

Aula 6

LA POESÍA A LO LARGO DEL SIGLO XIV Y LAS TRANSFORMACIONES DEL SIGLO XV

META

Esta clase tiene como objetivo proporcionar el contacto académico y profundización sobre la poesía del siglo XIV y el siglo XV las transformaciones en la literatura y la cultura de la edad media. Además de promover el contacto con los teóricos sobre el tema, esta clase también tiene como objetivo promover la lectura y la comprensión de los textos literarios más significativos del período.

OBJETIVOS

Al final de esta clase el alumno deberá ser capaz de:
Comprender las transformaciones que han ocurrido en la literatura de los siglos XIV y XV;
Reconocer la importancia de la prosa de ficción en ese período;
Interpretar y comprender las obras literarias más importantes de la época.

PRERREQUISITOS

Con el fin de llevar a cabo una profundización fructífera y asimilación del contenido propuesto es importantísimo que el estudiante a despertar el interés por la lectura y la reflexión de los textos sugeridos en esta clase, así como la investigación en otros autores indican aquí.

Antonielle Menezes Souza
Marcio Carvalho da Silva

INTRODUCCIÓN

El declive de la Edad Media, por último, comprende un solo siglo, considerado un siglo de transición, que es cuando el Renacimiento está a punto de surgir para dar de lado a todo lo que implica este movimiento literario. Este siglo de transición tenemos que pensarlo como un espacio de tiempo en el que se va dejando de lado el pasado medieval para ir abrazando, poco a poco, las innovaciones que van surgiendo en toda la literatura y el arte. A su vez, para entender este cambio de movimiento literario, es importante tener en cuenta que los intereses de la sociedad van cambiando y los autores también se ven influenciados por ellos.

LA LITERATURA DEL SIGLO XIV

En el siglo XIV decae el sentimiento guerrero que caracteriza la alta Edad Media y la burguesía cada vez adquiere más importancia gracias al comercio y a los privilegios dispensados por los reyes. El sentido realista de la vida que tiene esta nueva clase lleva al cultivo de la sátira de carácter social o religioso. La nobleza se agrupa en torno a la corte y la influencia de la poesía trovadoresca galaico-portuguesa es muy grande, lo que explica el auge de la lírica a partir de los últimos años del s. XIV. A ello se suman:

Influencia de las obras históricas y científicas de Alfonso X, el sabio.

La entrada al elemento oriental en obras narrativas y didáctico-morales.

Cambia la temática del Mester de clerecía.

El estilo es nervioso, ágil y no exento de picardía.

Persistencia de los temas épicos, pero transformados y sin el espíritu de la alta Edad Media.

Realce de la lírica de derivación galaico-portuguesa.

Difusión de la literatura caballerescas

Gusto por *los fabliaux*.

El siglo XIV (frente a los siglos XV, XVI y XVII) no abunda en creaciones literarias, pero ofrece individualidades como *el Arcipreste de Hita*, *el infante don Juan Manuel* y *el canciller López de Ayala*.

En cuanto a la prosa, hacia 1300 hay dos importantes novedades culturales: el empleo masivo del papel y el uso creciente de la lengua vernácula tanto para la literatura laica como religiosa. Es de destacar la prosa de ficción caballerescas, como el relato de las hazañas de *Lanzarote o Tristán* que produce en los primeros años del siglo XIV dos obras maestras: *Amadís de Gaula* y *el Libro del caballero Zifar*.

Ver glossário no final da Aula

LAS OBRAS MAESTRAS: AMADÍS DE GAULA Y EL LIBRO DEL CABALLERO ZIFAR

Libros de caballería – Los romances españoles aparecen en el origen de la nación y particularmente desde las clases más cultivadas; las crónicas, por el contrario, de los nobles y de los caballeros que buscaban, en estos pintorescos recuerdos, no solamente la gloria de sus ancestros sino también un acicate para sus virtudes y para las de sus hijos. Pero a medida que la seguridad se extiende por el reino y que la tendencia hacia la civilización se declara más fuerte, otros deseos comenzarán a hacerse sentir. Se demandarán libros que proporcionen un entretenimiento menos popular que el que habían dado los romances, y un estímulo menos grave que el de las crónicas. Este gusto fue satisfecho, y probablemente sin dificultades. El espíritu de la invención poética, que estaba ya poderosamente despierto en la Península, no tenía necesidad de ser dirigido hacia las viejas tradiciones y las fábulas de las crónicas nacionales antiguas para producir ficciones análogas a las de los géneros, pero más atractivas que uno de ellos. En efecto, como fácilmente puede verse, no hay nada más que un paso entre la mayor parte de las viejas crónicas, la de don Rodrigo en particular, y los verdaderos libros de caballería.

Estas ficciones, bajo una forma más ruda o más determinada, habían ya existido en Normandía y puede ser que en el centro de Francia, dos siglos antes de que fueran conocidas en la Península española. La historia de Arturo y los caballeros de la tabla redonda fue importada de Bretaña por Godofredo de Monmouth, hacia comienzos del siglo XII. La historia de Carlomagno y sus Pares, tal y como la encontramos en la fabulosa Crónica de Turpin, fue seguida muy poco después por media Francia. La una y la otra, además de ser publicadas en latín, fueron casi inmediatamente traducidas al francés, lengua que se hablaba en la Corte de Normandía y en la de Inglaterra, donde adquirieron una gran popularidad. Robert Wace, en la isla de Jersey, escribió en 1158 una historia en verso, fundada en la obra de Geoffroy, que además de la historia de Arturo contenía una serie de tradiciones de los reyes bretones, que se remontaban hasta el fabuloso Brutus, el hijo menor de Eneas. Un siglo más tarde, entre 1270 y 1280, después de unas tentativas menos felices, se rindió el mismo servicio a la historia de Carlomagno por Adenés en su novela en verso *d'Ogier le Danois*, en la que las principales escenas se producen bien en España bien en el país de las Hadas. Estas invenciones poéticas, así como otras del mismo género, tomadas de las crónicas por los trovadores del Norte, llegaron a ser, en el siglo siguiente, el fundamento de los famosos libros de caballería en prosa, que, durante tres siglos, constituyeron la parte principal de la literatura nacional de Francia, y que, hasta nuestros tiempos, han sido la fuente de las fábulas extravagantes de Ariosto, Spencer, Wieland, y de otros poetas

de la caballería en las que las ficciones se conectan bien con las historias de Arturo y la Tabla Redonda o con las historias de Carlomagno y de sus Pares.

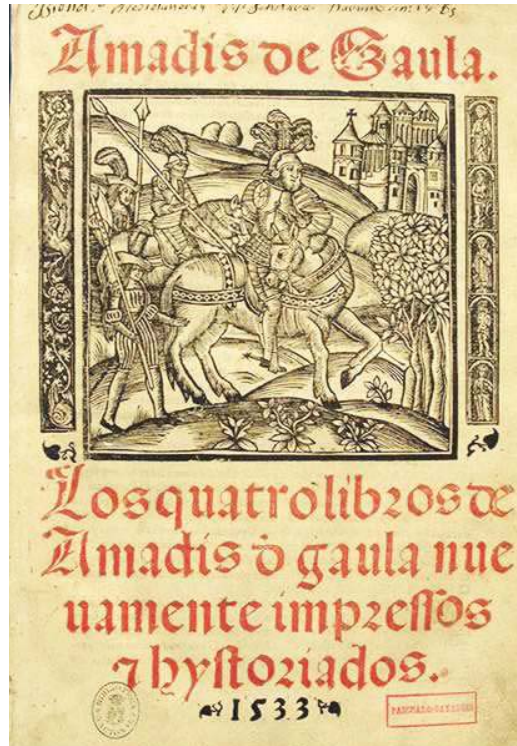
En la época a la que estamos aludiendo, y que acaba hacia la mitad del siglo XIV, no hay razón para suponer que ciertas formas de sus ficciones no existieran en España, donde los héroes de la patria continuaban sustituyendo las imaginaciones de los hombres y satisfaciendo su patriotismo. Arturo era completamente desconocido, y Carlomagno no aparecía en las viejas crónicas y en los viejos romances españoles sino como un imaginario invasor de España que había sufrido una vergonzosa derrota en los desfiladeros de los Pirineos. Pero, en el siglo siguiente las cosas cambiaron completamente. Las novelas de Francia penetraron, es evidente, en la Península, y sus efectos son bien visibles. No se tradujeron, ni se pusieron en verso, sino que se las imitó y se inventó una nueva serie de ficciones que se repartieron por todo el mundo y llegaron a ser más célebres que las ficciones que las habían precedido.

Esta familia extraordinaria de novelas en la que los descendientes son innumerables, como dijo Cervantes, tiene por jefe y modelo poético a *Amadís de Gaula*.

Fuente: TICKNOR, G. *Historia de la Literatura Española*: desde sus orígenes hasta Carlos V. Trad. Juan Manuel Arias Fernández. A. DURAND, LIBRAIRE-EDITEUR: Paris.

AMADÍS DE GAULA

El *Amadís de Gaula*, tras una introducción en la que se afirma que fue encontrado en un arcón enterrado, se inicia con el relato de los amores furtivos del rey Perión de Gaula y de la princesa Elisena de Bretaña, que dieron lugar al nacimiento de un niño abandonado en una barca. El niño es criado por el caballero Gandales e indaga sobre su origen en medio de fantásticas aventuras, protegido por la hechicera Urganda, llamada la Desconocida porque nunca se presenta con la misma cara ni con el mismo aspecto, y perseguido por el mago Arcaláus el encantador. Atraviesa el arco hechizado de los leales amadores en medio de la Ínsula firme, vence al terrible monstruo Endriago, donde conoce a su hermano Galaor, y atraviesa por todo tipo de peligrosas aventuras, por amor de su amada Oriana, hija del rey Lisuarte de la Gran Bretaña.

Amadis de Gaula, edición de 1533. Fuente: < <http://elresumende.com>

La obra original (antes de las modificaciones incluidas por Montalvo) acaba trágicamente, como todas las obras del llamado Ciclo Artúrico. El original (reconstruido) acaba como sigue: Lisuarte, mal aconsejado por avariciosos consejeros, echa de su lado a Amadís, lo reta e intenta casar a Oriana con un enemigo del héroe. Oriana es rescatada por Amadís y llevada a la Insula Firme por este. Lisuarte le declara la guerra a Amadís acompañado por Galaor (envidioso de Amadís) y Esplandián (a quien Lisuarte ha criado sin saber que es su nieto). Tras varias batallas Galaor reta a Amadís y este lo mata. Lisuarte reta y Amadís también lo mata. Un tercer reto enfrentará a Amadís y a Esplandián, matando este último a Amadís. Oriana, que observa la batalla desde una ventana, al ver la muerte de Amadís se lanza al suelo y muere. Urganda aparece y revela la verdad sobre sus padres a Esplandián.

La versión de Montalvo modifica sobre todo este final, haciéndole durar todo el libro cuarto. El final de los personajes es distinto. Lisuarte y Amadís hacen las paces, se conoce la identidad de Esplandián de una forma menos trágica y Galaor ni siquiera aparece en la batalla (está enfermo). Para cerrar la obra se usa un subterfugio que la hace acabar bruscamente. Lisuarte es encantado y Amadís debe dedicarse a gobernar. La historia continúa en las Sergas.

EL LIBRO DEL CABALLERO ZIFAR

La crítica ha clasificado al *Caballero Zifar* (circa 1299- 1305) como la primera novela de caballerías original de la Península, porque en ella aparece

la figura de un caballero, en cierto modo andante, y algunos episodios típicos de las novelas de caballerías, de clara procedencia francesa y bretona. No quiero afirmar que estos hechos carezcan de importancia dentro de la obra, pero sí que son secundarios en cuanto a su desarrollo básico, ya que están vagamente vinculados al resto de la novela. Más bien, el *Caballero Zifar* pertenece al género didáctico-moral. Esta fusión no bien integrada de géneros se da en toda la literatura imaginativa del Medioevo, precisamente porque los géneros literarios aún no se habían deslindado del todo de los no literarios: de ahí que los fines didácticos gravitasen sobre toda obra literaria.

Caballero Zifar. Fonte: < <http://www.rutasdevino.com>

Desde nuestro punto de vista actual puede parecer el personaje de *Zifar* poco espiritual. En esto reside una cierta ligereza de la crítica literaria que no se ha ocupado de precisar las diferencias existentes entre las novelas de caballerías y una novela como la *Historia del caballero Zifar*; a veces se refiere a él como a un caballero andante mientras que *Cifar*, también figura ejemplar como *Amadís*, representa el ideal del caballero cristiano de la época. El caballero *Cifar* no posee las características de los caballeros andantes; ya el nombre que le da el autor es bastante explícito: Caballero de Dios. La novela de caballerías será la exaltación de la aventura en sí, del honor caballeresco y del amor cortesano con una indiferencia total hacia cualquier otra forma de vida. Con razón apuntaba María Rosa Lida que la religión en el *Zifar* es robusta, además de que todos sus personajes son virtuosos, faltando el amor cortesano, que es típico de la novela caballeresca. El espíritu de esta novela es diferente: ante todo, el concepto del honor responde a principios cristianos frente al honor caballeresco, puntilloso y basado más en la soberbia que en una verdadera conformación del espíritu. Además, los rasgos de humorismo y realismo del *Zifar* son los antecedentes de una tradición que se da a lo largo de toda la literatura hispánica: el realismo popular. Se enlaza mucho más con la tradición hispánica que con ese género de origen exótico que fue la novela de caballerías.

En cuanto a los aspectos fantásticos de esta obra, como son la serie de milagros que realiza la Virgen para ayudar a Grima, la mujer de Cifar, no se pueden incluir dentro de lo fantástico-mágico característico de las novelas de caballerías; uno es un plano religioso, el otro está en un plano profano. Lo milagroso del Zifar está basado en esa religiosidad que se dio a lo largo de la Edad Media y que tiene su mayor representante en los Milagros de Nuestra Señora de Berceo.

Fuente: STÉFANO, Luciana de. *El caballero Zifar*: novela didactico-moral. T H E S A V R V S: Boletín del Instituto Caro y Cuervo. Tomo XXVII. n. 2 . 1972. Mayo-Agosto.

APROFUNDANDO O TEMA...

Agora que você sabe um pouco mais sobre a literatura do século XIV, sugerimos ler as obras *Amadís de Gaula e el Libro del Caballero Zifar*, disponíveis no AVA.

LAS TRANSFORMACIONES DEL SIGLO XV

El siglo XV se define por su carácter de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna; es una época de cambios profundos en la que perduran elementos medievales y nacen otros que anuncian lo moderno o renacentista. La conciencia de crisis provoca un sentimiento de inseguridad y de pesimismo, ya que el mundo se concibe como un caos regido por el azar, o por la diosa Fortuna, la alegoría más representativa de la época. El periodo ha sido llamado “el otoño de la Edad Media”, expresión que manifiesta la crisis de los valores medievales, la descomposición de una sociedad que se había basado en la estricta división de los estamentos sociales, el poder de la Iglesia y los ideales religiosos y caballerescos.

Para estudiar esta etapa de la literatura disponemos, como siempre, de unos apuntes y de una presentación de ppt. y video: *La literatural del siglo XV* disponibles no AVA:

PRACTICANDO EL TEMA...

Após realizar uma visão panorâmica sobre a literatura espanhola da Idade Média através do estudo das principais etapas, correntes e estéticas do período, com base textos literários, teóricos e vídeos, sugerimos a leitura das seguintes obras disponíveis no AVA:

La *Comedieta de Ponça* de Íñigo de Mendoza, Marqués de Santillana (1398-1458) – Fue uno de los aristócratas más poderosos de su tiempo. Es un representante típico de la nobleza influida por el humanismo

prerrenacentista. Reunió una rica biblioteca, supo rodearse de sabios y compuso una abundante obra literaria. En su producción literaria destacan poemas alegóricos al estilo de la *Divina Comedia* de Dante, como el *Infierno de los enamorados* o la *Comedieta de Ponzá*, así como los *Sonetos fechos al itálico modo*, intento fallido de adaptar al castellano el endecasílabo italiano y también poemas de inspiración popular, como sus famosas *Serranillas*.

Las *Coplas a la muerte de su padre* son una elegía en la que la experiencia dolorosa de la desaparición de Rodrigo Manrique conduce al poeta a una meditación en torno a la vida y la muerte, tras la que propone a su padre como modelo de caballero Cristiano;

La anónima *Danza general de la muerte*, de finales del siglo XIV o principios del XV. Forman parte de un grupo de largos poemas o danzas de la muerte, abundantes en la literatura europea de finales de la Edad Media, en una época en la que la obsesión por la muerte tuvo su reflejo en la literatura y el arte. En las danzas la muerte invita a un siniestro baile a todos los nacidos, desde los más poderosos al campesino más humilde. Se insiste en el poder igualatorio de la muerte, lo que implica una abierta sátira social.

ACTIVIDAD

Reflexiona a respecto de todo lo estudiado. ¿Reconocer la importancia de la de La poesía a lo largo del siglo XIV y las transformaciones del siglo XV? Escribe su respuesta y envía para el AVA.

Escribe un texto y envía para el AVA argumentando a respecto de la importancia de en la *Las Coplas a la muerte de su padre*.

CONCLUSIÓN

Após a leitura dos textos literários e teóricos sugeridos, vídeos assistidos compeendemos a importância da poesia ao longo do século XIV e as transformações do século XV. Merce destaque nesta aula os temas sugeridos, sejam eles os teóricos assim como os literários, pois o conteúdo proposto é pré-requisito para o entendimento dos demais conteúdos sobre a a aula 7: *La transición entre la Edad Media y el Renacimiento: La Celestina*.

RESUMEN

Nesta aula estudamos sobre a transición sobre o declínio da Idade Média, a poesía española do século XVI e as transformacións da literatura e cultura no século XV. A profundamos os coñecimentos sobre a lingua, literatura e cultura española asistindo ao documentario sugerido sobre a temática e analizando as obras literarias disponibilizadas no AVA.

AUTO-EVALUACIÓN

Al final de esta clase: ¿Es posible reconocer las características e importancia de La poesía a lo largo del siglo XIV y las transformaciones del siglo XV? **Escribe un texto con 7 líneas y envía para el AVA.**

PRÓXIMA CLASE

La transición entre la Edad Media y el Renacimiento: La Celestina.

REFERENCIAS

STÉFANO, Luciana de. **El caballero Zifar: novela didactico-moral**. T H E S A V R V S: Boletín del Instituto Caro y Cuervo. Tomo XXVII. n. 2 . 1972. Mayo-Agosto.

TICKNOR, G. **Historia de la Literatura Española**: desde sus orígenes hasta Carlos V. Trad. Juan Manuel Arias Fernández. A. DURAND, LIBRAIRE-EDITEUR: Paris.

GLOSSÁRIO

Los fabliaux: Los fabliaux, estos “divertidos cuentos cortos” son breves relatos escritos en verso a lo largo del siglo XIII en su mayoría (decimos “en su mayoría” pues algunos se remontan hacia finales del siglo XII o llegan hasta principios del XIV). Aunque tuvieron una gran repercusión (el éxito de una obra literaria medieval se establece a partir de la cantidad de manuscritos encontrados que versan sobre ella) se conservan en manuscritos diversos y fragmentados. Podían ser escritas por algunos poetas conocidos en la materia, dado que poseían carácter popular, aunque la mayoría de las que se conservan fueron compuestas por autor anónimo.