase arriba).
 - **Valor artístico y sociocultural:**
 - ♦ Incorpora la técnica narrativo-autobiográfica.
 - ♦ Cualidades literarias y humanas.
 - ♦ Su lenguaje hoy día resulta actual por su riqueza, garbo y frescura.
 - ♦ Variedad, ironía y realismo.
 - ♦ Como se ha indicado en el punto referido a la significación, Juan Ruiz es uno de los escritores más originales de la lengua española y su obra una de las más importantes de la historia de nuestra literatura.

³⁶ Las intenciones de Trotaconventos son más sanas que las de Celestina. No trabaja por dinero. Busca la felicidad de los amantes.

- **Canciller Pero López de Ayala (1332-1407). [Siglo XIV]**
- **Vida:** cuya obra Nace en Vitoria y muere en Calahorra. Por su estirpe familiar y cargo fue un político eminente, cortesano y guerrero.
- **Obra:** el *Rimado de Palacio* (1378-1403) es un poema extenso de 8000 versos en los que se tratan asuntos morales, políticos, religiosos y hasta ascéticos. De las cuatro partes de que consta la más importante es la segunda: sátira de todas las profesiones y jerarquías de la sociedad de su época. También escribió un *Libro de la caza de las aves* y una *Historia de Castilla*.
- **Estilo:** sobriedad, didactismo y elaboración. Conoce bien a los autores clásicos.
- **Significación:** cierra el ciclo poético del Mester de clerecía.

La literatura del siglo XIV

En el siglo XIV decae el sentimiento guerrero que caracteriza la alta Edad Media y la burguesía cada vez adquiere más importancia gracias al comercio y a los privilegios dispensados por los reyes. El sentido realista de la vida que tiene esta nueva clase lleva al cultivo de la sátira de carácter social o religioso. La nobleza se agrupa en torno a la corte y la influencia de la poesía trovadoresca galaico-portuguesa es muy grande, lo que explica el auge de la lírica a partir de los últimos años del s. XIV. A ello se suman:

- ♦ Influencia de las obras históricas y científicas de Alfonso X, el sabio.
- ♦ La entrada al elemento oriental en obras narrativas y didáctico-morales.
- ♦ Cambia la temática del Mester de clerecía.
- ♦ El estilo es nervioso, ágil y no exento de picardía.
- ♦ Persistencia de los temas épicos, pero transformados y sin el espíritu de la alta Edad Media.
- ♦ Realce de la lírica de derivación galaico-portuguesa.
- ♦ Difusión de la literatura caballeresca
- ♦ Gusto por los *fabliaux*.
- ♦ El siglo XIV (frente a los siglos XV, XVI y XVII) no abunda en creaciones literarias, pero ofrece individualidades como *el Arcipreste de Hita*, *el infante don Juan Manuel* y *el canciller López de Ayala*.

En cuanto a la prosa (véase pág. 23), hacia 1300 hay dos importantes novedades culturales: el empleo masivo del papel y el uso creciente de la lengua vernácula tanto para la literatura laica como religiosa. Es de destacar la prosa de ficción caballeresca, como el relato de las hazañas de *Lanzarote* o *Tristán* que produce en los primeros años del siglo XIV dos obras maestras: **Amadís de Gaula**³⁷ y el **Libro del caballero Zifar**³⁸

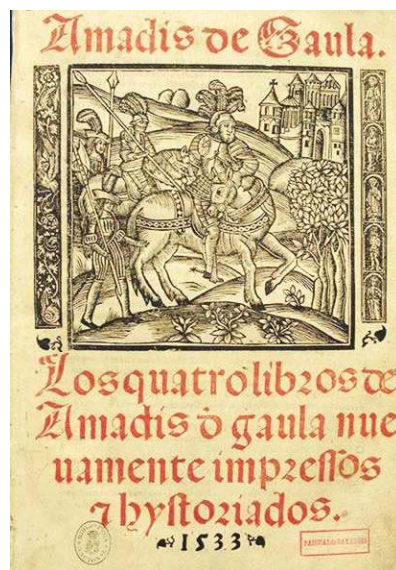
³⁷ De 1420 (s. XV) nos ha llegado una copia adaptada que imprimió *Garci Rodríguez de Montalvo* cuya edición más antigua conocida es la de Zaragoza (1508), con el nombre de *Los cuatro libros del virtuoso caballero Amadís de Gaula*. Los sucesivos *Amadis* del siglo XIV muestran cómo en la Baja Edad Media la lectura de estas ficciones no solo exalta la fantasía, sino que mantiene vivos los principios de honor, valentía y fidelidad, sin los cuales el concepto mismo de caballería se resquebrajaría en sus fundamentos.

³⁸ Se compuso alrededor de 1300 y se nos ha transmitido en dos manuscritos del siglo XIV.

AMADIS DE GAULA

El *Amadís de Gaula*, tras una introducción en la que se afirma que fue encontrado en un arcón enterrado, se inicia con el relato de los amores furtivos del rey Perión de Gaula y de la princesa Elisena de Bretaña, que dieron lugar al nacimiento de un niño abandonado en una barca. El niño es criado por el caballero Gandales e indaga sobre su origen en medio de fantásticas aventuras, protegido por la hechicera Urganda, llamada la Desconocida porque nunca se presenta con la misma cara ni con el mismo aspecto, y perseguido por el mago Arcaláus el encantador. Atraviesa el arco hechizado de los leales amadores en medio de la Ínsula firme, vence al terrible monstruo Endriago, donde conoce a su hermano Galaor, y atraviesa por todo tipo de peligrosas aventuras, por amor de su amada Oriana, hija del rey Lisuarte de la Gran Bretaña.

La obra original (antes de las modificaciones incluidas por Montalvo) acaba trágicamente, como todas las obras del llamado Ciclo Artúrico.

El original (reconstruido) acaba como sigue: Lisuarte, mal aconsejado por avariciosos consejeros, echa de su lado a Amadís, lo reta e intenta casar a Oriana con un enemigo del héroe. Oriana es rescatada por Amadís y llevada a la Insula Firme por este. Lisuarte le declara la guerra a Amadís acompañado por Galaor (envidioso de Amadís) y Esplandián (a quien Lisuarte ha criado sin saber que es su nieto). Tras varias batallas Galaor reta a Amadís y este lo mata. Lisuarte reta a Amadís también lo mata. Un tercer reto enfrentará a Amadís y a Esplandián, matando este último a Amadís. Oriana, que observa la batalla desde una ventana, al ver la muerte de Amadís se lanza al suelo y muere. Urganda aparece y revela la verdad sobre sus padres a Esplandián.

La versión de Montalvo modifica sobre todo este final, haciéndole durar todo el libro cuarto. El final de los personajes es distinto. Lisuarte y Amadís hacen las paces, se conoce la identidad de Esplandián de una forma menos trágica y Galaor ni siquiera aparece en la batalla (está enfermo). Para cerrar la obra se usa un subterfugio que la hace acabar bruscamente. Lisuarte es encantado y Amadís debe dedicarse a gobernar. La historia continúa en las Sergas.

EL LIBRO DEL CABALLERO ZIFAR³⁹

Zifar que encarna el modelo humano caballeresco, parte de una desgraciada separación familiar para reencontrarse luego elevado a la condición de rey de Mentón. Su hijo, Roboán, recibe sus enseñanzas y repite la trayectoria del padre, siendo al fin coronado emperador. La historia integra relatos hagiográfico-caballerescos, espejos de príncipes, épica, leyes y como soporte didáctico ejemplos y sentencias cultas y populares. La primera parte se inspira en la leyenda de san Eustaquio y desarrolla una trama híbrida de aventuras bizantinas y caballerescas. La segunda parte se centra en Roboán, segundón deseoso de labrar su propia fortuna. La obra acaba reuniendo, tras la boda con Seringa, a toda la familia

³⁹ En la página 11 se incluye otra ilustración de esta obra.

IV. LA CREACIÓN DE LA PROSA CASTELLANA

La lengua romance había sido utilizada desde sus comienzos para la poesía, considerada por entonces como una manifestación literaria de importancia menor: género apropiado para las canciones del pueblo, las diversiones juglarescas, los relatos épicos... Se hablaba en romance pero se escribía en latín porque solo a esta lengua se le reconocía dignidad para redactar los documentos, las historias y los libros doctrinales y científicos. Los colaboradores hebreos de Alfonso X son los que más influyeron para decidirle al empleo del idioma vulgar como lengua didáctica y científica. La prosa literaria⁴⁰ tiene por tanto, un desarrollo más tardío que el verso. Sus primeras manifestaciones son traducciones del reinado de Fernando III, el Santo (1199-1252) y éstas preparan el camino para las obras doctrinales, científicas y literarias de la segunda mitad del siglo XIII (reinado de Alfonso X, es Sabio [1221-1284]).

- ♦ **La historia** seguirá los cauces de la *Crónica general* y de la *General Estoria* de Alfonso X, enriquecida por el humanismo de López de Ayala, Pérez de Guzmán y Hernando del Pulgar.
- ♦ **La prosa narrativa** se inicia con traducciones de obras orientales. La más representativa es el *Calila e Dimna* (compilación de cuentos, fábulas y apólogos indios⁴¹ de 1251), el *Sendebat* o *Libro de los engaños et de los assayamientos de las mujeres* (1253), la *Disciplina clericalis* (escrita en latín s. XII) y el *Barlaam y Josafat*⁴² (s. XIII). Posteriormente, y ya con influencias renacentistas e italianizantes aparecerán *El Corbacho* (1438) y *La Celestina* (1499).
- ♦ **La prosa doctrinal** (la que transmite conocimientos o ideas religiosas, filosóficas, sociales, políticas...) tiene como primera manifestación la *Disputa del cristiano y el judío*. Otras obras son los *Bocados de oro* (sentencias de filósofos indios, griegos, latinos y árabes), el *Libro de las sentencias*, las *Flores de la filosofía*, el *Libro de los doce sabios*, los *Diez mandamientos*, etc.

La Escuela de traductores de Toledo

Bajo la protección del arzobispo y canciller de Castilla D. Raimundo (1130-1150), empiezan a reunirse en dicha ciudad un grupo de hombres de ciencia que se dedican al estudio y traducción de los textos orientales. No es una escuela organizada sino una reunión de traductores que hacen sus versiones para responder a la curiosidad filosófica y científica de la España cristiana.

- **Primera etapa:** Juan Hispalense traduce el texto árabe al romance. Domingo Gundisalvo traduce el texto romance al latín y así modo la cultura árabe pasa a las universidades europeas más afamadas.
- **Segunda etapa:** a Toledo van sabios extranjeros⁴³ que desconocen el árabe. Estos se sirven de algún mozárabe o de algún judío que ponga en lengua romance las obras de los filósofos y de los científicos árabes. De la lengua romance ellos traducen la obra al latín escolástico.
- **Tercera etapa:** Con Alfonso X (1221-1284) la Escuela recibe un nuevo impulso. Las obras árabes vertidas al romance ya no se traducen al latín sino al castellano. El rey sabio es el primer europeo que traduce a lengua vulgar (el castellano) obras de carácter científico, jurídico y literario. Para ello:

⁴⁰ Obras de carácter doctrinal, histórico o puramente recreativo. A la misma no se adscriben cartularios, diplomas, fueros, cronicones, testamentos, contratos,...

⁴¹ Entre ellos la conocidísima fábula de *La lechera*.

⁴² Adaptación cristiana de la leyenda de Buda.

⁴³ Miguel Scoto, Gerardo de Cremona, Adelardo de Bath,...

- ♦ Se introducen muchos cultismos (los necesarios), se crean derivados y se eliminan ambigüedades.
- ♦ Se sustituyen palabras latinas por otras en lengua romance (castellano incipiente) que indiquen algo similar.
- ♦ La primera vez que se usa un vocablo latino o griego se acompaña de su definición en castellano.
- ♦ La sintaxis gana en flexibilidad y en riqueza de matices

Estos y otros rasgos dan lugar a la **creación de la prosa castellana** que tiene como consecuencia capacitar al idioma para expresar pensamientos mucho más complejos y abstractos que los de la lírica y la épica.

- **Alfonso X, *El sabio* (1221-1284)**

- **Vida:** nace en Toledo y es hijo de Fernando III, el Santo. Su temperamento de hombre de letras, moderado y meditador no era el más adecuado para afrontar con éxito los problemas de su tiempo. En nombre de su padre conquistó el reino de Murcia. Como rey reconquistó algunas plazas perdidas, Cádiz, Cartagena y Niebla. No tuvo éxito en la conquista de Navarra ni en otras empresas, sobre todo, en el proyecto de coronarse emperador de Alemania al extinguirse allí la casa de los Suabia, de quien era heredero por su madre. La falta de autoridad y las indecisiones de sus varios testamentos, desataron la rebelión de su hijo Sancho IV. En plena guerra civil muere en Sevilla y sólo le obedecía dicha ciudad.
- **Obra:** responde al espíritu medieval en cuanto que aspira a resumir todo el saber humano en grandes síntesis.
 - a) **Libros históricos:** (mayor esfuerzo historiográfico de la Edad Media).
 - *Primera crónica general*. Variedad de fuentes, estilo múltiple y concepción universal.
 - *General e grand estoria*. Historia universal⁴⁴ desde la creación del mundo a los padres de la Virgen.
 - b) **Libros jurídicos:**
 - *Las siete partidas*. Una comisión de jurisperitos hizo la mejor sistematización de leyes de toda la Edad Media. Se basan en el Derecho romano y ponen en manos de los gobernantes un instrumento para que cumplan adecuadamente sus funciones. Informan sobre numerosas costumbres de la época y tocan todos los puntos esenciales de la vida. Sorprende el espíritu de tolerancia que impera.

⁴⁴ Sus fuentes son la Biblia y sus comentaristas, San Agustín, San Jerónimo, Orígenes, Beda, Osorio, San Isidoro, ... Recoge costumbres, modas, creencias, inventos, ... Se habla del descubrimiento de la música, de la naturaleza de los perros, de la inteligencia del caballo o de la reina Semiramis, inventora de la ropa interior.

- c) Libros científicos (son los que le dan fama de sabio. La mayoría son traducciones árabes con reglas precisas para el estudio de las estrellas):
- *Las tablas alfonsíes.*
 - *Los libros del saber de astronomía.*
 - *El libro de la ochava esfera.*
 - *El lapidario*⁴⁵.
- d) Libros recreativos (casi siempre son traducción de obras orientales):
- *Libros de ajedrez, dados y tablas.*
- e) Libros poéticos:
- *Cántigas de Santa María.* (Es la obra más notable y están escritas en gallego⁴⁶. Se recogen hechos milagrosos y loores a la Virgen. Funden poesía, música y pintura. [Las ilustraciones se encargan a los mejores iluminadores de su tiempo]).
 - *Cántigas profanas*⁴⁷. (Al menos 30 figuran en los cancioneros de Vaticana y de Colocci Brancutti).
- f) Otras obras:
- *Septenario.*
 - *Libro de la piedra filosofal.*
 - *Cartas, etc.*

No hay duda de que Alfonso X es el autor de su obra poética. En las históricas, jurídicas y científicas su intervención personal es muy directa. (No hizo nada para ocultar la intervención personal y directa de sus colaboradores).

- **Estilo:** Vocabulario muy rico. Suprime todo lo que se considera superfluo. Los vocablos demasiado plebeyos se sustituyen por otros más nobles y correctos.
- **Significación:**
 - ♦ Es la figura máxima de la ciencia e incluso de las letras españolas del siglo XIII y una de las cimas culturales de la Edad Media europea⁴⁸.
 - ♦ Frente a sus fracasos políticos, su papel en las letras españolas es excepcional. Destaca por su tolerancia y universalidad.
 - ♦ Es el creador de la prosa literaria castellana y ocupa un destacado lugar en la historia de la lírica.
 - ♦ Descubre o forja el léxico para expresar nuevas realidades con tino y propiedad.

No hay obra en toda la Edad Media que pueda compararse a la *General Estoria*, ni texto que mejor refleje el proyecto político y cultural que, a lo largo de su reinado, promueve Alfonso X. Toda la producción literaria que el rey ha impulsado cobra sentido en esta prodigiosa estructura del saber y del conocimiento que conforma la historia, tanto en su perspectiva peninsular como en la amplia dimensión universalista que se construye en la que, con razón en su primera parte, recibe el título de *General e grand estoria*.

F. Gómez Redondo

⁴⁵ El rey la redactó directamente y nos ha dejado la prosa más bella y lograda de su siglo. Ocupa un lugar intermedio entre las obras científicas y las recreativas. Trata sobre cómo las piedras y sus virtudes están sometidas a la influencia de los signos del Zodiaco.

⁴⁶ De las 420 Cántigas para el arabista Ribera, 300 adoptan la forma métrica del zéjel, unas pocas son de imitación provenzal y solo cinco siguen la tradición gallega.

⁴⁷ De maldición, de amor o alusivas a personajes de la época.

⁴⁸ Para Ángel del Río, la obra de Alfonso X, aunque inferior en rango, representa un impulso análogo a la síntesis filosófica de Santo Tomás, a la poética de Dante, a la cultura de las grandes universidades, o a la arquitectónica de las primeras catedrales góticas.

- **Don Juan Manuel (1282-1349)**

- **Vida:** coetáneo del Arcipreste de Hita y sobrino de Alfonso X. Nace en Escalona (Toledo) y pronto se convierte en uno de los señores más poderosos del reino, en el que ejerce importantes cargos. De espíritu refinado y extrema sensibilidad, es cauteloso, hábil y desconfiado. Pelea contra los moros, obtiene importantes privilegios y amplía significativamente sus dominios. Tras sus tres casamientos y ser suegro de tres reyes parece que muere hacia 1349.

- **Obra:**

- a) **Obras mayores:**

- ♦ *Libro del caballero y del escudero:* predomina lo didáctico⁴⁹.
- ♦ *Libro de los estados:* equilibrio entre didactismo y novela⁵⁰.
- ♦ *Libro de Patronio o Conde Lucanor:* domina lo novelesco.

Además de enseñar (intención didáctica) pretende ser ameno. Sintetiza el pensamiento político, social, religioso y literario del autor. Es su obra más importante y representa el triunfo de su técnica narrativa. Terminado en 1335 se anticipa en 13 años al *Decameron* de Boccaccio.

Un joven conde, Lucanor, interroga a su ayo Patronio sobre una serie de problemas: gobierno, amistad, conducta,... El ayo, en vez de contestarle teóricamente le lleva al terreno de la práctica mediante un *exiemplo* o símil relacionado con la pregunta que se formula. Cada uno de los 50 ejemplos acaba con una moraleja que resume la lección aprendida. Estos presentan la siguiente estructura:

1. **Introducción:** El Conde Lucanor tiene un problema y le pide consejo a Patronio.
2. **Núcleo:** Patronio cuenta un cuento que se asemeja al problema planteado.
3. **Aplicación:** Patronio aconseja la manera adecuada de solucionar el problema, en relación con el cuento narrado.
4. **Moraleja:** Se termina con dos versos en los que el autor resume la enseñanza de la narración.

Los rasgos más destacados son la ironía de algunos ejemplos, el espíritu de prudencia y la variedad temática: fábulas orientales y clásicas, milagros, temas de las Cruzadas, de la historia nacional y extranjera, leyendas, tradiciones, etc. Destacan, entre otros, el ejemplo de *D.ª Truhana* (inspirado en el religioso que vertió la manteca del *Calila e Dimna*), el de *lo que aconteció a un mancebo que casó con una mujer muy fuerte y muy brava* (tema de la *Fierecilla domada* de Shakespeare), etc.

- b) **Obras menores:**

- ♦ *Crónica abreviada, Crónica complida y Libro de los cantares:* se han perdido.
- ♦ *Libro de la caza y Libro de la caballería.*
- ♦ *Libro de los consejos, Libro de los sabios, Libro de los estados, Libro de los cantares, Libro de los engaños,...*

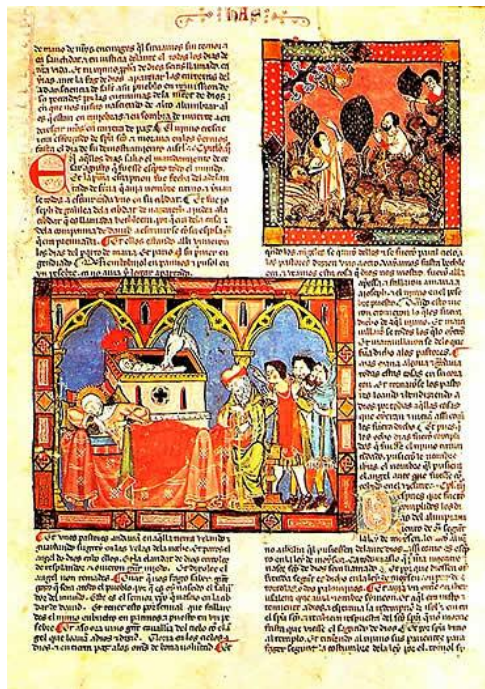
⁴⁹ La trama doctrinal se puede considerar una enciclopedia de los conocimientos de la época en materia de astronomía, ciencias naturales e incluso teología.

⁵⁰ Resume el ideario político del autor con frecuentes alusiones autobiográfica. Tomando como tema leyenda de Buda en su adaptación cristiana elabora un tratado de educación y crianza de príncipes con numerosas referencias a la sociedad del momento.

- **Estilo:** elegante y llano para que todos lo entiendan. Se aleja de todo lo feo y plebeyo. Utiliza frases subordinadas unidas con nexos lógicos que sirven de vehículo a las reflexiones morales. Mediante el diálogo muestra a los personajes tal como son.
- **Significación:**
 - ♦ Aspira al universalismo y ve en la lengua el mejor camino para llegar a él.
 - ♦ Es el primer escritor medieval que tiene conciencia del valor de su obra.
 - ♦ Es uno de los escritores más representativos de la Edad Media española, ya que su prosa supone un gran avance en el desarrollo de la literatura en castellano.

- ✦ **La gran conquista de Ultramar** es una compilación de la historia de las cruzadas que se tradujo a finales del siglo XIII de un texto original francés. Incorpora al relato muchas leyendas, de forma que es la primera muestra de literatura caballeresca que tenemos en castellano. Cuenta las hazañas de Godofredo de Bouillon, la conquista de Jerusalén, las expediciones a Egipto,... El episodio más famoso es el de la leyenda del *Caballero del Cisne*⁵¹.
- ✦ **La crónica troyana (1350)** es una extensa narración de la guerra de Troya que no sigue el relato de Homero (desconocido en la Edad Media) sino el de dos historiadores apócrifos: *Dares el Frigio* y *Dictis el cretense*.

⁵¹ Esta leyenda aparecida en Alemania con el nombre de Lohengrin sirvió de inspiración a Wagner para la ópera del mismo título.

IV. EL TEATRO⁵²

Sigue el mismo proceso evolutivo que en el resto de Europa. Sobre sus orígenes hay **tres teorías**:

- 1) Surge al calor de la iglesia y viene a ser una ampliación de la liturgia, especialmente los oficios de Navidad (*Pastores de Belén, los Santos Inocentes, los Reyes magos*) y de Semana Santa (la *Resurrección, los Discípulos de Emaús, Vida de Jesús,...*).
- 2) Se origina en las últimas formas degeneradas del teatro latino. De ahí se adapta la técnica a temas elevados y surgirá el teatro religioso.
- 3) El teatro religioso se inspiró en las ceremonias eclesiásticas. El teatro profano surge de la supervivencia del teatro latino medieval.

• **El teatro religioso:**

Al principio (finales del s. IX) en los responsos o en los introitos de las misas solemnes se intercalan diálogos en latín (tropos) que pronto se extienden a los sermones y homilías⁵³. No tardan en intercalarse pasajes o escenas en lengua vulgar. Por último (s. XIII) ante las exigencias de un auditorio que ya casi no conoce el latín se escriben solo en lengua romance. Del interior de las iglesias se sale al atrio y a las plazas, se aumenta el número de personajes, se amplía la acción y se utilizan decorados. Surge, pues, el verdadero drama religioso que desembocará en los llamados *autos* (*mystères* franceses) de los que en España como muestra anterior al s. XV sólo nos queda el de los *Reyes Magos*.

• **El teatro profano:**

A finales del s. XI y sobre todo en el XII, frente al teatro religioso surgen las representaciones o *juegos escolares* que en un principio se diferenciaban muy poco de los dramas litúrgicos (se representaban en el interior de los templos), aunque pronto, debido a la afluencia de público, pasan a los atrios, claustros y cementerios. Al salir del templo rompe los lazos que le unían a la liturgia y ya no dramatiza temas sacros sino que busca argumentos nuevos en los textos bíblicos y en la vida y milagros de los santos Patronos de sus escuelas o de la localidad. Además de estas manifestaciones surge un género extra cualquier influencia religiosa: la *farsa* o *juegos de escarnio* que tiene su origen en el paso a diálogo y subsiguiente representación de las recitaciones públicas que hacían los juglares. El juglar *en su decir o su disputa* imita diversas voces para subrayar determinadas aptitudes y provocar la risa del público. Se ha convertido en un actor y su poema en un drama, en algo teatral.

Entre nosotros estas formas dramáticas tuvieron mucha difusión. Apenas quedan muestras, pero abundan los documentos que acreditan su existencia como el *Códice gerundense* de 1380 y el de *de las Siete Partidas* (1226-1265)⁵⁴. La única muestra del teatro primitivo castellano es una pieza y no completa de finales del siglo XII o principios del XIII: *El Misterio o Auto de los Reyes Magos*. Tras una laguna de 250 años⁵⁵ no se vuelven a encontrar muestras hasta **Gómez**

⁵² Para las Danzas de la muerte y otras manifestaciones teatrales de finales del siglo XIV y del siglo XV, véase *La literatura medieval II*.

⁵³ La muestra más antigua es el *Misterio de los Reyes Magos* de la catedral de Nevers.

⁵⁴ Discrimina la dramaturgia religiosa de la profana a la vez que especifica las clases de espectáculo que están permitidos a los clérigos y cuáles no.

⁵⁵ No queda ni rastro de los "*juegos de escarnio*" ni de las *moralidades* o farsas alegóricas con abundante mezcla de elementos satíricos. Esta ausencia de restos, posiblemente se deba a la escasa importancia que se daba a la labor literaria en obras que siempre giraban sobre los mismos temas y en que no hubiese cofradías dramáticas como en otras partes de Europa que se encargaban de transmitirse los originales.

Manrique (1412-1490) con obras como la *Representación del nacimiento de Nuestro Señor*, *las Lamentaciones hechas para la Semana Santa* y *momos*⁵⁶ teatrales para los festejos cortesanos⁵⁷ en los que, por ejemplo, las damas de la Corte hacían el papel de hadas.

El Auto de los Reyes Magos

Es la primera y única muestra del teatro castellano anterior al s. XV. Consta de 147 versos distribuidos en cinco escenas y está escrito en pareados desiguales. Parece que se redactó a finales del siglo XII o principios del XIII y presenta analogías con misterios sobre el mismo tema representados en las catedrales de Orleans, Rouen o Limoges, aunque no se cree que proceda de ellos.

La trama sigue el Evangelio de San Mateo: cada uno de los Reyes ha observado la aparición misteriosa de la estrella y guiados por ella van apareciendo en escena. Reunidos acuerdan emprender el viaje para adorar al Niño Jesús y ofrecerle oro, incienso y mirra. En Jerusalén pierden de vista la estrella y acuden a Herodes para que les indique el lugar del nacimiento del Mesías. Mientras los Magos van a adorarle, Herodes convoca a los rabinos para que descifren el sentido de la Escritura y con la animada discusión de aquellos termina la pieza.

- ♦ Cierta grado de técnica y cierto movimiento en el diálogo hacen suponer que no es la primera muestra en su género. El realismo y la simpática ingenuidad son las notas más destacadas.

V. BIBLIOGRAFÍA

- ALBORG, J.L.: *Historia de la literatura española*. Tomo I. Madrid. Gredos. 1980.
- DÍEZ ECHARRI, E. y ROCA FRANQUESA, J.M.^a: *Historia de la literatura española e hispanoamericana*. Madrid. Aguilar. 1972.
- VARIOS: *Antología comentada de la literatura española. Edad Media*. Barcelona. Castalia/Edhasa. 2012.

⁵⁶ Pieza breve compuesta de fantasías, danzas, juegos, mojigangas, y otras chanzas, que solía representarse en Navidad y Pascua en los salones de la Corte y demás fiestas de la nobleza.

⁵⁷ Relacionados con este ambiente palaciego hay textos literarios transmitidos por los cancioneros de la época que no se muestran ajenos a la actividad teatral, ya que hay diálogos en los que participan diversos interlocutores con acción y movimiento escénico.

ANEXO I

EL VILLANCICO Y EL ZEJEL

I. EL VILLANCICO

Composición métrica de versos generalmente octosílabos o hexasílabos que reúne y se atiene a la siguiente estructura y características:

- Coplilla inicial (cabeza o estribillo): 2 ó 4 versos que el coro repite en su totalidad o parcialmente.
- Cuerpo o mudanzas (redondilla, cuarteta...) de 4, 6 ó 7 versos que siguen al estribillo. Los canta el solista y los últimos versos riman con todo el estribillo o con su parte final.
- También pueden aparecer:
 - ♦ Dos o más versos de enlace con la mudanza. Los canta el solista.
 - ♦ Versos de vuelta con el estribillo. Los canta el solista y tras éste interviene el coro.
- ✦ La rima y la estrofa facilitan la memorización e impiden que los versos sufran alteraciones.
- ✦ En su época de mayor esplendor se empleó tanto en temas devotos (sobre todo de la Navidad) como en cantares de pastores en los que se trataba tanto el tema de la naturaleza como el de la belleza femenina. Hoy se llama villancico a cualquier canción navideña aunque no tenga la estructura mencionada.
- ✦ Una variante del villancico es la letrilla. Se diferencia de él no tanto por la forma sino por la temática satírico-burlesca.

Las composiciones basadas en la Navidad tienen un origen muy antiguo como. *Veni redemptor gentium*, himno atribuido a San Ambrosio de Milán (340-397). Del siglo siguiente es *Corde natus ex Parentis*, basado en textos del poeta hispanolatino Prudencio. *Puer Natus Est Nobis* es un canto gregoriano del siglo VI que se cantaba como introito de la tercera misa de la liturgia navideña. La composición la utilizó posteriormente el compositor inglés Thomas Tallis como parte de su misa de Navidad, en el siglo XVI. En los siglos IX y X, la secuencia de Navidad se populariza en la liturgia de los monasterios cistercienses. La primera adaptación de música profana popular a cantos religiosos se debe a Adán de San Víctor, monje francés del siglo XII, con la creación de un género mixto que posteriormente favorecería el uso de melodías populares como cantos navideños.

*Veni Redemptor gentium,
ostende partum virginis;
Miretur omne saeculum,
talís decet partus Deum.*

*Ven Redentor de los pueblos
muéstranos que naciste de una Virgen,
Que en todos los tiempos te admiren
como conviene al parto que nos trae a Dios.*

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

*Adeste fideles, laeti triumphantes,
venite, venite in Bethlehem.*

*Venid fieles, gozosos, triunfantes; ve-
nid, venid a Belén:*

*Natum videte Regem angelorum,
venite adoremus, venite adoremus,
Dominum.*

*Mirad, ya ha nacido el Rey de los ánge-
les. Venid y adorémosle, Venid y adoré-
mosle!*

*En grege relicto humiles ad cunas
vocati pastores aproperant. Et
nos ovanti gradu festinemus. Venite
adoremus....*

*Ved cómo, dejando sus rebaños, unos
humildes pastores se acercan. También
nosotros celebremos gozosos su venida,
venid y adorémosle!*

*Aeterni Parentis splendorem
aeternum velatum sub carne vide-
bimus, Deum infantem pannis in-
volutum, Venite adoremus....[...]*

*Al resplandor eterno del eterno Padre
escondido bajo el velo de la carne ve-
remos a un Dios niño en pañales en-
vuelto. Venid y adorémosle!*

*Pro nobis egenum et foeno cu-
bantem piis foveamus amplexibus;
sic nos amantem quis nos redama-
ret? Venite adoremus..... [...]*

*Por nosotros se ha hecho pobre y des-
cansa sobre pajas; démosle cariñosos
abrazos ¿Al que así nos amó quién no
le amará? Venid y adorémosle!...[...]*

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

*Verde verderol
¡endulza la puesta del sol!*

*Palacio de encanto,
el pinar tardío
arrulla con llanto
la huida del río.
Allí el nido umbrío
tiene el verderol.*

*Verde verderol
¡endulza la puesta del sol!
[...]*

Juan Ramón Jiménez

II. EL ZEJEL

Composición métrica que tiene su origen en la España musulmana⁵⁸ y en Castilla se llamó villancico. Se diferencia en que la mudanza del villancico la componen cuatro versos (normalmente una redondilla) y en el zéjel de los cuatro versos de la mudanza, tres tienen la misma rima (trístico monorrímo). Su estructura se atiene al siguiente esquema: 8a 8a / 8b 8b 8b 8a/ 8a 8a. Características:

- Coplilla inicial (cabeza o estribillo): 2 ó 4 versos monorrímos que el coro repite en su totalidad o parcialmente.
- Pie o mudanza de cuatro versos (pueden ser más) que siguen al estribillo y los canta el solista.
- Verso de vuelta. Es el último verso de la mudanza y rima con el estribillo. Lo canta el solista y tras el mismo interviene el coro.

Dicen que me case yo: }
no quiero marido, no. } Estribillo

Mas quiero vivir segura }
en esta sierra a mi soltura , }
que no estar en ventura } Mudanza
si casare bien o no. }

Dicen que me case yo: → Verso de vuelta
no quiero marido, no. →→ Estribillo

⁵⁸ Se tiene por inventor del zéjel a Mucaddam de Cabra que vivió en tiempos de Abderramán III (870-940).

ANEXO II

LA ALEGORÍA Y EL SÍMBOLO

I. LA ALEGORÍA

En la página 10 ya se dijo que la alegoría es un recurso para representar lo abstracto (lo que se capta por la inteligencia) por medio de algo concreto, para de esta forma hacerlo más comprensible e incluso embellecerlo. Se diferencia del símbolo en que no admite tantas interpretaciones como éste. Ante la alegoría, el lector se percató rápidamente de que lo que se dice no puede tomarse al pie de la letra, de que se utilizan metáforas e imágenes para referirse a la realidad.

- **En la alegoría** todas las palabras tienen sentido figurado. Es una especie de personificación de seres o cosas que sólo existen en la mente. Como indica Pelayo H. Fernández⁵⁹ *una alegoría es una imagen continuada a través de todo un poema [un escrito, un texto] o parte del mismo, que va traduciendo a plano metafórico cada uno de los componentes de una esfera real.*
- **En la metáfora** se juntan una palabra con sentido figurado y otra con sentido real, de forma que ambos significados se asocian. Por ejemplo, *en el fuego de tus ojos*, a los ojos se le atribuyen rasgos figurados del fuego. El calor que desprende un fuego real, su llama y su luz se asocian con los rasgos del espíritu como la pasión⁶⁰, el entusiasmo, y la viveza que se detectan por los ojos.

La alegoría está muy vinculada a la interpretación de textos, sobre todo de carácter sagrado, porque facilita la comprensión de los conceptos abstractos y difíciles de comprender que dichos textos encierran. Por ejemplo toda la introducción de *Los Milagros de Nuestra Señora* de Gonzalo de Berceo es una alegoría en la que *el prado verde de flores bien poblado* alude a lo que había en el Paraíso Terrenal, a como era y se estaba. La Virgen nos ofrece refugio para nuestra difícil vida terrenal y los árboles son los milagros que la Virgen hace para ayudarnos. Berceo imagina ser un peregrino cansado que llega a un prado hermosísimo, lleno de flores y árboles termina su introducción diciendo que todos los hombres somos peregrinos en esta vida que conduce a la vida eterna y que va a escribir alguno de estos milagros. De dicha introducción presentamos este extracto entresacado de la página⁶¹:

<http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1clereci.htm>

<p>Yo, el maestro Gonzalo de Berceo hoy llamado, yendo en romería acaecí en un prado verde, y bien sencillo, de flores bien poblado, lugar apetecible para el hombre cansado.</p> <p>Daban color soberbio las flores bien olientes, refrescaban al par las caras y las mentes; manaban cada canto fuentes claras corrientes, en verano bien frías, en invierno calientes.</p>	<p>Todos cuantos vivimos y sobre pies andamos -aunque acaso en prisión o en un lecho yazgamos- todos somos romeros [peregrinos] que en un camino andamos: esto dice San Pedro, por él os lo probamos.</p> <p>Mientras aquí vivimos, en ajeno moramos; la morada durable arriba la esperamos, y nuestra romería solamente acabamos cuando hacia el paraíso nuestras almas enviamos.</p>
---	--

⁵⁹ H. Fernández, P.: *Estilística*. Madrid. Porrúa. 1975. Pág. 119.

⁶⁰ Sentimiento o estado de ánimo que denota, bien cariño o amor intenso, bien ira, celos u odio.

⁶¹ En http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0019-01/textos_xiii.html puede verse la introducción de referencia escrita en el castellano de la época.

<p>La verdura del prado, el olor de las flores, las sombras de los árboles de templados sabores refrescáronme todo, y perdí los sudores: podría vivir el hombre con aquellos olores.</p> <p>El prado que yo os digo tenía otra bondad: por calor ni por frío perdía su beldad, estaba siempre verde toda su integridad, no ajaba su verdura ninguna tempestad.</p> <p>Igual al paraíso me parece que este prado, por Dios con tanta gracia y bendición sembrado: el que creó tal cosa fue maestro avisado; no perderá su vida quien haya allí morado.</p> <p>El fruto de los árboles era dulce y sabroso, si Don Adán hubiese de tal fruto comido de tan mala manera no fuera engañado ni tomaran tal daño Eva ni su marido.</p> <p>Amigos y señores: lo que dicho tenemos es oscura palabra: exponerla queremos. Quitemos la corteza, en el meollo entramos, tomemos lo de dentro, los de fuera dejemos.</p>	<p>En esta romería tenemos un buen prado en que encuentra refugio el romero cansado: es la Virgen Gloriosa, madre del buen criado del cual otro ninguno igual no fue encontrado.</p> <p>Las cuatro fuentes claras que del prado manaban nuestros cuatro evangelios eso significaban: que los evangelistas, los que los redactaban, cuando los escribían con la Virgen hablaban.</p> <p>Cuanto escribían ellos, ella se lo enmendaba; sólo era bien firme lo que ella alababa: parece que este riego todo de ella manaba, cuando sin ella nada a cabo se llevaba.</p> <p>Quiérome en estos árboles un ratito subir -es decir, quiero algunos milagros escribir-. La Gloriosa me guíe que lo pueda cumplir, que sólo no podría bien airoso salir.</p> <p>Por España quisiera en seguida empezar, por Toledo la grande, afamado lugar: que no sé por qué extremo comenzaré a contar, porque son más que arenas a la orillas del mar.</p>
---	---

- ♦ Nótese que como en toda alegoría hay dos planos: el plano real de la naturaleza y el plano ideal de lo mentado bajo la alegoría. En el mismo texto Berceo indica que *Las cuatro fuentes claras que del prado manaban/nuestros cuatro evangelios eso significaban*. Igualmente *la sombra de los árboles* se refiere a las *oraciones de María*, *las aves* a los *Apóstoles*, *las flores* a los *nombre de María*, etc.

✦ Otros ejemplos de alegorías:

Texto 1:

Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar
que es el morir;
allí van los señoríos
derechos a se acabar
y consumir;
allí los ríos caudales⁶²,
allí los otros medianos
y más chicos;
allegados⁶³ son iguales
los que viven por sus manos
y los ricos.

Jorge Manrique
Coplas a la muerte de su padre

⁶² Caudales: caudalosos.

⁶³ Allegados: aquí no tiene la acepción de parientes o personas cercanas, sino la de juntarse. Ricos y pobres cuando se han juntado tras la muerte, son iguales. [Todos los ríos (grandes o pequeños; caudalosos o no) son iguales cuando desembocan (se juntan en) en el mar y todos los hombres (ricos y pobres, reyes, clérigos o campesinos) son iguales cuando mueren, cuando se han juntado (allegados) por la muerte].

Los avatares de la vida y el paso de los años se identifican con el fluir del agua, la corriente de un río y lo que ésta encuentra en su recorrido. Los *ríos* representan la vida y el *mar* donde desemboca la *muerte*. Esta idea se expresa mediante una ALEGORÍA porque se traducen a metáforas cada uno de los componentes de la realidad. *Los ríos* se refieren alegóricamente a *los seres humanos* que con independencia de su riqueza, su pobreza, su nobleza o su prestigio, una vez que mueren, no se distinguen unos de otros. En estas dos coplas de pie quebrado se presenta una IMAGEN continuada en la que se emplean elementos figurativos (SÍMBOLOS) para representar conceptos o realidades abstractas. De esta forma se facilita la comprensión de las mismas (poder igualatorio de la muerte), ya que se establece un grado de correspondencia entre lo real y la interpretación trascendente de una idea como la mencionada. Los procedimientos anteriores además de embellecer la forma de expresión, le dan más vigor y complejidad.

Respecto a esta composición, recordemos que la combinación de los versos octosílabos interrumpida por los tetrasílabos (pie quebrado), produce un ritmo funeral y solemne que recuerda el toque de difuntos de las campanas de las iglesias, lo que sintoniza con el tono luctuoso y fúnebre propio de las elegías.

Otras figuras presentes en el texto:

- **Anáfora:** con la repetición al principio de los versos 4, 7 y 8 del adverbio de lugar de marcado carácter deíctico-anafórico *Allí*⁶⁴, se pretende insistir en el tema de la composición y de realzarlo expresivamente. Todo acaba *allí*, en la muerte. También son anáforas, aunque menos significativas en cuanto a su relación con el tema:
 - a) La repetición del pronombre relativo *que* en los versos 2 y 3.
 - b) La repetición de la conjunción *y* en los versos 5, 8 y 12 que a su vez da lugar a un polisíndeton.
- **Polisíndeton** de la conjunción *y* en los versos 5, 8 y 12 que acabamos de mencionar.
- **Paralelismo sintáctico:** en los versos 4, 7 y 8 se repite la misma estructura: adverbio + verbo + sujeto. Véase en el zeugma del punto que sigue.
- **Zeugma** u omisión de una palabra relacionada con otras de la construcción gramatical, ya que sólo aparece una vez y se sobreentiende en las demás:

Allí van los señoríos (v. 4).

Allí [van] los ríos caudales (v. 7).

Allí [van] los otros [ríos] medianos (v. 8).

- **Perífrasis o circunlocución,** ya que se emplean varias palabras para expresar lo que podría hacerse con menos e incluso con una: *Los que viven por sus manos* (v.11) = *los artesanos* y por extensión *los pobres*.
- **Antítesis** o empleo de palabras con significados opuestos: *los que viven por sus manos* (v.11) [pobres] – *ricos*. (v. 12). Con ello se crea un contraste que destaca el valor de ambos términos.

Texto 2:

*Pastor que con tus silbos amorosos
me despertaste del profundo sueño;
Tú que hiciste cayado de ese leño
en que tiendes los brazos poderosos...*

Lope de Vega

⁶⁴ Allí: se refiere al infinitivo sustantivado *morir* (a la muerte). Es deíctico porque señala y anafórico porque ese señalamiento se refiere a algo que se ha mencionado antes.

- *Pastor* se refiere alegóricamente a Cristo
- *silbos* son los silbidos [sonido para llamar o atraer la atención] o llamadas de Cristo.
- *Sueño* es el pecado o la indiferencia.
- *Cayado* es una metonimia que se refiere a la madera de la Cruz. Dicha palabra está empleada de forma ambivalente: por un lado su significado real de bastón adquiere tintes metafóricos de *apoyo para salir del pecado*; por otro, actúa como alegoría de la Cruz.

Para que el hombre salga (despierte) del pecado (*sueño*) a través de la llamada (*silbos*) de Cristo (del *Pastor*), hizo falta que Cristo (Tú) hiciese del leño de la Cruz (*cayado* es una alegoría) en el que tiende sus brazos, el bastón o apoyo (*cayado* es una metáfora) que le llevará a conseguirlo; es decir, a salir del pecado.

Texto 3:

El auto sacramental⁶⁵ de Calderón de la Barca *El Gran Teatro del Mundo*⁶⁶, es un buen ejemplo de lo señalado en el punto anterior: alegóricamente, la vida humana se presenta como una comedia (obra de teatro) en la que Dios es el autor y los hombres los personajes. Dios dialoga con el mundo y le ordena representar la comedia de la vida. Da sus papeles a los personajes: el mundo, el rey, el rico, el pobre, el labrador, la hermosura, la discreción, un niño,... y se representa la obra. En ella se abren dos globos. En uno está el autor (Dios) sentado en un trono de gloria. En otro los hombres. En este segundo globo hay dos puertas, una de entrada en la que hay pintada una cuna y otra de salida en la que hay un ataúd. Cuando termina la comedia se cierran los dos globos y los personajes se presentan ante el autor (Dios) para ser juzgados. Cada personaje es libre de representar bien o mal su papel. En función de cómo lo haga se salvará o se condenará.

AUTOR⁶⁷ :

Mortales, que aún no vivís
y ya os llamo yo mortales,
pues en mi presencia iguales
antes de ser asistís;
aunque mis voces no oís,
venid a aquestos vergeles,
que ceñido de laureles,
cedros y palma os espero,
porque aquí entre todos quiero
repartir estos papeles.

[Salen el rico, el rey, el labrador, el pobre, la hermosura, la discreción y un niño]

REY

Ya estamos a tu obediencia,
Autor nuestro, que no ha sido
necesario haber nacido
para estar en tu presencia.

HERMOSURA

Solo en tu concepto estamos,
ni animamos, ni vivimos,
ni tocamos, ni sentimos,
ni del bien ni del mal gozamos;

⁶⁵ El auto sacramental es una modalidad de obra dramática, normalmente en verso y en un acto que tiene marcado carácter religioso y alegórico en el que se personifican virtudes, vicios, verdades y teorías filosóficas. Suele terminar con la exaltación de la Eucaristía.

⁶⁶ Este auto sacramental se representó por primera vez en 1649, aunque parece que se escribió en 1633. Otro auto sacramental alegórico del mismo autor es *El pleito matrimonial del cuerpo y el alma* (¿1631?). En él se replantean viejos temas de los *debates* medievales. Actúan como personajes *el pecado, la vida, la muerte, el cuerpo, el alma, la memoria, la voluntad, el entendimiento y un niño*.

⁶⁷ La composición métrica de las composiciones que aquí reproducimos son décimas: abbaaccddc.

Alma, sentido, potencia, vida, ni razón tenemos; todos informes nos vemos; polvo somos de tus pies. Sopla aqueste polvo, pues, para que representemos.	pero sí hacia el mundo vamos <i>todos a representar,</i> <i>los papeles puedes dar,</i> pues en aquesta ocasión no tenemos elección para haberlos de tomar.
---	--

El tono alegórico de todo el auto sacramental se fundamenta en alegorías específicas como las señaladas en cursiva:

- *Autor nuestro*: Dios.
- *Solo en tu concepto estamos*: todavía sólo existimos en la mente de Dios.
- *Todos a representar/ los papeles puedes dar*: representar los papeles alude a la conducta o forma de comportarse de los personajes: el rico, el rey, el labrador, el pobre, la hermosura, la discreción y un niño.

También conviene señalar en estos versos las siguientes figuras:

- **Hipérbatos**:
 - *Y ya os llamo yo mortales: y yo ya os llamo* mortales.
 - *Pues en mi presencia iguales/ antes de ser asistís*: pues antes de existir sois (asistís, estáis presentes) iguales ante mi presencia.
 - *Aunque mis voces no oís*: aunque no oís mis voces.
 - *Que ceñido de laureles,/ cedros y palma os espero*: que os espero ceñido (vestido) de laureles, cedros y palma. Además del hipérbaton nótese la metonimia *ceñido/ vestido*. *Ceñido* quiere decir *ajustado, apretado*; pero aquí, parte de lo que está en contacto con el cuerpo (*los laureles, los cedros y la palma*) se toman por el todo que viste a ese cuerpo. Además *el laurel* simboliza la gloria y la fama, *el cedro*, la lealtad, lo incorruptible y *la palma* la pleitesía o reverencia. Recordemos que en el Domingo de Ramos se rememora el recibimiento con hojas de palma puestas a modo de alfombra que los judíos le hacen a Cristo con intención de hacerle Rey mostrándole su pleitesía o reverencia.
 - *Porque aquí entre todos quiero/ repartir estos papeles*. Porque aquí quiero repartir estos papeles (estos personajes y los roles que simbolizan) entre todos.
 - *Todos informes nos vemos*: todos nos vemos sin forma
 - *Ni del bien ni del mal gozamos*: ni gozamos del bien ni del mal.
 - *Pero sí hacia el mundo vamos/ todos a representar,/ los papeles puedes dar*: pero sí todos vamos al mundo para representar los personajes que nos quieras dar (rey, rico, pobre, labrador, niño, la hermosura, la discreción...).
- **Metáfora**: *polvo somos de tus pies* (v. 8 de la décima referida al Rey). *Polvo* significa que somos insignificantes o que no somos nada ni nadie a los pies de Dios, del Autor.
- **Similicadencia** o uso de dos o más palabras en el mismo accidente gramatical. Aquí en concreto en:
 - Las formas verbales: *vivís, asistís y oís* de los versos 1, 4 y 6 de la décima referida al Autor.
 - Las formas verbales de los versos 2-5 de la décima referida a la Hermosura:

ni animamos, ni vivimos,
ni tocamos, ni sentimos,
ni del bien ni del mal gozamos;
pero sí hacia el mundo vamos
- **Polisíndeton** de la conjunción copulativa negativa *ni* de los versos 1-4 de la décima referida a la Hermosura de los versos 2-4 de la décima referida a la Hermosura que reproducimos en el punto anterior y que señalamos con subrayado.
- **Anáfora** de *ni* en los versos 2, 3 y 4 de la décima referida a la Hermosura que reproducimos para ejemplificar la similicadencia y que señalamos con subrayado.
- **Enumeración** de *alma, sentido, potencia,/ vida*, de los versos 5-6 de la décima referida al Rey.
- **Encabalgamientos suaves en**:
 - entre todos *quiero/ repartir estos papeles* (vv. 9-10 de la décima referida al Autor).
 - *no ha sido/ necesario haber nacido* (vv. 2-3 de la décima referida al Rey).

✧ **La parábola** es una forma de alegoría porque narra un suceso fingido del que se deduce por comparación una verdad o enseñanza moral. Pelayo H. Fernández en su *Estilística*⁶⁸, señala que entre la parábola y la alegoría existe la misma diferencia que entre el símil y la metáfora.

Toda alegoría es una especie de adivinanza agradable cuando la oscuridad no es excesiva, y por tanto se capta con facilidad. Si la dificultad de asociación y de comprensión aumenta, la alegoría se convierte (recibe el nombre de) en **enigma**.

Tanto en la alegoría como en la ironía se encubre el sentido real de las palabras. En la primera éste siempre tiene carácter serio, mientras que en la ironía se pretende que el oyente entienda lo contrario de lo que se expresa y ello se hace muchas veces con una finalidad humorística.

II. EL SÍMBOLO

Tropo muy vinculado con alegoría y con la metáfora en el que una palabra o expresión que se refiere a un objeto real representa o sugiere otra realidad ausente en el texto, normalmente un concepto abstracto de carácter espiritual o imaginario con el que se observa algún parecido y que evoca otra realidad. Por ejemplo:

- ♦ La paloma simboliza o representa a la paz, el fuego al amor y la balanza a la justicia.
- ♦ El ciprés simboliza la muerte, el lirio la pureza y la bandera la patria.
- **Se diferencia de la alegoría** en que traduce lo real con lo imaginario de una forma global y no elemento por elemento. (Un uso reiterado de símbolos constituye una alegoría).
- **Se diferencia de la metáfora** en que:
 - a) La metáfora tiene no más de cinco palabras, mientras que lo habitual es que el símbolo ocupe la totalidad del escrito o una parte considerable del mismo.
 - b) La metáfora es más precisa, mientras que en el símbolo predomina lo difuso.
 - c) El plano real en el que se instala el símbolo nunca es un objeto material, sino un objeto de índole espiritual y en consecuencia, los límites son muy genéricos, borrosos y poco claros. Esto hace que el significado de los símbolos no sea unívoco sino multívoco; es decir, que se preste a diversas interpretaciones.
- **Se parece a la metáfora** en que: establece una asociación de ideas, de forma que todo símbolo es una metáfora, pero no toda metáfora es un símbolo.
 - ♦ Ej. 1: En el *Libro de Buen Amor*, *D. Carnal* simboliza lo mundano, frente a *D.ª Cuaresma* que representa el ascetismo; *D. Melón* simboliza aquello cuyo éxito depende del azar frente a *D.ª Endrina*, nombre jocoso y moralizante a la vez, **símbolo** de la delicadeza del honor femenino.
 - ♦ Ej. 2: En los versos que siguen de Jorge Guillén, la esfera es símbolo de la perfección; de ahí que todos los vocablos que tengan relación con ella (*curvo*, *redondeamiento*, *cúpula*) simbolizan esta idea. El mediodía para el poeta es el momento cumbre (*cenit*) de la creación. En dicho momento está implícito lo curvo de una esfera y por tanto la perfección.

⁶⁸ H. FERNÁNDEZ, P.: *Estilística*. Obra citada. Pág. 121.

Queda *curvo* el firmamento,
compacto azul sobre el día.

Es el *redondeamiento*
del esplendor: mediodía.

Todo es *cúpula*. Reposo,
central sin querer, *la rosa*,
a un sol en cenit sujeta.

Y tanto se da el presente
que el pie caminante siente
la *integridad del planeta*.

Jorge Guillén

También la palabra *rosa* del verso 7 es otro símbolo, en cuanto que representa la hermosura. Este concepto se asocia a la perfección y por ende a *la integridad del planeta* del último verso. En definitiva, el planeta tierra que es redondo y tiene un movimiento esférico, es una creación de Dios que se cataloga como perfecta y que está inmersa en algo también curvo como es el firmamento, que al igual que la tierra tiene sus mismos rasgos de perfección.

RECUERDE QUE

- **LA IMAGEN** es tropo en el que la palabra o expresión del escrito sugiere con viveza y eficacia una intuición poética, una idea o la representación mental de un ser u objeto que tiene relación con dicha palabra o expresión. Se produce, pues, una relación entre lo real y lo irreal. Tiene puntos de contacto con la metáfora, el símil y el símbolo.

Las imágenes facilitan la memorización y hacen perceptible lo abstracto, lo invisible, lo que no tiene consistencia material, las ideas. Por ejemplo, en el verso de Juan Ramón Jiménez *se va la noche, negro toro* hay una imagen porque mediante una metáfora *la noche* se representa en nuestra mente como *un toro negro*. Igualmente Góngora para referirse a las aves emplea la expresión *cítaras de pluma*. La viveza de esta expresión produce una representación mental muy cercana a la metáfora, ya que da lugar a una asociación de ideas: tanto la *cítara* (instrumento musical) como las *aves* (pluma) emiten sonidos.

- **LA METÁFORA** es un tropo en el que se produce una asociación de significados entre dos seres u objetos con los que se encuentra algún parecido. Se designan las cosas no por su nombre habitual, sino con otro nombre que refleja la visión personal del autor. Cuando mencionamos *las patas de la mesa* las estamos identificando por parecido con las de un animal. Lo mismo sucede con *el cuello de la botella* cuya estrechez se asocia al *cuello de las personas* o con *los cabellos de oro* que establece una relación de semejanza entre el color de este metal precioso y el color del *cabello rubio*. En la misma línea están expresiones como *perder el control*, *perder el tiempo* o *caerse el alma a los pies*. En la lengua literaria podemos citar como ejemplos:

- ♦ *Nuestras vidas son los ríos.* (Jorge Manrique).
- ♦ *El vacío es luna.* (Vicente Aleixandre).
- ♦ *Azucenas de cristal.* (Juan Ramón Jiménez).
- ♦ *Tocando el tambor del llano.* (F. García Lorca).