

TEMA 4. NARRATIVA MEDIEVAL: LA CANCIÓN DE GESTA Y EL *ROMAN COURTOIS* (MATERIA ARTÚRICA)

La épica es un género narrativo heroico en verso, que presenta a unos personajes cuyo objetivo es la persecución del honor a través del riesgo. En las más distintas y alejadas culturas ha existido y existe una poesía tradicional cuyo contenido es el retrato de las hazañas de los antepasados y las victorias del pueblo contra los enemigos, narrando traiciones, venganzas y luchas internas. La producción épica es amplia y sigue vigente, en los relatos audiovisuales de los héroes y en las crónicas deportivas actuales.

Las características que todo producto épico, de cualquier época presentan, son:

- La narración se sitúa en una pretendida edad heroica remota.
- El héroe es colectivo, es decir, encarna los valores y aspiraciones de una colectividad, a la que representa y que se proyecta sobre él. Siempre es varón, pues el mundo épico es varonil y en él predominan la lealtad, la valentía y la entereza frente a la adversidad.
- La forma está cuidada y el tono es elevado. Para referirse al héroe se utilizan unas fórmulas fijas (los epítetos y las fórmulas épicas). Ej: “Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid o El Campeador”, “Aquiles, el de los pies ligeros”, etc...

1.- Las canciones de gesta. A este género pertenece la mayor parte de la literatura que conservamos de los primeros tiempos de la Edad Media (ss. XII y XIII). Estos cantares de gesta estaban escritos por poetas desconocidos y eran difundidos de forma oral por los juglares, que los recitaban en las plazas públicas y palacios. El asunto principal de estos cantares era la exaltación de las proezas guerreras de un determinado héroe, normalmente un gran señor feudal. El género se inició en Francia, y es allí donde se conservan mayor cantidad de cantares. Desde Francia se extendió a toda Europa. Los más importantes son:

Beowulf: Poema épico anglosajón del siglo VIII-X, aunque narra hechos que ocurrieron sobre el siglo V y VI, que está compuesto por largas tiradas con una pausa en medio que separa los dos hemistiquios dentro del verso. (En los manuscritos originales, el texto está escrito de forma continua como si se tratase de prosa y, además, la puntuación es mínima). La base de estas tiradas es el verso aliterativo, basado en la repetición de acentos y fonemas.

Chanson de Roland: Cantar de Gesta francés del siglo XI que cuenta las hazañas de Roldán, sobrino de Carlomagno, y dirigente de la retaguardia de las tropas francesas en el paso de Roncesvalles. Es traicionado por el noble francés Ganelón, y es atacado y aniquilado por las tropas del rey musulmán Marsilio. Ya agonizante, Roldán toca el cuerno para avisar a Carlomagno que, al llegar y encontrar muertos a Roldán y a su compañía, pide a Dios que pare el sol. De esa manera consigue alcanzar al ejército sarraceno y derrotarlo, vengando así la muerte de Roldán. Posteriormente, el traidor Ganelón es juzgado y ajusticiado.

Está escrito en largas tiradas de versos decasílabos de desigual longitud.

Cantar de los Nibelungos: es un poema épico que reúne leyendas de fuentes escandinavas y alemanas. Incluye el tema de la venganza a través de los personajes de Brunilda y Krimilda. La leyenda se inicia con la conquista del tesoro de los Nibelungos por Sigfrido y el baño en la sangre de un dragón que le hace invulnerable en todo su cuerpo, salvo en una parte de la espalda en que una hoja caída de un árbol había impedido que la sangre tocara la piel. Tras esta aventura, el príncipe Sigfrido se enamora de Krimilda. Para conseguir su mano debe ayudar al hermano de esta, Gunter, a conquistar a Brunilda, la princesa de Islandia. Sigfrido consigue que Gunter supere todas las pruebas necesarias, pero años después, Brunilda se entera del engaño y ordena a su vasallo Hagen matar a Sigfrido, quien resulta herido, pues por una indiscreción de Krimilda se ha enterado del único punto vulnerable del héroe. Muerto Sigfrido, Krimilda emprende su venganza: se casa con Atila, lucha y perece en la batalla tras matar a su hermano Gunter y a Hagen.

Poema de Mío Cid: relata las hazañas del héroe castellano Rodrigo Díaz de Vivar en sus luchas contra los moros, y las aventuras que tiene que vivir para recuperar la honra perdida en dos ocasiones. La primera, porque el rey sospecha de su lealtad y lo destierra; la segunda, porque los Infantes de Carrión maltratan y abandonan a sus hijas después de casarse con ellas. Al final, el héroe recupera su honra y sus hijas se casan con parientes del rey. La métrica que utiliza se

basa en series o tiradas monorrimas de rima asonante. Y en el lenguaje utilizado encontramos numerosos recursos propios de la literatura oral.

2.- Los relatos caballerescos. El auge de las cruzadas y la educación caballerescas que se impartía en algunas cortes lleva a la sustitución de los cantares de gesta por los relatos caballerescos, escritos normalmente en prosa, en los que se exalta al hombre de armas no como un héroe nacional (como era el caso de las canciones de gesta), sino como un caballero individualizado, protagonista de aventuras a menudo inverosímiles y en las que tiene una gran importancia el amor por una dama. Esta evolución hacia lo refinado y cortesano tiene su origen en la nueva estructura social, en el nacimiento de la burguesía y sus gustos, que se tradujeron en Francia en el *roman courtois*, o novela cortesana, en verso, cuyo cultivo se extendió por toda Europa, y acabó manifestándose en prosa con el nombre de novelas de caballerías. Alcanzaron un amplio desarrollo en el s. XIV, época en la que decaen por influencia del fracaso de las Cruzadas, y florecen en España con el *Amadís de Gaula* (s. XVI). Surgen como una continuación, amoldada a los tiempos, de la épica, pues reflejan la aspiración de la nobleza europea a conformar el mundo idealizado de sus antepasados, movido por la aventura, el amor y la lealtad a los iguales.

Los relatos caballerescos pueden agruparse en tres ciclos, según su argumento:

a/ Ciclo clásico, en el que se narran las aventuras de Alejandro Magno y sus caballeros o de otros héroes grecolatinos. Su héroe es Alejandro Magno.

b/ Ciclo carolingio: aventuras de Carlomagno y los doce pares de Francia. Su héroe es Carlomagno.

c/ Ciclo bretón, en el que se cuentan las hazañas del rey Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda. Es el de mayor éxito y permanencia.

El CICLO ARTÚRICO se inicia con la obra de Geoffrey de Monmouth, escrita en latín en 1136, *Historia regum Britanniae*, de enorme éxito en su tiempo. Fue traducida al francés por el normando Wace bajo el título de *Geste des Bretons o Roman de Brut*.

El gran éxito de esta materia se debió a la elaboración que realizó, uniendo fuentes célticas, Chrétien de Troyes. Él es el autor del mundo artúrico en sus obras en verso, fechadas en los años 70 y 80 del s. XII. Algunos títulos son:

- *Lanzarote o el caballero de la carreta*: se cuenta el ciego y trágico que siente Lanzarote por Ginebra, que ha sido secuestrada y trata de rescatarla. Es una reivindicación del amor trágico frente a los valores del matrimonio y la caballería.
- *Perceval o el cuento del Grial*, que versa sobre el tópico caballeresco de la búsqueda del Santo Grial.

En el s. XIII se produce el paso a la prosa y se muestra una tendencia a agrupar las novelas en ciclos. Aquí destaca la Vulgata artúrica de Robert de Boron que tuvo cinco partes: Historia del Grial, Merlín, Lancelot, Búsqueda del Grial y Muerte de Arturo.

Características de las novelas del Ciclo Artúrico:

Es un género literario nacido en las cortes medievales para un público cortesano. Los autores utilizarán los relatos mitológicos celtas para crear textos donde desarrollar su imaginación literaria. Así, el *roman courtois* aparece como un género que será el precedente de la novela moderna, ya que es el primero que se libera de la historicidad de la épica y de los relatos hagiográficos del Mester de Clerecía.

- Estructura cerrada- siguen un modelo que evoluciona, pero sin cambiar.
- Personajes planos y fijos: el rey, los caballeros y las damas. El rey prototipo será Arturo- generoso, valiente y cortés. Está por encima de todos y su corte es un marco que envuelve las aventuras de los caballeros: Lanzarote, Ivain, etc.. El caballero se mueve por afán de gloria personal y para conquistar el amor de su dama. Está idealizado: es valeroso, magnánimo, leal y abnegado.
- Tiempo y espacio irreales, pasados, en una lejana edad dorada/ paisaje celta o imaginario.

- Amor caballeresco- dentro del amor cortés, el caballeresco exige recompensa por parte de la dama, llegando al adulterio si la dama es casada.
- Elementos maravillosos- magia, personajes de la mitología celta.
- Lenguaje arcaico, como reducto de la nostalgia medieval.

Dentro del Ciclo Artúrico hay que encuadrar dos obras literarias: Tristán e Iseo y Los Lais de María de Francia.

TRISTÁN E ISEO

De autor o autores desconocidos, es esta obra de mediados del s.XII, hoy perdida que tiene como asunto los amores adúlteros de Tristán e Iseo la rubia, esposa del rey Marc de Cornualles, tío de aquél. Un amor que ha surgido contra la voluntad de los amantes, por la acción de un filtro mágico que tomaron por error. Tristán es presentado como un artista y un caballero valiente que vence al gigante Morholt. Iseo, joven experta en medicina y magia, es presentada como una mujer apasionada que se debate entre la fidelidad a su esposo y la pasión por Tristán, que le llevará a acudir a su lado cuando agoniza y a morir junto a él.

No es una novela de aventuras y de maravillas como las de Chrétien de Troyes, sino una humanísima y torturada historia de amor, tan sencilla como intensa en su pasión y dramática. Es la evolución de una pasión avasalladora, que no es fruto de la libre elección de los amantes y que se presenta como una pasión irracional e irrompible, de ahí su éxito en el Romanticismo, como ejemplo de amor romántico.

La crítica supone que en el núcleo originario de la historia existe una leyenda galesa o irlandesa que debió de conocer el desconocido poeta que escribió el Tristán primitivo. A la vez, es patente el influjo de la mitología clásica: en la lucha de Tristán con el gigante está de fondo la de Teseo con el Minotauro para evitar el tributo de las doncellas. En el episodio de las velas blancas y negras del barco que trae a Iseo la rubia está también el recuerdo del barco que traía de vuelta a Teseo. Y la muerte de los amantes juntos es muy similar a la de Píramo y Tisbe. Por tanto, tenemos la fusión típicamente medieval, entre la cultura clásica y las mitologías locales.

El éxito de la historia es rápido y persistente hasta el s. XX: prosificaciones europeas, presencia en el romancero español, versiones novelísticas románticas, la ópera de Wagner

LOS LAÍS de María de Francia- Es considerada la primera escritora en lengua francesa. Fue contemporánea de Chrétien de Troyes, y de ella sólo se sabe el nombre y la nacionalidad. Es la creadora de la novela corta, que en francés recibe el nombre de *nouvelle*.

Nada cierto se sabe de ella y lo que se supone es que fue una dama culta, con una sólida formación clásica y que probablemente desarrolló su labor en Inglaterra.

Escribió en pareados octosílabos su obra más original: una serie de doce relatos que reciben el nombre de *lais*. Son relatos de amor y de aventura donde lo maravilloso se une a un mundo cortés y aristocrático. El término “lai” designa en sus comienzos una composición musical cantada o tocada de origen céltico.

En el prólogo de su obra afirma que los bretones, para conservar el recuerdo de ciertas anécdotas de carácter amoroso o fantástico, compusieron canciones o *lais*, que son las que ella va a desarrollar en sus *contes*. Uno de los más conocidos, *Madreselva*, relata una breve anécdota de los amores de Tristán e Iseo.

Con estas obras, uno de los mitos más productivos de la literatura: Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda, queda así fijado en la literatura occidental, llegando hasta nuestros días.