

LITERATURA UNIVERSAL – UNIDAD 2

LITERATURA MEDIEVAL Y PRERRENACIMIENTO

1. Rasgos la literatura medieval

- Todas las expresiones literarias están enraizadas en las ideas teocéntricas, cargadas de simbolismo espiritual, donde lo importante es el ejemplo moral.
- La mayoría de los textos muestran un estado inicial de las lenguas vernáculas en que se escribieron, especialmente los poemas líricos.
- Muchas de las obras carecen de un autor definido, sobre todo las de carácter popular que se transmitían oralmente por los juglares.
- La cultura se refugia en los monasterios donde los monjes manusciben los códices.
- Se cultivan todos los géneros:
 - Las hazañas bélicas se recogen en los cantares
 - Los cuentos o apólogos de influencia oriental se caracterizan por su afán didáctico o satírico.
 - La nobleza cortesana genera una lírica amorosa, culta, mientras el pueblo llano canta sus sentimientos en sencillas canciones populares.
 - El teatro presenta ese doble carácter, religioso y profano. Al primero pertenecen los misterios y los milagros; al segundo, las farsas y las Danzas de la Muerte

2. La épica medieval

Son largos relatos en verso de carácter informativo o noticiero en los que un juglar narra las hazañas de un héroe, de ahí que los cantares de gesta adquieran un carácter nacional y sean representativos de toda la colectividad.

El juglar no dispone de un texto fijado sino que lo crea oralmente valiéndose de su capacidad de improvisación y de un surtido de fórmulas fijas. El **cantar de gesta** se convierte en una obra anónima de autoría colectiva que se transmite por vía oral y que sufre modificaciones, por lo que se engloba dentro de la poesía popular tradicional.

2.1. Épica francesa - La Canción de Roldán

La Canción de Roldán atribuida a un monje llamado Turoldo, recrea en el siglo XI, con datos fantásticos alejados de los hechos reales, un suceso histórico ocurrido en el año 778: la derrota que los vascones infligieron a las tropas de Carlomagno en el valle pirenaico de Roncesvalles.

Marsil, rey moro de Zaragoza no sometido por Carlomagno, recibe al noble Ganelón, delegado del emperador, para negociar la paz. El odio que este noble sentía hacia Roldán, sobrino de Carlomagno le hace traidor a su patria y pacta con Marsil un ataque al ejército de Roldán. El ataque se produce y, a pesar de su desesperada defensa, los franceses son aniquilados. Carlomagno toma venganza asolando la ciudad de Zaragoza, ciudad de donde procede el ejército musulmán.

Desde el punto de vista creativo, la obra presenta estos caracteres:

⑩ Su fantasía descriptiva acumula datos históricos irreales (hace a Carlomagno dueño de España) o elementos fantásticos (los santos ángeles bajan a combatir con los franceses).

⑩ El retrato de los personajes crea semblanzas grandiosas, propias de la épica y aporta valores humanos: Carlomagno es el anciano reflexivo, de larga barba blanca, a quien Dios aconseja por medio del arcángel Gabriel, y Roldán es el héroe, valiente, temerario y obstinado, que se niega a pedir ayuda.

⑩ Un estilo sencillo, con frases breves y tajantes, y léxico preciso, ofrece los recursos expresivos propios de la épica: los epítetos épicos, paralelismos o las reiteraciones.

2.2. Épica germánica - El Cantar de los Nibelungos

Las manifestaciones más antiguas de la literatura germánica tienen carácter épico y mitológico. El cantar más representativo es El Cantar de los Nibelungos.

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.

La obra destaca por dos rasgos esenciales:

- La caracterización psicológica de la figura central del poema, Krimilda, que evoluciona desde la ternura e ingenuidad juveniles hasta convertirse en símbolo del deseo irreprímible de venganza.
- La sublime grandeza de los acontecimientos y los personajes, capaces de hazañas sobrenaturales o gestas sobrehumanas.

2.3. La novela cortés - El ciclo artúrico

La novela cortés (roman courtois) ofrece rasgos propios como estar escritas en octosílabos, no ser anónimas y dedicar importancia a la fantasía y a los aspectos sentimentales.

Los argumentos de la novela cortesana giran en torno a la «materia de Bretaña» y su eje central

es el legendario rey Arturo, su corte (los Caballeros de la Tabla Redonda, Parsifal, Lanzarote) y sus motivos (el Santo Grial), que inspiran múltiples obras, agrupadas en el denominado ciclo artúrico, cuyo autor más destacado es **Chrétien de Troyes**. En su producción destacan dos obras:

⑩ ***El caballero de la carreta*** está protagonizada por Lanzarote. Enamorado de la reina, esposa de Arturo, se ve sometido por ella a tremendas pruebas por no acudir presto en su ayuda durante un cautiverio. Al final, el héroe logra el amor físico de su reina, realiza proezas en un reino misterioso y maravilloso y adquiere, aunque de incógnito, gloria en un torneo.

⑩ ***El cuento del grial*** que recrea el reinado de Arturo en tierras lejanas y que acabó constituyendo un manual de formación para el perfecto caballero.

3. Narrativa medieval

Los primeros testimonios de la prosa literaria en lengua romance se manifiestan en el siglo XIII en forma de prosa didáctica, que presenta dos modalidades:

- La prosa doctrinal, que instruye mediante máximas o proverbios.
- La del apólogo, que pretende enseñar en forma narrativa, es decir, con cuentos o fábulas. Proceden de dos fuentes: la grecolatina (Esopo) y la Oriental.

3.1. *El Decamerón*

El Decamerón es la obra más importante de Giovanni Boccaccio, que representa la madurez de la narrativa medieval. Es una colección de cien relatos contada por diez jóvenes, pertenecientes a la burguesía rica y adinerada, que se retiran a una villa huyendo de la peste de Florencia en 1348.

Cada jornada va presidida por el nombre del rey o la reina del día que determinará la orientación temática de las narraciones.

Los rasgos que definen esta obra son :

⑩ El **realismo del marco** en que transcurre la acción principal, la peste que asoló Florencia en aquella época, es descrita por el autor en el prólogo.

⑩ El **tono vitalista, atrevido y despreocupado** que respira todo el libro, con el que se le da un adiós al espíritu medieval

⑩ Desarrolla tres **temas** principales: **el amor, la inteligencia y la fortuna**.

⑩ Está presente los tópicos literarios "**carpe diem**" y "**locus amoenus**".

⑩ **Los personajes** pertenecen distintas clases sociales y profesiones.

⑩ La obra constituye una **crítica** contra la hipocresía social y religiosa.

3.2. La novela medieval- *Tristán e Isolda*

La novela es el resultado narrativo de esa crisis social e ideológica y viene a ocupar en la sociedad burguesa el espacio que la épica llenó en la sociedad feudal. Frente al cantar de gesta, destinado a ser transmitido de viva voz, la novela, de caballeros o de aventuras, es una obra literaria concebida para ser leída.

Tristán e Isolda está escrita en el siglo XII y se basa en la leyenda de Tristán e Iseo, prototipo de la pasión amorosa, incontrolable y trágica.

Su desarrollo argumental gira en torno a los amores de Tristán, un joven músico, caballero valeroso, e Iseo, la rubia esposa del rey de Cornualles, experta en medicina y magia. Se han enamorado después de haber tomado, contra su voluntad, un filtro mágico que une amorosamente a quienes lo beben juntos. La joven lucha entre la fidelidad a su marido y la pasión amorosa por Tristán, que finalmente es alejado de la corte.

Lejos de su amada, llega a la Pequeña Bretaña, donde se casa con la hija del rey, también llamada Iseo, «la de las blancas manos». Y, cuando en una aventura caballeresca se halla herido de muerte, llama en su ayuda a su gran amor pero esta llega tarde, solo para expirar junto al cadáver de su amado.

La obra, bella y llena de emoción, recrea un ambiente celta, aunque también aporta motivos clásicos (como el mito de Píramo y Tisbe, que relata Ovidio en las *Metamorfosis*; o la historia de Paris, príncipe de Troya, amante también de dos mujeres).

4. Lírica medieval

4.1. . Dolce still nuovo

Es una expresión utilizada por Dante en su *Divina Comedia*. Propone un ideal de poeta que integre lo religioso y lo civil de tal manera que se convirtiese en guía espiritual de la nación.

La dama es una especie de mediadora entre el hombre y Dios, pues le transmite al poeta las virtudes necesarias para su salvación: felicidad tanto personal como artística.

Su función es parecida a la de los Ángeles por eso se llamará "Donna Angelicata", tópico literario que presenta a la mujer como símbolo de perfección.

4.2. Dante Alighieri (1265-1321)

Nace en el seno de una noble familia florentina. Fue un hombre de gran cultura. Ejerció labores políticas y literarias. Hay un hecho en su vida que condicionó su producción poética: a los nueve años conoció a Beatriz a quien amó en términos neoplatónicos y enalteció según las reglas de la cortesanía, Dante sólo la vio en tres ocasiones y nunca habló con ella, pero ello fue suficiente para

que se convirtiera en la donna angelicata inspiradora de casi toda su obra.

De su producción escrita destacamos dos obras: *Vita Nuova* y *Divina Comedia*.

Vita Nuova es una especie de biografía sentimental. Es una antología de sus poemas, a los que organiza y da sentido con explicaciones en prosa. En ellos nos cuenta como conoció a Beatriz y se enamora de ella, deseando tan solo su saludo y su mirada.

La obra, finalizada en 1292, dos años después de la muerte de Beatriz, es una muestra ideológica de la época: el amor plenamente platónico, asciende al poeta a la divinidad; la belleza es su instrumento.

La Divina Comedia es un poema alegórico y su argumento es el recorrido que el poeta hace por el **Infierno** y el **Purgatorio**, guiado por el poeta latino Virgilio, y por el **Paraíso**, de la mano de su amada Beatriz:

- El **Infierno** lo describe como una especie de cono invertido dirigido hacia el abismo, y allí sitúa a los que han caído en la gula, la lujuria, la avaricia la herejía ...
- El **Purgatorio**, una montaña donde los pecadores arrepentidos expían sus culpas en espera de la salvación.
- En el **Paraíso**, el poeta, acompañado por Beatriz, encuentra las almas de los limpios de corazón en la presencia de Dios.

La obra consta de un total cien cantos, uno introductorio y treinta y tres para cada una de las partes. El poema está escrito en tercetos encadenados de versos endecasílabos. Usa una lengua literaria llena de viveza y expresividad, en la que incluye tanto los vocablos más refinados del clasicismo de raíz latina como los términos del registro popular de la variante toscana del italiano.

Todo ello está perfectamente calculado y tiene un sentido matemático y simbólico: el número 3, símbolo de la Trinidad, constituye la médula de la arquitectura del poema.

4.3. Francesco Petrarca (1304-1374)

Petrarca escribió indistintamente en latín e italiano. El estilo de Petrarca se basa en el cultivo consciente e intencionado del latín clásico como expresión perfecta de la prosa y el verso. Su mayor éxito lo consiguió con dos obras escritas en lengua vulgar: ***El Cancionero* y *Triunfos***.

Triunfos es un poema alegórico de tercetos encadenados de carácter simbólico y moralizador, en el que **Petrarca** detalla la elevación del alma humana desde el amor terrenal a su realización a través de Dios.

El Cancionero, su obra cumbre, está formado por más de 366 poemas, en su mayoría escritos en sonetos.

Su tema principal es el amor no correspondido que siente por Laura, dama a la que conoce durante su estancia en Avignon. El poeta distingue entre **rime in vita** (poema en vida de Laura su amada)

y **la rime in morte** (poema tras la muerte de Laura). Además aparecen otros temas secundarios como el amor a Dios y el amor por la fama.

En sus contenidos el *Cancionero* refleja la pasión, la alegría, la desesperación, el arrepentimiento y la soledad del poeta.

El Cancionero dio lugar a una forma de hacer poesía llamada Petrarquismo cuyas características son:

- ⑩ Temas propios del amor cortés medieval.
- ⑩ Recursos propios de los autores clásicos (alusiones alegóricas, mitos...).
- ⑩ Neoplatonismo (tendencia filosófica que concibe el arte reflejado en la idealización de la amada, el paisaje...)
- ⑩ Uso de los sentimientos como tema de los poemas: : soledad, celos, tristeza ...
- ⑩ Abundantes figuras poéticas: paradojas, metáforas, símiles...
- ⑩ Formas métricas nuevas: endecasílabo, soneto, silvas, églogas, estancias....

5. Teatro medieval

El teatro medieval no tiene vinculación con el teatro clásico, sino que surge ligado a las celebraciones religiosas. Es, por lo tanto, un fenómeno cristiano, que nace físicamente en las iglesias con la finalidad de dramatizar ceremonias de culto en las fiestas de Navidad o Semana Santa. Más tarde, la representación se traslada finalmente a la plaza pública, cuando los episodios cómicos adquieren más importancia que el componente litúrgico.

Es en este momento cuando surge el teatro profano, desligado de la iglesia, lo que favorece un mayor repertorio de obras representadas y la aparición de cofradías de actores profesionales.

El teatro profano, que, como hemos visto, aparece tras un proceso de secularización de las dramatizaciones religiosas, tiene su principal representación en las farsas.

*Las **Danzas de la Muerte***, generalizadas en la Europa del siglo XIV, son representaciones artísticas y literarias en las que figura una danza macabra integrada por personajes de diferente condición, jerarquía o edad que, interpelados por la muerte, en forma de esqueleto, se ven empujados a entrar en su fúnebre cortejo para abandonar este mundo.

