

NARRACIONES MEDIEVALES EN VERSO y PROSA

En clase hemos hablado de los **CANTARES DE GESTA**, de los **POEMAS CABALLERESCOS (ROMAN COURTOIS)**, de los títulos más importantes de ambos subgéneros épico-narrativos en verso y de la materia de Bretaña en las obras de Chretien de Troyes.

Vamos a completar la información sobre la NARRATIVA MEDIEVAL¹.

▪ **FABLIAUX**

Cuentos breves en pareados octosílabos, compuestos en Francia entre los siglos XII y XIV. Tienen carácter erótico y satírico, y formaban parte del repertorio de los juglares, por lo que, aunque se conoce a algunos autores, tienen carácter popular. Son historias de ambiente urbano, con escenas realistas de la vida cotidiana y protagonistas desvergonzados que inducen a la risa. Ese realismo los hace contrastar con los *roman courtois*, de carácter idealista. Parodia los *enxiemplos* medievales, que tenían finalidad moralizante.

«Grotescos, desvergonzados, ingeniosos, provocadores, carnavalescos y muy amenos, así son los cuentos que como si fueran ecos nos llegan del pasado. Nunca pretendieron ser obras de arte y por eso no se compusieron de una forma muy esmerada, pero lo que verdaderamente sorprende es que todavía puedan seguirse comprendiendo y disfrutando en estos tiempos tan distintos y tan absurdos.»

▪ **ROMAN DE RENART**

Obra satírica inspirada en las “Fábulas” de Esopo (siglo VI a.C.) y compuesta por varios autores y trovadores entre finales del siglo XII y principios del siglo XIII. Está formada por veintiséis capítulos en verso y de diferente autoría y en ella se parodian la épica y la novela cortés.

«Nos encontramos una sociedad imaginaria con animales antropomórficos que representan la sociedad del momento, monárquica y feudal, y cada uno encarna un defecto o una virtud. El zorro Renart desempeña el papel del pícaro, el mentiroso. Ysengrin, el lobo, encarna el odio y la crueldad. Será humillado más de una vez por Renart, llegando al punto de seducir a su mujer, la loba Hersant, y mancillar su honor. El rey es el León llamado Noble.»

▪ **ROMAN DE LA ROSE**

Fue una de las obras literarias más leídas de la Edad Media (existen catalogados unos 300 manuscritos de la obra, frente a otras obras de las que sólo conservamos alguno). Es un poema alegórico en el que los personajes representan los ideales del amor cortés. Está compuesto en versos octosílabos, en francés del siglo XIII, y ya en el siglo XVI se consideraba un clásico nacional, y tiene dos partes diferenciadas: un joven de veinte años llamado Guillaume de Lorris, de quien no sabemos casi nada, compuso la primera; cuarenta años después, un tratadista erudito, Jean de Meung, la continuó.

CUENTOS Y APÓLOGOS

Recordaremos que la tradición cuentística medieval nos remite, bien a las fábulas grecolatinas, con autores como Esopo y Fedro, bien a la tradición oriental, con obras como el *Panchatantra*, una de las obras de la literatura india a cuya traducción se debe el *Calila e Dimna*.

▪ **CUENTOS DE CANTERBURY**

Colección de 24 cuentos escritos en verso y prosa por Geoffrey Chaucer, autor inglés, en el siglo XIV. Presenta una estructura semejante al *Decameron*, de Boccaccio: un grupo de peregrinos que viajan de Londres a Canterbury para visitar la tumba de Tomas Beckett cuentan historias por turno, dentro de una especie de competición cuyo premio será una comida en una taberna. *Los cuentos de Canterbury* es una de las obras más importantes de la literatura inglesa, y quizás la mejor de la Edad Media en Inglaterra.

 Tienes uno de los cuentos más famosos, el *Cuento de la comadre de Bath*, en la página web.

¹ Puedes servirse también de la presentación de Silvia Vaz que tienes en la página web.

▪ **LAS MIL Y UNA NOCHES**

Es una célebre recopilación medieval en lengua árabe de cuentos tradicionales del Oriente Medio, que utiliza forma de relato enmarcado o “caja china”. Incluye cuentos, historias de amor, poemas, parodias y leyendas religiosas musulmanas. Algunas de las historias más famosas de Sherezade circulan en la cultura occidental, como *Aladino y la lámpara maravillosa*, *Simbad el marino* y *Alí Babá y los cuarenta ladrones*.

Hay varias adaptaciones cinematográficas y televisivas, entre otras, la de Pier Paolo Pasolini (que también adaptó el *Decamerón*), y *Aladdín*, la película de dibujos animados de Disney, que abrió paso a varias secuelas y una serie de televisión.

▪ **RAMÓN LLULL**

Escritor, filósofo, místico y misionero, viajero y divulgador del siglo XIII, nacido en Palma de Mallorca, fue una de las figuras más interesantes de la Edad Media. La importancia actual de Llull radica en haber sido el creador de la lengua literaria catalana, en un momento en que las demás lenguas románicas se encontraban todavía balbucientes y todos los grandes tratados se escribían aún en latín, lengua que el propio Llull utilizó también en muchos de sus trabajos, así como el árabe. Se le atribuye la invención de la rosa de los vientos y del nocturlabio.

Escribió un gran número de obras, no todas publicadas, de las que nos han llegado unos 250 títulos, algunos de ellos colecciones de apólogos. Sobresale *Blanquerna*, novela idealista que influyó en toda la narrativa medieval posterior.

▪ **NOVELAS ARTÚRICAS**

Continuadoras de la historia del rey Arturo y la materia de Bretaña, iniciada por Geoffrey de Monmouth y desarrollada por autores como Chretien de Troyes, autor de **roman courtois** como *El caballero de la carreta*.

▪ **LIBROS DE CABALLERÍAS**

Género literario en prosa, de gran éxito y popularidad durante el siglo XVI en España y, en menor medida, en Portugal, Francia e Italia. Estas novelas narraban las hazañas o proezas de un caballero. Se caracterizan por presentar una estructura abierta (admite continuación) y episódica, donde un caballero, de nacimiento extraordinario en un lugar fantástico, demuestra su honra y valor mediante diferentes pruebas y está al servicio de su dama, a la que idolatra. Los libros se presentan como “traducciones de originales en otras lenguas”, haciendo uso de la técnica del “manuscrito encontrado”.

Se clasificaban en series, entre las que destacan el *Ciclo de Amadís de Gaula* (versión refundida de Garcí Rodríguez de Montalvo), el de *Belianís de Grecia* o el de *Palmerín de Oliva*. En catalán destaca *Tirant lo Blanch* (*Tirante El Blanco*), de Joanot Martorell.

LÍRICA MEDIEVAL

LÍRICA POPULAR

La lírica popular adopta en la Europa medieval distintas expresiones: las **jarchas mozárabes**, las **cantigas de amigo galaico-portuguesas** y los **villancicos castellanos** en la península ibérica; los **refrains** y las **chansons de toile** francesas, y las **Frauenlieder** alemanas. Todas ellas surgen entre los siglos XI y XIII a partir de un sustrato folclórico común, y constituyen la llamada *canción de mujer*.

Presentan rasgos comunes: son poemas líricos anónimos, cantados por el pueblo, que se transmitían **oralmente** de generación en generación; en general, son de temática amorosa y el yo poético es una joven enamorada.

El arte refinado de los **trovadores**² se manifiesta en distintos subgéneros poéticos entre los que destacan la **cançó** (de tema amoroso, el amor cortés) y el **sirventés** (poesía satírica). Cabe mencionar también la cantiga de amor gallego-portuguesa, los plantos, las pastorelas y la tençó.

Vamos a detenernos en **otras manifestaciones** interesantes de la lírica culta europea: dos poetas y dos tipos de poesía.

▪ FRANÇOIS VILLON

☞ Investiga sobre la vida de este autor

Este poeta francés del siglo XV no renovó la poesía de su tiempo, sino que dio una nueva vida a motivos heredados de la cultura medieval a los que aportó su propia personalidad. Así lo hace con el ideal cortés, ensalza a las gentes destinadas al patíbulo, se entrega a la descripción burlesca o a las bromas subidas de tono, y aporta innovaciones en el lenguaje. También la tristeza y la melancolía se apoderan de sus versos. *Le Testament* (1461), es considerada su obra capital: un poema de 2023 versos que está marcado por la angustia de la muerte. Su poema más conocido es la “La balada de los ahorcados”.

▪ AUSÍAS MARCH

«Fue miembro de la baja nobleza del siglo XV, ejerció de halconero real, luchó en las conquistas mediterráneas de la antigua Corona de Aragón, tuvo dos mujeres, amantes esclavas y monjas, y numerosos hijos bastardos y fue tan misógino como sus coetáneos. Pero, si por algo destacó, fue por abandonar el idioma provenzal para escribir en catalán-valenciano en los estertores de la Edad Media».

Abandona la tradición de la poesía trovadoresca y su retórica artificiosa para hablar del amor, las relaciones del hombre con Dios, el dolor y la muerte, el pecado y la virtud. Las mujeres que aparecen en su obra ya no son puras ideas con nombre propio ni las idealizadas *midons* –mi dueña– de los poetas provenzales, sino mujeres reales, con sus vicios y virtudes, que son amadas u odiadas por razones concretas y no por un afán de idealización. Sus 128 poemas se agrupan en Cantos de amor, Cantos de muerte y un Cántico espiritual.

▪ POESÍA GOLIARDESCA. LOS GOLIARDOS

Entre los siglos XI y XIII irrumpe en la Europa medieval un curioso género de poesía profana en latín, original y atrevida. Emerge del ambiente literario más culto, con cantos al vino, al amor, a los placeres corrientes o simplemente a la vida alegre. Los autores, por lo general anónimos, son altos dignatarios de la Iglesia, clérigos y estudiantes, que ponen toda su preparación literaria y su agudo ingenio al servicio de la sátira, parodian la majestad de los himnos eclesiásticos, cantan al vino o al amor y dan rienda suelta a la malicia estudiantil. Como advierte el medievalista Martín de Riquer: *“No [es] para divertir al pueblo, que difícilmente podría entender su engolado latín y su chiste intelectual, sino para cantar en regocijado grupo de gente cultivada.”*

Los poetas que nutren este movimiento son llamados *goliardos* (*goliardi*) y *clérigos vagantes* (*clerici vagantes*).

Para algunos, el término “goliardo” alude al gigante Goliat, a quien se relacionaba con el demonio; otros sostienen que la palabra deriva de *gula*, dada la glotonería y la afición por el vino que demuestran muchos de estos poetas; hay quienes afirman que se trata de una referencia al “obispo Golias”, un santo patrón posiblemente mítico, al que muchos goliardos hacen referencia.

Entre los muchos cancioneros en los que se ha conservado la poesía goliárdica se encuentra el denominado ***Carmina Burana***, que reúne poemas escritos en Alemania, Francia e Inglaterra. A estos versos, en latín, alemán antiguo y provenzal, les puso música Carl Orff, que compuso una cantata escénica estrenada en 1937.

² Damos por hecho que ya tenéis conocimientos de este tipo de lírica, tanto culta como popular, por vuestros estudios de literatura española.

▪ POESÍA ARÁBIGO-ANDALUZA

Las dos formas de la poesía árabe son la *moaxaja* y el *zéjel*.

La **moaxaja** es un tipo de poema culto que tuvo su momento de esplendor en Al-Ándalus entre los siglos IX y XII. Está escrita en versos cortos, por influencia de la lírica popular. Los propios árabes se referían a veces a las moaxajas como “cancioncillas al estilo de los cristianos”. La puso de moda en la corte cordobesa el poeta Moccadan de Cabra.

Mientras en la moaxaja el ritmo lo marca la jarcha, el **zéjel** carece de ella y es el estribillo o *markaz* quien establece el ritmo del poema. El *zéjel* era cantado por coro o solista.

El collar de la paloma es una obra en prosa del siglo XI escrita en árabe por Ibn Hazm. Se trata de un libro de reflexiones sobre la verdadera esencia del amor. Constituye también un *diwan*, o antología poética de tema amoroso, pues está empedrado de composiciones elegantes y refinadas.

TEATRO MEDIEVAL

▪ LOS MISTERIOS

Son dramas religiosos medievales que ponen en escena pasajes de las Sagradas Escrituras, con preferencia, de la vida, pasión y muerte de Jesucristo. Se representaron entre los siglos XIII y XVI, inicialmente dentro de los templos o en sus pórticos, y más tarde en las plazas de las poblaciones.

El ejemplo más antiguo es el *Auto de los Reyes Magos*, de finales del siglo XII, y el más popular y mejor conservado el *Misterio de Elche*.

▪ LOS MILAGROS

Son textos de menor extensión que se basan en leyendas piadosas sobre pecadores que son salvados del infierno por intercesión de la Virgen. Un ejemplo, los *Milagros de Nuestra Señora*, de Berceo. Se escriben tanto en prosa como en verso.

▪ LAS FARSAS

Son la representación principal del teatro profano; se trata de piezas cómicas y satíricas de asunto similar al de los *fabliaux*. Un ejemplo es *El mozo y el ciego*, cuyo asunto desarrollará después el *Lazarillo de Tormes*.

▪ DANZAS DE LA MUERTE

En estas representaciones surgidas al final del Medievo la muerte, en forma de esqueleto, invita a una danza macabra a personajes de toda condición, jerarquía y edad, como una alegoría de la fugacidad de la vida donde se recuerda el carácter efímero de los placeres y el poder igualatorio de la muerte.

Las epidemias que asolaban Europa meridional y la vena mordaz y crítica empieza a aparecer en la creación literaria son dos factores que influyen en su aparición.