

ARTE VERBAL MEDIEVAL EN CASTELLANO

Apuntes

2. Poesía lírica tradicional

2.3. Villancicos

- Basados en villancicos y canciones de la oratura.
- Mejoran su estribillo (2 o 3 versos) de un villancico oral y le añaden versos.
- Escritos por nobles en las cortes de Castilla y Aragón, dedicados a los reyes.
- Son un pasatiempo de la nobleza.

3. Poesía épica

3.2. Características

- El héroe solo tiene dimensión espacial, no temporal. Es un héroe estático, no cambia, ni mejora ni empeora interiormente. Pueden cambiar sus circunstancias, pero su núcleo no cambia. El cambio en el tiempo es propio del héroe moderno, tradicional (mundo tradiciones). No hay evolución psicológica.
- La identidad del héroe viene de su linaje.
- Relatan las vivencias del padre fundador de una federación de tribus (protonación). El *Cid* relata la restauración de la honra familiar a través de hitos militares.

3.3. La épica castellana

- El origen del cantar de gesta es la epopeya de la antigüedad clásica.
- Hay 3 momentos para la epopeya:
 - Epopeya clásica griega: Odisea, Ilíada (Homero).
 - Epopeya clásica latina: Eneida (Virgilio).
 - Épica medieval: cantar de gesta castellano (*Mío Cid*, *Roncesvalles*, *Campana de Huesca*, etc.)
- Se cree que se debe buscar la unidad castellana frente a la europea, porque se cree que la literatura medieval es nacional, no internacionales. No es verdad. La literatura medieval es la internacionalización de la tradición. Toda Europa está haciendo lo mismo con iguales modelos. Hay contagios, trasvases, modelos, copias, influencia.
- Se ha visto la unidad nacional en:
 - Cristianismo (Literatura como ideología).
 - Realismo (se cree que el fin último y la perfección del arte es representar la realidad de manera fiel)
- Se cree en ciclos temáticos. Cuando la teoría no tiene criterio clasifica por temas.

4. El *Cantar de mío Cid*

4.1. Manuscrito, autor y fecha de composición

- Con seguridad hay varios autores y son hombres de leyes y alta cultura. Se piensa en clérigos.
- No usa los métodos del mester de clerecía.

4.2. Contenido y estructura

- Los cantares son un invento de su descubridor: Menéndez Pidal.
- Ciclo de la honra: El *Cid* relata la restauración de la honra familiar a través de hitos militares.
- No confundir el honor con la honra. La honra es un atributo familiar y se hereda. Nunca se debería hablar de honor, que es un valor individual. La épica no tiene un héroe individual ni cambiante psicológicamente.
- Se habla del realismo de la literatura española frente a las literaturas extranjeras. Ciclo realista: *Cid* > *Lazarillo* > *Quijote* > ...

4.3. Características formales

- Supeditadas a la memorización.
- La risa es importante: es una obra que mezcla seriedad y risa por su origen tradicional.
- Episodios humorísticos:
 - Raquel y Vidas con el cofre.
 - Huelga de hambre del conde de Barcelona.
 - Burla de la cobardía de los infantes de Carrión en el episodio del león.

4.4. La figura del héroe

- Héroe espacial, no temporal.
- No hay progresión. Toda la trama está supeditada al ciclo de la honra y la restauración.
- No valores militares. Los hitos militares son una vía para la restauración de la familia.
- Héroe simbólico, no realista: símbolo de unión institucional.
- El arte verbal tiene como fin la unión de la tribu mediante símbolos, como el padre de familia.

5. El Romancero

5.1. Origen y transmisión

- Los romances son creaciones anónimas que el pueblo y los juglares transmiten de forma oral, por lo que no son literatura sino **oratura**.
- Cuando los escritores cultos (no hay otros 😊) deciden recrearlos, los transcriben y los mejoran. Hay copias directas de los romances orales y también hay recreaciones y creaciones nuevas, siempre respetando el esquema tradicional y sus temas.
- Los Romanceros son los libros en los que se conservan las colecciones de romances.
- En los *Cancioneros* a veces también se incluían romances y en los *Cancioneros de romances*.
- Su origen no está en la descomposición de los cantares de gesta ni en la utilización de temas y motivos de la lírica tradicional.
- No es un subproducto de otros anteriores. Debemos entender la poesía medieval popular como una categoría general, llamada balada, que tiene dos formas principales de expresión: la canción o villancico, y el romance.

5.2. Contenido

- Se cree que se deben clasificar los romances por su temática.
- Una forma superior de hacerlo es haciendo justicia a su origen oral, porque son literatura basada en la oratura.
- Se pueden clasificar por los géneros (formas simples) que la oratura utilizó para narrar. Así tenemos:
 - Romances caso: en los que hay un juicio: "La jura de Santa Gadea", "La dama pleiteada".
 - Romances historia personal: historias de personajes en torno a un hecho memorable: "Gerineldo", "Marquillos".
 - Romances anécdota: "Fernán González se niega a ir a las Cortes", "La muerte del rey don Fernando".
 - Romance lamentación: "El prisionero", "Fontefrida".
 - Romance broma-engaño: "El moro que reta a Valencia", "El caballero burlado".
 - Romance sueño-milagro: "Lanzarote y el ciervo del pie blanco", "La monja seducida por el diablo".
 - Romance fábula: "Fontefrida", "Abenámar".

ARTE VERBAL CULTO Y MEDIEVAL EN CASTELLANO

Apuntes

1. El mester de clerecía

1.1. Contenido

- El significado de 'clérigo' es **hombre de letras, hombre culto y estudiante**. Estos estudiantes ejercen su labor en escuelas catedralicias y monacales y luego en los llamados Estudios generales, que son las instituciones eclesiásticas precursoras de las universidades.
- La razón de que las obras del mester de clerecía tengan contenidos ligados al mundo religioso está en lo anterior. Sin embargo, no todas tienen contenido religioso. *El libro de buen amor* del arcipreste de Hita tiene fuentes clásicas y populares y el peso de lo religioso es menor. El *Libro de Apolonio* y el de *Aleixandre* también.
- La mezcla de oralidad y escritura, o lo que es lo mismo, seriedad y risa, empieza a verse en algunas obras. Berceo es un gran ejemplo. Berceo escribe casi de forma oral con técnicas de juglar, pero con forma de clérigo.

1.2. Características formales

- Los géneros utilizados son variados y tomados de fuentes escritas y orales. Los más utilizados son las vidas y los milagros, que provienen de la oralidad, y las protonovelas bizantinas.
- El género vida tiene dos variantes y ambas tienen en común la ley de la necesidad (fatalidad, magia, fantasía):
 - Las vidas de santos, o hagiografías.
 - Las vidas de personajes verosímiles o históricos.
- Los milagros son narraciones que también obedecen a la ley de la necesidad. La virgen hace que lo necesario ocurra para llegar a la salvación de un mortal.

5. Jorge Manrique

5.1. Contenido

- Se dice que el género de las Coplas es una elegía. Este proviene de las lamentaciones de la tradición. Es el lamento por un ser querido. Pero hay una diferencia importante entre esta lamentación y las tradicionales.
 - Es una lamentación individual: lamenta la muerte de un ser querido y se acerca al género del epitafio.
 - Contexto religioso: no lo había en la tradición, por lo que la identidad viene de una serie de obligaciones con el cielo, la de la religión y la de la cruzada cristiana.
 - Mundo de la desigualdad: es literatura de la seriedad, se defiende un modelo de identidad frente a otros. Es una mezcla de linaje y de obras religiosas, ideológicas.
 - No hay humanismo, los valores son religiosos.
 - Idea de la fama: no hay honra, como en el Cid. Los valores empiezan a ser individuales.
 - Todo esto ha sido olvidado y se lee como un canto a la brevedad de la vida y a la presencia de la muerte.
 - Hay una idea del buen morir frente al mal morir: el buen morir es noble y cristiano.
 - Modelos de muerte digna.

5. La Celestina

4.2. Fuentes y género

- Su género no se puede encontrar en las fuentes. No hay precedentes escritos
- No es obra para ser representada: no es teatro. Es obra para ser leída en entornos cultos. Mezcla de oralidad y escritura. Es una obra para cultos, pero el pueblo también podría reírse.
 - **De la escritura:** se parece a la comedia griega y la comedia humanista.
 - **De la oralidad:** toma la metamorfosis y la transformación que da lugar a géneros celestinescos y picarescos.
- Es un síntoma de la **Edad de lo nuevo:** libertad del canon que permite juntar géneros.
- No es realista, sino que revela que la actualidad es un valor estético. A esto se lo ha llamado realismo. No es realismo, sino actualidad. **Es un simbolismo que utiliza materiales de la actualidad y de la imaginación tradicional,** quimérica: brujería, magia, ocultismo.
- Se dice que incluso es una novela. A lo más moderno que se parece es a una novela.
- **La mejor definición** es tragicomedia con simbolismo de la actualidad y que utiliza el esquema de la metamorfosis demoníaca: unión de risa y seriedad, oralidad y escritura.

4.4. Temas e intención de la obra

- Un mundo en crisis: las épocas de transición son las peores. Lo anterior no sirve y lo nuevo da miedo.
- Los valores divinos cada vez valen menos, y los nuevos (individualismo y valores humanos, monetarismo) llevan a la muerte, no son seguros.
- **Desconfianza en los valores humanos para dirigir el destino del hombre.** Si dios no existe, todo está permitido.
- El amor o la muerte no son temas.
- Se enfrentan dos imágenes del mundo. La que cree que hay un plan para el hombre y la que cree que no hay tal plan sino que el hombre es libre de escribir su propio plan. Si dios no existe todo está permitido. Si Dios no existe todo está prohibido.
- La magia en La celestina: heredera del mundo tradicional, el pensamiento racional no es capaz de dar la verdad del mundo. Abierto a la magia.
- **El cambio demoníaco:** Calisto quiere apoderarse de la belleza, conquistar la belleza. Ya tiene una identidad nobiliaria, tiene dinero y posesiones, pero eso no es bello. Aspira a la belleza, pero solo la puede conseguir mediante astucias, mentiras, mediante falsedades. Esto solo llevará al mal, a la muerte. Al fin y al cabo hay una crítica de la identidad, de la desigualdad. Metamorfosis de Melibea (enamoramiento mediante hechizos, dinero, astucias y traiciones), metamorfosis de Calisto, enfermo de amor, metamorfosis de Pármeno (cambia por el dinero, también quiere una identidad falsa, dineraria). Todos cambian, pero para mal.
- **El dinero:** el buen reparto, igualitario del botín, es fuente de conflicto y lleva a la muerte a los codiciosos.

4.5. Personajes

- **Buena parte de ellos son personajes del mundo de la risa y de lo demoníaco.**
- Calisto: el tonto con dinero. El burro enamorado que se transforma y transforma a otros que terminan matándose.
- Celestina, Sempronio, Pármeno después es una mezcla: tricksters y bruja, figuras demoníacas, propias del mundo mágico tradicional.
- Pleberio y Alisa: padres ridículos, ignorantes.
- Elicia y Areúsa: la forma no se corresponde con el valor, figuras demoníacas también junto a la bruja.

4.6. Símbolo de la metamorfosis

La metamorfosis, el cambio de identidad, es una idea radical del arte en la humanidad. Es una idea estética, un símbolo narrativo utilizado en todas las épocas de la imaginación. Ha simbolizado diferentes cosas dependiendo de la etapa histórica en la que se ha dado.

En la oralidad la magia es el conocimiento de las culturas orales. La metamorfosis mágica, la transformación ocurre casi siempre a instancias de las divinidades o de figuras demoníacas, normalmente como castigo. Estas metamorfosis implican siempre una lección para los oyentes, unos valores que se deben transmitir, son siempre valores sociales y cuando la cultura oral ocurre en momentos avanzados son individuales.

- **En la mitología**, Dafne escapa de Apolo convirtiéndose en árbol (laurel). La inteligencia no puede poseer lo natural. Es un símbolo del alejamiento del saber de la vida. También es un símbolo de los cambios estacionales y de la fertilidad de la tierra, del crecimiento. Pero es un castigo. En la celestina tenemos esto mismo, un castigo por la transformación de querer poseer la belleza femenina.
- **En los cuentos populares aragoneses** el cambio en gato significa la naturaleza demoníaca de los viejos, que conviven con los jóvenes y les dan mal en las fiestas, se las arruinan. También hay un símbolo de lucha entre féminas en un mismo espacio, una lucha de poder.
- **Valores** como no fiarse de personas de otras razas, no coger cosas de personas ajenas y extrañas, todos estos valores tienen una transformación como castigo.
- **Leyendas medievales de pactos con el diablo**: este promete una transformación, que suele ser sortear el mandato divino de conseguir el pan con el sudor de la frente, suele terminar mal. También los hay que burlan al diablo, y ríen de él. De estas historias viene precisamente la *Celestina*, del pacto demoníaco por poseer lo que no está al alcance del hombre de modo natural. Burlar la ley del trabajo. Un gallo que canta (magia) elimina el peligro.

En la escritura:

- **EM y SO (Premodernidad)**:
 - Novelas de aventuras de finales de la EM. Lo maravilloso solo tiene un fin, el entretenimiento por la aventura. El héroe es capaz de alcanzar una identidad mediante la aventura de la que siempre sale victorioso. Es aventura heroica y también sentimental. El final es feliz. *Libro del caballero Zifar* (anónimo) y ciclo del *Amadís de Gaula* de Garci Rodríguez de Montalvo. Estética del patetismo.
 - Transformaciones ridículas (géneros celestinescos y picarescos): estética de la parodia, pone de manifiesto la falsedad de la creación de una identidad mediante la metamorfosis y la ayuda de elementos humanos. Simbolismo actual. *La Celestina* y *Lázaro de Tormes*. En la primera aflora el simbolismo tradicional (hermetismo de lo demoníaco) y parodia del amor cortés, mientras en la segunda solo hay actualidad y risa.
- **Modernidad**: la metamorfosis adquiere direcciones diferentes.
 - Novelas de aprendizaje: el personaje aprender para adquirir una identidad. O alcanzar una conciencia nueva o aprender simplemente a amar. Bildungsroman: *Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister* de Goethe. El aprendizaje es un cambio del que se sale otro. Nadie opera este cambio, es la confianza en el cambio en uno mismo: adquirir por sus propias fuerzas una identidad. En el cine un buen ejemplo es *En busca de la felicidad* (incluso esta felicidad es paradójica, se lleva por delante el idilio, el matrimonio, hay que pagar un precio, se sale tocado de la transformación).
 - Aprendizajes humorísticos: es el antididactismo, la sátira, novelas en las que no se aprende nada, que creen que esto no puede hacerse o que rescatan el pacto con el diablo. El Fausto de Goethe, el Quijote de Cervantes. En el cine *Her* representa un pacto con el demonio tecnológico para tener la identidad a través del amor. Termina en el infierno de un desamor de cartón piedra, todos están enamorados de un SO, no es algo exclusivo: es un amor falso. Amar es elegir a uno solo de entre muchos. En los *Simpsons* nadie aprende nada nunca, risa del aprendizaje.
 - Géneros del miedo y del horror: el cambio está solo destinado al entretenimiento o a valores ideológicos. En último término es siempre el miedo. Hay una serie de obras que tienen más trascendencia, aportan valores, críticas de mundo moderno, y hermetismo (lucha entre el bien y el mal): *Frankenstein* de Mary Shelley, *Dr. Jekyll y Mr. Hyde*. El cine y la televisión han incidido solo en el carácter de entretenimiento: zombies, *La cosa* (The thing es la transformación infinita), *Alien* (primero un huevo, luego una araña, luego una lagartija y luego un bicharraco). También hay transformaciones que añaden aprendizajes fantásticos como *Harry Potter* (niño transformado en mago), *La guerra de las galaxias* (niño que salva el mundo) o *El señor de los anillos* (magos transformados, elfos renacidos, hobbits transformados en héroes de la humanidad y que se vuelven mayores).