

TEMA 5. LÍRICA MEDIEVAL I: LOS TROVADORES.

LÍRICA MEDIEVAL II: PETRARCA.

Este tipo de poesía se desarrollará durante los siglos XIII y XIV, aunque surge en el siglo antes, en las cortes feudales de Provenza, en el sureste francés. Se trata de una poesía culta que va a influir en toda la Europa cristiana medieval. Los cultivadores de esta poesía fueron llamados "trovadores", y estaba destinada al canto. Algunos de estos trovadores eran profesionales, y componían y recitaban sus poemas, pero la gran mayoría componían sus poemas por afición, entregándolos después a los juglares para que ellos se encargaran de recitarlos en las cortes. Estos juglares estaban lejos de los profesionales de la épica, ya que debían transmitir con fidelidad y precisión el texto. Para facilitar el aprendizaje de los poemas se recurre a cancioneros, especie de cuadernillos, a veces con música, que agrupan las obras del trovador. Los más antiguos pertenecen a la mitad del siglo XIII. Algunos ofrecen interesantes trozos en prosa con datos biográficos del trovador o comentarios sobre algún poema.

Esta lírica se manifiesta, principalmente, en dos tipos de composiciones:

1. La *cansó*, de tema amoroso. Es el tema casi exclusivo en la lírica trovadoresca, el amor, sobre el que los poetas proyectarán el lenguaje y los conceptos del feudalismo. Así, el poeta se convertirá en vasallo de la dama, a la que rinde sumisión y respeto a cambio del favor de su amor. En la poesía trovadoresca, la dama es siempre una mujer casada, y, por lo tanto, el poeta-amante ha de ser discreto a la hora de exteriorizar sus sentimientos. El marido de la dama siempre aparece caracterizado en los poemas como un hombre "celoso" y "de bajo espíritu", rodeado de una nube de aduladores que dificultan con su vigilancia las relaciones entre los amantes.
Por lo que se refiere al poeta-enamorado, éste puede adoptar cuatro estadios diferentes ante los ojos de la dama: a/ Tímido, b/ Suplicante, c/ Tolerado por la dama y d/ Amante.
2. El *serventés*, de tema político o satírico. Ofrece ataques personales, polémicas literarias o discursos morales. Solían tratar temas de actualidad.

Existen otras variedades de composiciones que pertenecen a este tipo de lírica, destacaremos el *planto*, que desarrolla el lamento fúnebre por la muerte de un gran personaje.

En la Provenza la creación trovadoresca generó dos tipos de poesía, que se diferencian por las técnicas formales y por el modo de expresión:

- Una poesía sencilla que analiza la pasión amorosa con ternura y emplea versificación sencilla, sin recursos complicados. Sus trovadores más destacados son **Guillem de Poitiers y, sobre todo, Bernat de Ventadorn**.
- Una poesía hermética, recargada de conceptos y de expresión complicada. Pretende conseguir una belleza formal y dotar a las palabras de sonoridad y ritmo.

Ya hemos dicho que la poesía trovadoresca nace en la Provenza, pero muy pronto se extiende a toda Europa. En lo referente a España, hay dos vías de entrada principales. La primera de ellas es Cataluña, lo cual es lógico si tenemos en cuenta que es región limítrofe con Provenza. En el siglo XII destaca Guillem de Berguedà, cortés enamorado pero despiadado en sus críticas. La segunda vía de entrada es Galicia, ya que hasta allí llegan muchos trovadores provenzales en peregrinación a Santiago. En Galicia, la poesía provenzal penetró en el s. XIII, originando un tipo de lírica muy especial que se conoce con el nombre de lírica galaico-portuguesa. Esta poesía adopta tres formas principales:

a/ Cantigas de amigo.- Son breves poemas cantados por una mujer enamorada y en los que, generalmente, habla a su madre de su amado.

b/ Cantigas de amor.- Poemas cantados por un hombre enamorado siguiendo las normas del amor cortés que hemos visto antes.

c/ Cantigas de escarnio.- Poemas en los que los trovadores se critican y satirizan entre sí.

La poesía provenzal se recarga y complica durante los siglos XIV y XV, pero algunos poetas buscan fórmulas distintas para expresar sus sentimientos con originalidad. Estas nuevas tendencias las lidera en Francia François Villon, en Castilla Jorge Manrique, en Cataluña Ausiàs March y en Italia Dante y Petrarca.

Villon es el poeta de la rebeldía y sus poemas desarrollan, principalmente, temas sobre el placer de vivir, el amor a las mujeres, el temor a la muerte y las súplicas a Dios. Famoso es su poema Balada de los ahorcados.

Ausiàs March es un caballero valenciano del siglo XV que posee una gran cultura y conoce el arte de los trovadores, pero se aleja de la poesía trovadoresca en su actitud y en la expresión, para someter sus sentimientos a un análisis profundo. Destacan sus *Cantos de amor* y sus *Cantos de muerte*.

II

En Italia se dan mucho antes que en Europa las circunstancias apropiadas para la llegada de una revolución social y cultural que se llamará Renacimiento. El cambio de las estructuras económicas con el poder creciente de la burguesía en las ciudades-estado italianas del siglo XIII, es el motor que genera el cambio de mentalidad. Por lo que se refiere a las letras ya en el siglo XIV aparecen las primeras manifestaciones de la nueva época y tres son los nombres que, de manera brillantísima, se encargan de este cambio de la Edad Media al Renacimiento: Dante, Petrarca y Boccaccio.

Durante el siglo XIII Italia está impregnada de la tradición provenzal-trovadoresca aunque con innovaciones formales, pero en los años finales irrumpe una nueva corriente que tiene su foco principal en Florencia. Entre los poetas destacan Guido **Cavalcanti** y **Dante** Alighieri. Su poesía, marcadamente innovadora, se conoce como *dolce stil novo*. La expresión está extraída de un verso de la Divina Comedia, del Infierno, más concretamente.

La poesía stilnovista responde al declive del sistema feudal y a la mentalidad de la nueva clase emergente: frente a la nobleza de sangre se proclama la nobleza de corazón, propia del hombre que alcanza valor por su propio esfuerzo, y que se manifiesta en su manera de sentir el amor. Este se entiende como símbolo de la divinidad y su destinataria es la *donna angelicata*, venerada como medio de perfeccionamiento del alma del enamorado que aspira a ganarse el cielo a través de ese amor purificador. Mediante ese tópico la mujer se convierte en símbolo de la perfección espiritual y su belleza física es reflejo de su belleza interior. Ese ideal de belleza femenina se prolongará durante siglos.

Dante se entregó con pasión a la creación poética, cuyo ideal espiritual y amoroso, era Beatriz, dama a la que había conocido y de la que se enamoró platónicamente. La mujer murió pronto pero Dante reflejó su obsesión por ella en la *Vita Nuova*, libro que reúne los poemas juveniles de clara adscripción stilnovista.

Dante es también el autor de La Divina Comedia, obra que muestra el recorrido del propio poeta por los mundos de ultratumba para alcanzar la purificación del alma.

Apenas comienza el siglo XIV, nace **Francesco Petrarca** en Italia, aunque de niño se trasladó a Provenza. Fue en Aviñón donde conoció a Laura, de quien se enamoró instantáneamente y para siempre, aunque siempre estuvieron distantes hasta la muerte de la muchacha a causa de la peste.

Dedicó gran parte de su vida a recuperar y divulgar los clásicos latinos y su propia producción. Petrarca cultivó tanto la literatura en latín como en lengua vernácula italiana. En lengua vulgar escribió dos obras: el *Cancionero* y *Los triunfos*.

El Cancionero recoge todas las composiciones líricas en lengua italiana y que consta de 366 poemas, casi todos sonetos. En el libro confluyen tres corrientes: la de la tradición provenzal, con el código del amor cortés; la de la poesía de la corte siciliana del siglo anterior; y la influencia más directa del dulce stil novo. El tema es el amor, y en relación con él todo el conjunto se divide en dos partes: “En vida de Laura” y “En muerte de Laura”. La obra aborda múltiples sutilezas y matices del sentimiento amoroso: la pasión desasosegante del amor no correspondido, el deseo de liberarse del sufrimiento provocado por la pasión, el juicio de que los años de amor infructuoso debiera haberlos dedicado a Dios, el deseo de la contemplación divina en el cielo de Laura, etc. El verdadero centro de interés es el análisis pormenorizado de los sentimientos que ella inspira en el poeta. La vena lírica que Petrarca empleó en la expresión del amor fue la que influyó en toda la poesía renacentista europea, dando lugar a la corriente denominada *petrarquismo*.

En el estilo que emplea para expresar el amor hay que destacar el uso de un lenguaje sencillo pero seleccionado cuidadosamente por el refinamiento y la elegancia, y el empleo de recursos retóricos abundantes. Destacan las figuras basadas en las oposiciones (antítesis, paradoja, oxímoron) y, especialmente, las metáforas.

Los triunfos es un largo poema alegórico-narrativo escrito en tercetos encadenados. El poema se divide en seis “triunfos” que muestran una organización de itinerario hacia la divinidad.