

**ÉPICA
CANTARES DE GESTA**

**LITERATURA
CABALLERESCA**

**TROVADORES
JUGLARES**

**LITERATURA
ÁRABE**

TEMA III: LITERATURA MEDIEVAL

LITERATURA EN LA EDAD MEDIA (VI-XV)

- ▶ En la **Alta Edad Media** (VI-XII) se desarrollan una literatura de carácter oral, ligada al pueblo que apenas se perpetúa, y una literatura de carácter culto, ligada a la Iglesia.
- ▶ En la **Baja Edad Media** (XII-XV) surge la burguesía, clase autónoma en lo económico e independiente en lo administrativo. Accede, junto a la nobleza, a la cultura. En esta época se desarrollan varios tipos de literatura: religiosa, goliardesca, satírica y mundana, cortesana y popular.

1. LA ÉPICA MEDIEVAL: CANTARES DE GESTA

La épica medieval europea está formada por extensos poemas en verso que cantan las hazañas de los héroes y antepasados, y que exaltan su nobleza y su heroísmo. En Francia y en España se denominan cantares de gesta. Se caracterizan por:

- ▶ Parten de un fondo histórico al que se le añaden elementos fantásticos.
- ▶ Sus protagonistas son héroes que combaten bajo la insignia patriótica.
- ▶ Adquieren mayor importancia los aspectos militares que los problemas sentimentales y amorosos.
- ▶ Son anónimos
- ▶ Son recitados o cantados por juglares en palacios, plazas o mercados.
- ▶ Están compuestos en verso largo, dividido en dos partes (hemistiquios) y con rima.

CONTEXTO SOCIOHISTÓRICO

La Edad Media es el largo periodo que va desde la caída del Imperio romano de Occidente (476) tras las invasiones de los pueblos germánicos, hasta la llegada del Renacimiento, que coincide con el final del Imperio bizantino (1453) y el descubrimiento de América (1492).

El régimen político-social que regía la Edad Media era el feudalismo, basado en la desigualdad. La sociedad estaba compuesta por la nobleza (hacía la guerra), el clero (es el que reza) y el pueblo llano (es el que trabaja). En torno a los artesanos va a desarrollarse al final del periodo una nueva clase social: la burguesía.

En la sociedad medieval convivían judíos, musulmanes y cristianos, lo que propició un clima de diversidad cultural y de permeabilidad ideológica. Tras las invasiones árabes, comenzaron las de los vikingos, también conocidos como normandos. Fueron los fundadores de Rusia e Inglaterra. La era vikinga duró dos siglos, hasta el siglo XI, cuando fueron cristianizados. La influencia de la Iglesia fue muy importante en la conformación política y administrativa de los nuevos reinos, así como en la conservación y difusión cultural.

Tras la caída del poder de Roma, el latín que se hablaba en los distintos territorios del imperio fue evolucionando hasta las lenguas romances. Durante un largo período de la Edad Media, las manifestaciones literarias del pueblo fueron orales y no se conservan testimonios. Cuando las personas cultas empezaron a valorar las lenguas neolatinas y a escribir sus obras en romance, fueron naciendo en cada país las nuevas literaturas.

EL CANTAR DE LOS NIBELUNGOS

Sigfrido, héroe que conquistó el tesoro de los nibelungos, se hizo invulnerable por haberse bañado en la sangre de un dragón que él mismo había matado. Esa invulnerabilidad afectaba a todo su cuerpo, excepto a una parte de la espalda en que una hoja de un árbol había impedido que la sangre le tocara la piel. Se enamora de la princesa burgundia Krimilda, hermana del rey Gunther. Este accede, siempre y cuando Sigfrido le ayude a él a conquistar a Brunilda, reina de Islandia, quien sometía a los pretendientes a rudas pruebas físicas. Sigfrido se hace invisible y ayuda a Gunther a superar la dura prueba a que lo sometió Brunilda y acaban celebrándose ambas bodas. Quince años después, en una discusión, Krimilda descubre a Brunilda el engaño de que fue objeto. Ella se venga haciendo que el fiero guerrero Hagen hiera a Sigfrido en el punto vulnerable y lo mate.

cobardía...).

1.2. ÉPICA FRANCESA: EL CANTAR DE ROLDÁN

La narración se refiere a una derrota de la retaguardia del ejército de Carlomagno, por obra de vascos o gascones, a finales del siglo VII en el desfiladero de Roncevalle, en España. La tradición francesa alteró el sentido y la realidad, de manera que en el relato se enfrentan las fuerzas del mal y del bien representadas por los sarracenos, seguidores de Mahoma, y por Carlomagno y su ejército francés, cristianos.

Los rasgos formales más característicos son:

- ▶ El cantar está compuesto por tiradas de unos catorce versos decasílabos con rima asonante.
- ▶ La obra se basa en hechos reales, que perviven deformados en la tradición oral, además el autor introduce elementos fantásticos.
- ▶ El estilo es sencillo, de frases breves y sintaxis fácil.
- ▶ El cantar exalta tanto la soberanía real y de la nobleza con sus valores (heroísmo, fama, sumisión al poder...) como la religión cristiana. Aunque existen traiciones, al final el emperador cristiano derrota al enemigo pagano, llora a los muertos y castiga a los culpables.

1.1. ÉPICA GERMÁNICA: EL CANTAR DE LOS NIBELUNGOS

Es la obra más famosa de la epopeya germánica. Es de autor anónimo. Compuesta en el siglo XIII, ha pasado a ser más conocida desde el siglo XIX por las cuatro óperas wagnerianas de El anillo del nibelungos.

Los rasgos formales más característicos son:

- ▶ El poema, muy extenso, consta de 2379 estrofas de cuatro versos que riman de dos en dos, escritas en un estilo sencillo y culto.
- ▶ El Cantar combina la sociedad feudal, el vasallaje y la nobleza guerrera, con ceremonias como los juramentos, el matrimonio, el armar a los caballeros, las justas... con los elementos de la mitología nórdica: los dragones, los enanos (nibelungos), los hechizos...
- ▶ A sus personajes, sometidos a un destino infausto trágico, les dominan las grandes pasiones, tanto positivas (amor, fidelidad, valentía...) como negativas (envidia, venganza,

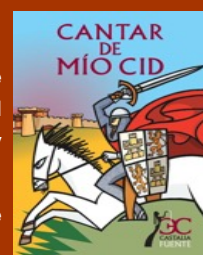
EL CANTAR DE ROLDÁN

Carlomagno, que ha conquistado toda España, excepto Zaragoza, envía a esta ciudad, por sugerencia de Roldán, a Ganelón para negociar con el rey moro Marsilio. Ganelón, ofendido por las burlas de Roldán, pacta con Marsilio la traición. De vuelta hacia Francia, los sarracenos atacan la retaguardia del ejército francés, comandada por el temerario Roldán y el prudente Oliveros. Cuando aquél accede a tocar el cuerno y vuelve Carlomagno, ya es tarde: sólo quedan millares de cadáveres sobre el campo. El sol se detiene milagrosamente para que los francos puedan alcanzar y destruir al ejército de Marsilio. En su ayuda llega a Europa Baligant, emir de Babilonia (El Cairo), con gentes de cuarenta reinos. La batalla, terrible, acaba con la derrota de los infieles y Marsilio muere de pesar. Carlomagno llega a Aix (Aquisgrán). La joven Alda fallece súbitamente al enterarse de la muerte de su prometido Roldán. Ganelón es procesado y descuartizado, y la reina Bramimonda, viuda de Marsilio, se convierte al cristianismo.

ÉPICA ESPAÑOLA: CANTAR DE MIO CID

Es la primera obra narrativa extensa de la literatura española en una lengua romance. Consta de 3.735 versos que relatan hazañas heroicas inspiradas libremente en los últimos años de la vida del caballero castellano Don Rodrigo Díaz de Vivar. El poema está escrito en castellano medieval y compuesto alrededor del año 1200.

Trata el tema del honor, un valor de gran importancia para la gente de la época. La necesidad de recuperar la honra perdida es lo que da impulso a las hazañas acometidas por el héroe.

2. LA NARRACIÓN CABALLERESCA

La novela caballeresca tiene su origen en unas composiciones del siglo XII escritas en verso que adaptaban las obras clásicas (Virgilio, Homero, Lucano), ampliando lo novelesco y aminorando lo mitológico. Sus principales características son:

- ▶ Es de autor conocido
- ▶ El héroe de esta novela lucha de forma individual y los personajes femeninos representan un papel fundamental.
- ▶ A diferencia de la temática épica, aquí los temas son sentimentales.
- ▶ En principio estas obras caballerescas eran poemas, pero pronto pasaron a escribirse en prosa.
- ▶ Esta literatura se destina a una gente culta y minoritaria, que realiza una lectura individual.
- ▶ A medida que avanza la Edad Media, esta novela caballeresca evoluciona hacia el gran género de la novela moderna

2.1. CICLO ARTÚRICO O MATERIA DE BRETAÑA

A mediados del siglo XII se inicia el ciclo artúrico o “materia de Bretaña”, denominada así porque su personaje fundamental es Arturo, rey de los bretones en la primera mitad del siglo VI. La leyenda del rey Arturo toma forma con el monje Godofredo de Monmouth en su obra *Historia de los reyes de Bretaña*. En ella aparece por primera vez citada “la mesa redonda”, alrededor de la cual se sentaban los caballeros para evitar disputas de preeminencia. Algunos de esos caballeros como Lanzarote o Perceval, serán después los protagonistas de las obras del ciclo artúrico:

- ▶ Lanzarote era un valiente caballero, pundonoroso y sacrificado, libertador de cautivos, así como fiel y sumiso amante, visionario de éxtasis religiosos al mismo tiempo que penitente. Fue un caballero fiel al amor por encima del honor y de la muerte.
- ▶ Perceval hay que destacar su ingenuidad y una cierta torpeza. Aunque de estirpe noble, fue educado por su madre en el campo. Al establecer así sus orígenes, el autor pretende ofrecer un programa completo de lo que debería ser un perfecto y honorable caballero cristiano.

CHRÉTIEN DE TROYES

Es el autor francés que da forma al ciclo artúrico. Sus obras más conocidas son:

- ▶ En *Lancelot* se cuentan los amores de Lanzarote por Ginebra, la mujer del rey Arturo.
- ▶ En *Yvain*, su protagonista va acompañado de un león, como si fuera un perrillo.
- ▶ *Perceval* es su obra más conocida. Se inicia la búsqueda del Santo Grial, cáliz de la última cena en el que Jesús consagró la eucaristía por primera vez. Las leyendas piadosas cuentan que José de Arimatea recogió en ese cáliz la sangre que Cristo derramó en la cruz.

MARÍA DE FRANCIA

Es una poeta contemporánea de Chrétien de Troyes. Escribe doce poemas narrativos cortos los que llama “lais”. Entre los “lais” destaca:

- ▶ *Madreselva*, en el que aparece por primera vez la historia de Tristán e Isolda. El amor es contemplado con una fuerza arrolladora que no puede ser vencida más que con la muerte.

TRISTÁN E ISOLDA DE RICHARD WAGNER

Entre 1857 y 1859, Richard Wagner compuso lo que ahora es considerada su obra maestra, sobre la leyenda de amor idílico. Denominada por su autor como un “drama musical”, ahí adentro laten armonías insólitas, monólogos y diálogos extensos, una tensión de avance lento y orquestaciones que asumen una importancia indispensable.

La leyenda que le da origen cuenta la historia de amor entre un joven llamado Tristán y una princesa irlandesa llamada Isolda. La principal característica de la historia se basa en mostrar un idilio extraordinario, que escapa de todas las normas y de los sentidos morales, centrando su atención en los sentimientos de los protagonistas.

En su obra de Wagner, Tristán aparece como una figura romántica condenada, sobre el final, Isolda muere recordando a su amado.

3. LA LÍRICA MEDIEVAL

3.1. POESÍA POPULAR

Es un tipo de poesía sencilla que nace y pervive unida al pueblo y a sustráimos, transmitida de forma oral de generación en generación, por lo que suele presentar diversas versiones y resulta difícil fijar su origen.

En España surgió pronto lírica popular en las marchas. Algo más tardío son los villancicos y las cantinas, que se recogieron cancioneros.

3.2. POESÍA CULTA: LÍRICA PROVENZAL Y TROVADORES

A partir del siglo XI, en la región francesa de Provenza, una serie de poetas inicia una producción literaria de gran trascendencia, la lírica provenzal o trovadoresca. son poetas cultos, de nombre conocido, de ambiente aristocrático que escriben con fines estéticos. Surge en este momento el concepto moderno del artista, que elabora, pule y firma su obra.

Como la palabra "poeta" se utilizaba para el que escribía versos en latín, estos nuevos poetas que escriben en lengua romance reciben el nombre de "trovadores". Sus versos los recitaban los juglares.

Sus principales manifestaciones se dan:

- ▶ Tema amoroso: Sigue las premisas del amor cortés; el poeta se siente vasallo o esclavo de una dama de rango mucho más elevado, y casada, por lo que es un amor imposible. El trovador expresa el tema amoroso en un género llamado cansó (canción).
- ▶ Tema crítico y moralizador: En la composición portéis sirventés.
- ▶ Otros temas: Planto o lamento fúnebre; la tensó o diálogo poético entre dos trovadores; la pastorela o encuentro de un caballero y una pastora (futuras serranillas)...

FRANÇOIS VILLON

Es el primer gran poeta francés, de mediados del siglo XV. Transmite una sensación de modernidad que lo ubica más que como autor medieval, como poeta camino del Renacimiento. Sus versos son sensibles e íntimos, salen del fondo de la experiencia. Su poesía, entre quejas y bufonías, entre vicios, males y arrepentimientos, es el grito permanente de una persona abatida por las circunstancias.

3.3. POESÍA DE LOS GOLIARDOS

Las composiciones goliardas eran una poesía culta, en latín, que se cultivó en los siglos XI a XIII en Alemania, Inglaterra, Francia y España.

Los goliardos eran casi siempre estudiantes que iban de un lado a otro, clérigos sin beneficio o monjes exclaustrados. Las composiciones de los goliardos, de carácter crítico y paródico, dan rienda suelta a la crítica, la malicia y la picardía estudiantiles.

CARMINA BURANA

La obra recibe este nombre porque los textos fueron encontrados en 1803 en la abadía de Bura Sancti Benedicti, en Baviera. Se compone de unas trescientas rimas, escritas en latín hacia 1230, con cantos morales y satíricos.

MINNESÄNGER

En Alemania, la primitiva poesía pertenece al siglo XII, compuesta por los Minnesänger, una especie de trovadores de origen noble, que creaban y cantaban "cantos de amor". En el siglo XV esta lírica cortesana dio lugar a los Meistersinger "maestros cantores", ya de origen burgués.

LÍRICA ITALIANA: STIL NOVO

En Italia del sur surgió en el siglo XIII la escuela siciliana, tendencia poética culta que evoluciona desde la imitación de lo provenzal a nuevas formas que incorporan temas relacionados con lo político, lo moral, lo sentencioso y lo religioso. El Stil Novo marca el camino para autores como Dante o Petrarca.

4. EL TEATRO MEDIEVAL

Al igual que en la Grecia clásica, aparece ligado al ámbito religioso, sin embargo, no seguían el canon clásico con temas y formas totalmente diferentes-

4.1. TEATRO RELIGIOSO

- ▶ Tropos (X): En latín, con función pedagógica.
- ▶ Milagros (XII): Representaciones con más decorado, realizadas fuera del templo y escritos en vulgar.

4.2. TEATRO PROFANO

- ▶ Adam de la Halle: Escribió las primeras obras teatrales profanas y cómicas. Entre sus obras destaca el Juego de Robin y Marion.
- ▶ Farsas: Basado en los flabiaux y en los misterios.
- ▶ Danzas de la muerte: Subgénero dramático muy popular debido a la habitual presencia de la muerte. la muerte iba llamando ante sí a personas de todas las clases sociales.

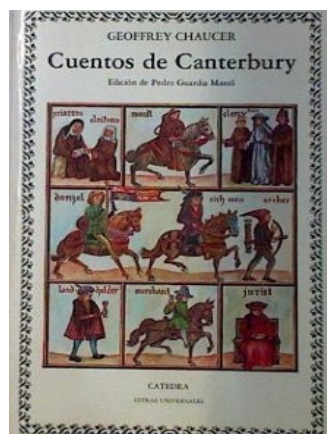
5. LITERATURA SATÍRICA Y POPULAR

5.1. NARRACIONES EN VERSO

- ▶ Los Fabliaux: Es un relato breve y cómico, en verso, generalmente de autor desconocido. Se componen para ser leídos en público o recitados por los juglares. Tienen una estructura sencilla y están protagonizados por los desfavorecidos de la sociedad.
- ▶ Roman de Renart: Extenso poema, compuesto por 26 fábulas (animales) independientes escritas en francés. Están compuestas por una veintena de autores pertenecientes al clero. Es un retrato de la sociedad y una crítica de los valores y del idealismo de la época.
- ▶ Roman de la Rose: Es un extenso poema francés. El poema, de carácter religioso, sigue las líneas de la conquista amorosa a través del amor cortés.

5.2. CUENTOS DE CANTERBURY DE GEOFFREY CHAUCER

Es una compilación de veinticuatro relatos (en verso y prosa) escritos entre 1386 y 1400. Para dar unidad, Chaucer crea una trama argumental consistente en que un grupo de personas, para hacer más llevadera la peregrinación desde Londres a Canterbury, se dedican a contar historias. Los temas son de procedencias muy variadas, hechos históricos, asuntos sensuales y obscenos. Otros atacan a los clérigos. Con un tono entre serio y burlesco, el conjunto logra reflejar la sociedad inglesa de finales del XIV.

6. LITERATURA EN LENGUA ÁRABE

El mundo árabe muestra su influencia política y cultural a partir del siglo VII en que, guiados por Mahoma (570-632), los musulmanes emigraron de La Meca a Medina, dando comienzo así a la era islámica.

6.1. EL CORÁN

Es el libro sagrado del Islam, que recoge la palabra de Alá transmitida a su profeta Mahoma. Su composición definitiva se realizó en el año 650, poco después de morir Mahoma.

La obra se compone de 114 suras que contienen aleyas (versículos) y recoge las predicaciones de Mahoma.

6.2. LAS MIL Y UNA NOCHES (IX-XV)

Es una extensa colección de cuentos que nos ha transmitido la literatura árabe y de gran influencia en la literatura universal. Los relatos, de tradición oral, tratan una temática que va desde lo fantástico a lo realista, desde lo picaresco a lo cortesano, desde lo moralizador hasta lo lúdico.

Tras matar a su esposa por considerarla infiel, el rey de Persia ordena que le entreguen cada noche una doncella, a la que hará ejecutar a la mañana siguiente. Cuando llega la joven Schehrezade, con su habilidad e inteligencia, entretiene al rey contándole cada noche un cuento que deja incompleto. Por el interés suscitado, el rey no ordena la ejecución. Después de "mil y una noches", no tiene más cuentos, el rey interrumpe sus asesinatos y la convierte en su esposa favorita.

EL COLLAR DE LA PALOMA DE IBN HAZM DE CÓRDOBA

El collar de la paloma o Tawq al-hamāma es una obra en prosa del siglo XI escrita en lengua árabe por Ibn Hazm. Se trata de un libro de reflexiones sobre la verdadera esencia del amor intentando descubrir lo que tiene de común e inmutable a través de los siglos y las civilizaciones de influencia neoplatónica, que fue llamado "amor udrí", incluyendo detalles autobiográficos y documentales. Constituye también un diwan, o antología poética de tema amoroso, pues está empedrado de composiciones elegantes y refinadas. Se exponen en ella diversos aspectos de la experiencia amorosa, por lo que constituye un testimonio de primera mano de la vivencia del amor en al-Ándalus durante el gobierno de la dinastía omeya. Fue escrito en Játiva hacia 1023.

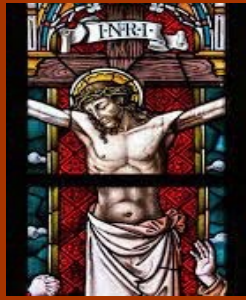
En "El collar de la paloma" no hay ningún collar ni ninguna paloma, aunque según algunas tradiciones relacionadas con el Corán, el collar se puede interpretar como la suerte y la paloma como el alma caída en el amor.

Ibn Hazm de Córdoba fue un filósofo, teólogo e historiador, considerado el "Padre de la Religión Comparada". Sus obras filosóficas se basaban en Aristóteles y sus obras teológicas estaban muy cerca de Santo Tomás. Sus profundas convicciones religiosas se hacen patentes en esta obra que combina su testimonio con experiencias de otras personas para recorrer el amor.

CRISTIANISMO

La fuerza de sugestión del mensaje cristiano a través de los Evangelios, que igualaba a los hombres ante Dios, proponía igualdad esencial entre hombres y mujeres, defendía el amor y la fe sin formalismos e hipocresías, contribuyó de forma determinante a la descomposición intelectual y moral del politeísmo del imperio romano y dio a sus seguidores una inmensa fuerza moral.

Pablo, aunque judío, era ciudadano romano por haber nacido en Tarso, ciudad que gozaba de ese privilegio. Junto a Pedro, a quien Jesús había nombrado cabeza de su Iglesia, fue el gran propagador del Evangelio de Cristo.

La cultura en la Edad Media estaba restringida a los monasterios. En ellos, los monjes cristianos manuscibían códices y transmitían el saber. Fue la estructura eclesiástica la que permitió salvar, en gran parte, la cultura grecolatina, recuperar la agricultura y la ganadería, crear hospitales y hospederías y emprender una labor misionera.

Los relatos evangélicos se convertirán en uno de los ejes principales de la cultura occidental. Así, la cruz se convertirá en símbolo del triunfo sobre el mal y la muerte; el año será regulado por la Navidad y la Pascua. La Iglesia intentó siempre guardar su independencia del estado. El clero debía lealtad al rey, pero este, a su vez, debía obrar con justicia y servir al pueblo; si no lo hacía, podía promoverse el derrocamiento del tirano.

En 1054 se produce la primera gran división dentro de la cristiandad. La Iglesia de Roma continuó denominándose católica, esto es, universal, mientras que la bizantina se llamó ortodoxa, seguidora de la doctrina tradicional y su liturgia era en griego. A partir del siglo XI, la parte occidental conocería un notable desarrollo e inquietud intelectual, mientras que la parte bizantina quedaba atrasada.

Con la intensa personalización operada por el cristianismo en Europa, la perspectiva ante el mal y el pecado cambia radicalmente. Ya no se culpa a los dioses, ya que un Dios justo y misericordioso no puede ser la raíz del mal. La culpa se traslada a los hombres, acosados por espíritus malignos, especialmente el diablo, cuya presencia se hace casi obsesiva y llega a causar verdaderos histerismos de masas.

ISLAMISMO

Con Mahoma (570-632 d.C.) nace el islam. El islamismo dio impulso a la reorganización de los diferentes pueblos árabes y a su posterior expansión tras la Hégira (622).

Al frente del poder político-administrativo se encuentra el Califa (sucesor) que concentra los poderes político, militar y religioso. El islam no diferencia entre el poder religioso y el político, como sí lo hace el cristianismo.

La organización económica del mundo islámico estaba basada en la tradición económica de Roma y Bizancio. De origen bizantino y persa fueron sus monedas de oro (dinar) y plata (dirhem) al igual que el hecho de constituir una civilización urbana. Efectivamente, el desarrollo de la civilización islámica va unido al nacimiento y desarrollo de numerosas ciudades. Algunas de ellas surgen de campamentos militares estables (El Kairo, Basora), otras -preexistentes- se desarrollan en esta época.

Uno de los mayores aciertos de los árabes para conseguir sus conquistas y su expansión fue su aplicación del mismo régimen administrativo y fiscal que tenían los pueblos invadidos; no cambiaron nada y así tuvieron a la mayoría de las oligarquías locales como colaboradores. Además,

aplicaron un sistema de impuestos que sustituyó la antigua costumbre del botín de guerra, consiguiendo así menos odios y más adeptos a su causa. Tuvieron un gran esplendor en el mundo árabe ciudades como Bagdad o la Córdoba califal. A partir del siglo XIII, la civilización europea tomó impulso en todos los terrenos, mientras la islámica se estancó y se hizo improductiva.

La religión principal de los pueblos árabes es el islam, palabra que significa sumisión a la voluntad de Alá. Históricamente es la tercera de las religiones monoteístas. Fue fundada por el profeta Mahoma en el siglo VII d.C. El islam reconoce la omnipotencia de Alá, el dios único, la resurrección tras la muerte y la existencia del Paraíso, pero no considera a Dios como padre ni se dice que Dios sea amor, sino todopoderoso. Creen en la predestinación. Las enseñanzas de Mahoma están recogidas en el Corán, libro sagrado para los musulmanes.