

La cultura en los monasterios

En la Edad Media, los monasterios se convirtieron en centros de conservación de la cultura. La labor realizada por los monjes copistas desempeñó un papel clave para el conocimiento del mundo antiguo.

Como Edad Media se conoce el período que abarca desde la desaparición del Imperio romano, en el año 476, hasta el descubrimiento de América, ocurrido en el año 1492.

En la Península Ibérica, la época se caracteriza por la **convivencia entre diversas culturas**, con épocas de paz y de guerra, que configurará la lengua y la literatura castellanas.

Nacimiento de los reinos cristianos

Tras la desaparición del mundo romano, se estableció en Hispania el **reino visigodo de Toledo**, que perduró hasta el año 711, cuando los **musulmanes** ocuparon la práctica totalidad de la Península.

En las montañas del norte se formaron **núcleos de resistencia cristiana** desde los que se crearon diversos reinos:

- En las **montañas cántabras** surgió el reino astur, origen del posterior reino de León y del que se disgregarían como reinos Castilla y Portugal.
- En el **área pirenaica**, los francos habían creado un territorio defensivo, la Marca Hispánica. La creciente debilidad franca permitió la aparición de los reinos de Pamplona y Aragón y de los Condados Catalanes.

Desde el siglo IX, estos reinos iniciaron un proceso de expansión hacia el sur conocido como **Reconquista**.

Las lenguas romances

Cuando los visigodos se asentaron en Hispania, la población hablaba una variante vulgar del latín, que adoptaron de forma progresiva, aunque enriquecida con vocabulario germánico.

La formación de los reinos cristianos a partir del siglo VIII propició que surgieran los **dialectos romances**, variedades lingüísticas que dieron lugar a lenguas diferenciadas. Una de ellas fue el **castellano**, vinculada al reino de Castilla. Además, en la zona musulmana se desarrollaron **dialectos mozárabes**, surgidos de la mezcla entre el latín y el árabe.

Los textos oficiales y cultos siguieron escribiéndose en latín hasta varios siglos después. En el caso del castellano, fue en el siglo XIII cuando el rey **Alfonso X** decretó su uso para documentos oficiales.

Evolución de las lenguas romances en la Península entre los siglos X y XIV.

La sociedad medieval

La sociedad medieval era **estamental**, es decir, estaba dividida por criterios de nacimiento. En ella había dos órdenes privilegiados, la nobleza y el clero; y otro no privilegiado, compuesto por campesinos y artesanos.

La debilidad de los reyes y la inseguridad de la época fortalecieron a la nobleza y a la Iglesia, que acumularon extensos **señoríos territoriales**, trabajados por campesinos en régimen de servidumbre. Surgió así un modelo social de tipo **feudal** basado en una **economía de subsistencia**.

A partir del siglo XII las **ciudades** recuperaron su actividad económica y su peso político. Artesanos y comerciantes aumentaron su riqueza y se configuraron como una pujante **burguesía**.

La cultura en la Península

La coexistencia en la Península de las sociedades **cristiana** y **musulmana**, y de una importante minoría **judía**, propició un intenso intercambio cultural. Sin duda, el mejor ejemplo lo constituye la Escuela de Traductores de Toledo, fundada tras la conquista cristiana de la ciudad, en el año 1086.

El desarrollo cultural se vio completado por la influencia de la cultura europea a través del **Camino de Santiago**, espacio de intercambio económico e intelectual.

Además, al amparo del renacimiento urbano, en algunas ciudades aparecieron las primeras **universidades**, que se cuentan entre las más antiguas de Europa.

ARTE DE UNA ÉPOCA

Aunque a partir del siglo XII la cultura recuperó su esplendor, durante parte de la Edad Media permaneció prácticamente vinculada a cuestiones religiosas.

MAESTRO DE TAHULL: fresco del ábside de la iglesia de San Clemente de Tahull (Lleida), Museo de Arte de Cataluña

1 Un arte didáctico

En la Edad Media, la mayoría de la población era analfabeta. En consecuencia, el arte cumplía una función didáctica. Con este fin, las representaciones eran esquemáticas e idealizadas, pues no se pretendía representar la realidad, sino que las ideas y personajes fueran reconocibles, como se aprecia en esta obra.

2 Arte al servicio de la religión

La religión dominaba todos los aspectos de la vida cotidiana y también el arte. En este fresco, se representa a Cristo rodeado de los cuatro evangelistas.

3 Teocentrismo

La importancia de la religión derivó en una interpretación teocéntrica del mundo. Dios era el centro del universo y lo abarcaba todo, incluso el saber científico. La presencia de Cristo como figura central y representada a mayor tamaño es un reflejo de esta visión.

4 Visión apocalíptica

En los siglos centrales de la Edad Media, se impuso una visión apocalíptica basada en la certeza de que, tal y como afirmaban las Escrituras, el día del Juicio Final era inminente. Esta temática fue constante en el arte, tal y como se aprecia en esta obra, en la que Cristo aparece como juez y principio y fin del mundo.

La poesía popular

LAS JARCHAS

Son poesías breves de los siglos XI y XII originarias de **al-Ándalus** y escritas en **mozárabe**, la lengua de los cristianos que vivían en zonas de dominio árabe.

Son **poemas amorosos** en los que una mujer expresa su vivencia amorosa: la descripción del amado (*habib*), su visita, su ausencia, etc. Tienen **una sola estrofa** y se caracterizan por su sencillez expresiva.

Decidme, ay hermanitas,
¿cómo contener mi mal?
Sin el amado no viviré:
¿adónde iré a buscarlo?

M. FRENK (ed.): *Lírica española de tipo popular*, Cátedra

En la Edad Media coexisten una poesía **culta**, escrita por autores de ambientes intelectuales, y una **popular**, de transmisión oral. Dentro de la línea popular pueden distinguirse una variedad narrativa, la poesía épica, y otra lírica.

La poesía lírica

La poesía lírica tradicional está integrada por **poemas anónimos** que se fueron transmitiendo y recreando **oralmente** durante siglos.

En la Península Ibérica, las muestras más importantes de esta lírica tradicional son las **jarchas** y las **cantigas de amigo**, entre otras manifestaciones.

LAS CANTIGAS DE AMIGO

Datan de los siglos XII y XIII y proceden de la tradición oral del **noroeste peninsular**, y están compuestas en **galaicoportugués**.

En ellas una mujer joven canta sobre su amado (*amigo*), en el escenario campesino y marinero gallego. Tienen **más de una estrofa** y emplean abundantes repeticiones y paralelismos.

Vi remar el barco,
ahí va mi amado,
y placer me da la ribera.
Ahí va mi amigo,
quiere llevarme consigo,
y placer me da la ribera.

M. FRENK (ed.): *Lírica española de tipo popular*, Cátedra

► La lírica castellana

En Castilla existió una lírica popular, con muchas variedades, entre ellas las serranillas y los villancicos.

- Las **serranillas** son poemas que relatan el encuentro en la montaña entre un caminante y una pastora.
- Los **villancicos** (canción de *villanos*) son poemas amorosos con un estribillo y varias estrofas más largas llamadas *mudanzas* en las que se desarrolla el estribillo.

Enviárame mi madre
por agua a la fuente fría:
vengo del amor herida.
Fui por agua a tal sazón
que corrió mi triste hado,
traigo el cántaro quebrado
y partido el corazón;
de dolor y gran pasión
vengo toda espavorida
y vengo de amor herida.

Historia de la literatura, Santillana

smSaviadigital.com

OBSERVA

La palabra **villancico** está asociada hoy con canciones navideñas, pero también se refiere a una canción popular breve con estribillo.

Observa el análisis de las partes de un villancico medieval.

Copia el mapa de la página 88 que muestra la distribución de las lenguas romances en el siglo XIII y sitúa en él las principales muestras de la lírica popular.

La poesía épica. Los cantares de gesta

La épica medieval comprende los **relatos sobre hazañas de héroes** que se compusieron en la Edad Media en distintos lugares de Europa.

Los **cantares de gesta** son **narraciones en verso**. Cantan las hazañas de un héroe perteneciente a la nobleza, quien encarna los valores más elevados de su pueblo. La transmisión de estos cantares la realizaban los **juglares**, quienes los recitaban de memoria en plazas y castillos. Por ello, este tipo de poesía épica también se conoce como **mester de juglaría** (oficio de los juglares).

► Características

Los cantares de gesta medievales se inspiran en **hechos históricos**, a los que se añaden **elementos míticos y legendarios** sobre la grandeza del héroe, pero que el público tomaba por verdaderos.

Formalmente, los cantares se estructuran en series de versos asonantes conocidas como **tiradas**. Cada verso se dividía en dos **hemistiquios** separados por una **cesura**.

Llorando de los sus ojos dijo entonces a Almanzor:
"Bien conozco estas cabezas por mis pecados, señor,
conozco las siete, que de mis hijos son,
la otra es de Muño salido, su amo que los crio.
¡No las quiso muy bien quien así las juntó!
¡Triste y sin consuelo para siempre soy!"

*Los siete infantes de Lara (adapt.),
en Poesía española 1. Edad Media, Crítica*

Cesura

Pausa intermedia que se hace en el verso.

Hemistiquios

Son las mitades en que queda dividido el verso.

En su recitación, los juglares empleaban con frecuencia recursos como **llamadas de atención** a los oyentes, **epítetos épicos** (fórmulas para elogiar al héroe) y la **reproducción de los diálogos** de los personajes para hacer más vivo y cercano el relato.

► Ciclos

La épica castellana se centra en tres ciclos o **ejes temáticos**, que giran en torno a unos determinados protagonistas.

CICLO CASTELLANO

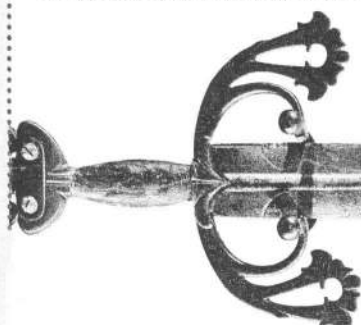
Trata la **independencia del Condado de Castilla**, con protagonistas como Fernán González o los infantes de Lara.

CICLO CAROLINGIO

Se centra en la figura del rey **Carlomagno**. También aparecen su sobrino Roldán o el noble legendario Bernardo del Carpio, que más tarde serán, como el resto de personajes épicos, protagonistas también de numerosos romances.

CICLO DEL CID

Narra la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, también llamado **el Cid Campeador**, un famoso caballero burgalés del siglo XI perteneciente a la baja nobleza castellana, enfrentada a la aristocracia cortesana.

Espada del Cid Campeador llamada T...

ACTIVIDADES

2. Las palabras **gesta** y **me...** no se oyen muy a menudo pero no son palabras desusadas. Consulta su significado y empléalas en una oración.
3. ¿Crees que una crónica portativa podría ser el equivalente actual de un **canar de gesta**? Argumenta tu respuesta.

smSaviadigital.com

DESCUBRE Y LEE

Una de las maneras en que los cantares de gesta hacían más verosímiles sus narraciones era mostrar la sensibilidad del héroe en algunos momentos dolorosos.

Observa en el **Cantar de Roncesvalles** la sensibilidad de Carlomagno al contemplar el cadáver de su sobrino Roldán.

Una obra capital *Cantar de Mio Cid*

Personajes legendarios

Muchas películas del Oeste están basadas en hechos históricos deformados legendariamente, igual que los cantares de gesta.

Charlton Heston encarnó en *Pony Express* en el año 1953 la figura legendaria del vaquero Buffalo Bill.

El mismo actor, años más tarde, protagonizó una película titulada *El Cid* sobre la vida de Rodrigo Díaz de Vivar.

El *Cantar de Mio Cid* debió de escribirse en el siglo XII, a partir de otros poemas sobre su protagonista, y es el único cantar que se ha **conservado casi completo**. La obra revela los valores de la clase de los guerreros en una sociedad en continuo conflicto y, además, muestra la evolución de nuestro idioma en la época medieval.

Tema y protagonista

El *Cantar* recoge los últimos años de la vida de **Rodrigo Díaz de Vivar**, el Cid Campeador, caballero burgalés que sirvió en distintas épocas a reyes cristianos y a soberanos musulmanes.

La obra mantiene un tono general de **verosimilitud**, pero hay episodios en los que se manipula la historia para engrandecer al Cid. Se le presenta como un héroe inteligente y fuerte que reúne las **virtudes del caballero cristiano**: amor por su familia, ardor guerrero, generosidad, honradez y religiosidad.

Lenguaje y estructura

Consta de casi cuatro mil versos, distribuidos en **tiradas** o series de versos de **rima constante** y de **medida irregular**, con un corte o **cesura** intermedia.

Por ser una obra que se recitaba ante el público, utiliza un lenguaje **muy claro y expresivo**, y los recursos propios del mester de juglaría.

Por su contenido, el *Cantar de Mio Cid* puede dividirse en **tres partes**: *Cantar del destierro*, *Cantar de las bodas* y *Cantar de la afrenta de Corpes*.

1. CANTAR DEL DESTIERRO

El Cid pierde el honor ante el rey Alfonso VI de Castilla y es desterrado. Para recuperarlo, lucha contra los enemigos y tras cada victoria envía regalos al soberano para congraciarse con él.

Con lágrimas en los ojos muy fuertemente llorando,
la cabeza volvía y quedábase mirándolos.
Y vio las puertas abiertas, y cerrojos quebrantados
y vacías las alcándaras sin las pieles, sin los mantos,
sin sus pájaros halcones, sin los azores mudados.
Suspiró entonces el Cid, que eran grandes sus cuidados.

3. CANTAR DE LA AFRENTA DE CORPES

Las hijas del Cid son maltratadas y abandonadas por sus maridos. El Cid recupera su honor con la segunda boda de sus hijas con otros nobles.

— Aquí tenéis a los yernos, Jimena, mujer de pro,
y vosotras, mis dos hijas, doña Elvira y doña Sol:
que con amor os abracen, y os sirvan de corazón.
Gracias a Santa María, Madre de Nuestro Señor,
de estos vuestros casamientos recibiréis gran honor.

ANÓNIMO: *Poema del Cid*, Castalia

2. CANTAR DE LAS BODAS

Tras conquistar Valencia, el héroe es perdonado por el rey, y casa a sus hijas, doña Elvira y doña Sol, con los infantes de Carrión.

— ¡Demos gracias al Señor, nuestro Padre Espiritual!
Todo el bien que tengo yo, todo aquí delante está.
Con afán gané Valencia; la tengo por heredad.
A menos que a mí me maten, no la puedo yo dejar.
A Dios y a Santa María gracias yo les quiero dar
que a mi mujer y a mis hijas las pueda tener acá.

JUAN CRISTÓBAL GONZÁLEZ QUESADA:
Monumento al Cid,
Burgos

En la Edad Media la palabra *clérigo* designaba al hombre de letras que había recibido una sólida preparación intelectual en latín, en monasterios o universidades, y que divulgaba su saber en lengua romance.

El mester de clerecía (oficio de clérigos) es el **conjunto de poemas narrativos** compuestos por autores **cultos** o clérigos en los siglos XIII y XIV.

Características

La **finalidad** de estas narraciones era **enseñar entreteniendo**, es decir, transmitir de forma amena una enseñanza religiosa o moral a los cristianos.

Los **temas** suelen ser **religiosos** (vidas de santos, colecciones de milagros, obras sobre la Virgen María, etc.), si bien hay poemas **históricos o novelescos** centrados en figuras como Alejandro Magno.

Son obras en lengua **romance** basadas en los libros en latín que estos clérigos habían estudiado. En las obras del mester de clerecía se emplea un **lenguaje sencillo** y algunas fórmulas juglarescas, como los paralelismos y las llamadas de atención al auditorio, debido a que estos poemas se leían ante un **público poco instruido** de religiosos o peregrinos.

Para distinguirse de los juglares “incultos”, los autores utilizaban la **cuaderna vía**, una estrofa monorrima de cuatro versos alejandrinos, con una cesura intermedia.

Cesura	Quiero hacer una prosa en román paladino,
Estrofa monorrima	en que suele el pueblo hablar con su vecino,
	que no soy tan letrado a hacer otro latino:
Verso alejandrino (14 sílabas)	bien-val-drá, co-mo-cre-o, un-va-so-de-buen-vi-no.
	<small>GONZALO DE BERCEO: <i>Vida de Santo Domingo de Silos</i>, Castalia</small>

smSaviadigital.com

OBSERVA

¿Sabías que los versos de catorce sílabas se llaman **alejandrinos** por su empleo en el *Libro de Alexandre*?

Observa un videotutorial sobre el **análisis métrico de la cuaderna vía**.

Autores y obras

Las figuras más representativas del mester de clerecía son Gonzalo de Berceo y Juan Ruiz, el arcipreste de Hita.

GONZALO DE BERCEO

Es el primer escritor de nombre conocido de la literatura en castellano. Toda su obra tiene una **intención didáctica religiosa** y, según su contenido, se clasifica en **vidas de santos, obras doctrinales**, sobre preceptos cristianos; y **obras marianas**, dedicadas a la Virgen.

JUAN RUIZ, ARCIPRESTE DE HITA

Es conocido también como arcipreste de Hita porque ejerció como arcipreste o administrador de parroquias en Hita (Guadalajara). Es autor de la obra más famosa del mester de clerecía del siglo XIV: el **Libro de buen amor**.

Además, las obras principales del mester de clerecía son:

- **Libro de Alexandre.** Relata la leyenda de Alejandro Magno, que se presenta como modelo del soberano sabio y valiente, pero que acaba provocando la ira de Dios por ser demasiado ambicioso.
- **Libro de Apolonio.** Narra las peripecias del rey Apolonio de Tiro, una complicada historia de amor y aventuras con final feliz, en las que el rey y su familia son recompensados por su confianza en Dios.

ACTIVIDADES

23. ¿Qué quiere decir la expresión *román paladino*? Para averiguarlo, busca en el diccionario las palabras que la componen.

Una obra capital *Milagros de Nuestra Señora*

Notario en San Millán

La vida y la obra de Gonzalo de Berceo están estrechamente ligadas al monasterio de San Millán de la Cogolla, donde trabajaba como notario y al que intentó convertir en un centro de peregrinación, aprovechando su proximidad con el Camino de Santiago.

Monasterio de San Millán de la Cogolla, en Yuso, La Rioja

Los *Milagros de Nuestra Señora* es la obra más conocida de Gonzalo de Berceo. En ella encontramos, por vez primera en castellano, un escritor **preocupado por la calidad** de su obra y **consciente del público** al que se dirige.

Entre los cristianos de toda Europa hay una corriente de devoción a la Virgen, a quien se considera una **mediadora entre los cristianos y Dios**. Por ello, en todo el continente surgen numerosas **colecciones de milagros** en los que se ilustra cómo la Virgen intercede por sus devotos.

De estas colecciones escritas en latín, Berceo recoge las historias que luego adapta en su obra.

Estructura y contenido

Los *Milagros* constan de una **introducción** y de **veinticinco milagros** narrados en verso. En todos ellos aparece una persona devota de la Virgen que se encuentra en un peligro y que salva su alma gracias a un milagro mariano.

Estilo

Como autor culto, el estilo de Berceo se caracteriza por el empleo de la estrofa propia del mester de clerecía, la **cuaderna vía**, y por incluir algunos cultismos.

Al mismo tiempo, puesto que busca atraer a un público de campesinos, añade numerosas referencias a su realidad y aprovecha las **técnicas de recitación oral de los juglares**: llamadas de atención al auditorio, diálogos para aportar mayor dramatismo, petición de recompensa por el recitado, etc.

1 Milagro III. El clérigo y la flor

De un clérigo leemos que era de sesos ido,
y en los vicios del siglo fieramente embebido;
pero aunque era loco tenía un buen sentido:
amaba a la Gloriosa de corazón cumplido.

Comoquiera que fuese al mal acostumbrado,
en saludarla siempre era bien acordado;
y no iría a la iglesia, ni a otro mandado
sin que antes su nombre no hubiera aclamado.

2 Milagro XIX. El parto maravilloso

De otro milagro más os queremos hablar
que acaeció en otro tiempo en un puerto de mar:
entenderéis entonces, y la podréis jurar,
la virtud de María que obra en todo lugar.

Entenderéis por él cómo es la Gloriosa
por el mar y la tierra, por todo poderosa,
cómo vale aína, porque no es perezosa,
y nunca encontró nadie madre más piadosa...

GONZALO DE BERCEO: *Milagros de Nuestra Señora*, Castalia

ACTIVIDADES

- ¿Qué aspectos positivos y negativos del clérigo se mencionan en el texto 1?
- ¿Qué virtudes de la Virgen elogia Berceo en el texto 2?
- Aunque los clérigos ponían sus obras por escrito, las difundían de viva voz a un auditorio. ¿Qué elementos del texto 2 revelan la existencia de ese público?
- Establece el esquema métrico de una de las estrofas.

- Compara los textos.** Después de haber leído los dos textos, ¿por qué piensas que Berceo consideraba “de buen sentido” esta devoción por la Virgen María? ¿Qué enseñanza crees que pretende transmitir?
- Relaciona con tu mundo.** Incluso en las personas con más defectos, Berceo ve una cualidad positiva. ¿Qué cualidades son las que valora? ¿Crees que estas cualidades son apreciadas actualmente?

Una obra capital *Libro de buen amor*

Mira en tu Antología

Autores de todas las épocas han mostrado su vitalidad y deseo de aprovechar la vida.

¿Cómo se concilia este punto de vista con la fe religiosa?

¿Se vive siempre con optimismo?

¿Cuál es su principal símbolo?

Observa cómo ha evolucionado el tópico del *carpe diem*.

El *Libro de buen amor* es la **obra más original** de la literatura medieval en castellano. En ella se integran diferentes tradiciones librescas organizadas en torno a una supuesta autobiografía amorosa con el fin de enseñar y entretener.

La obra refleja los profundos cambios sociales y de valores de la época, lo que explica su **ambigüedad**, pues su protagonista muestra a la vez una sincera fe religiosa y una idea alegre y vitalista de la existencia.

Contenido y estructura

El tema central es el **amor**. Aunque se advierte sobre los engaños del amor carnal, se invita también a disfrutarlo antes de la llegada de la muerte. Asimismo trata asuntos como el **poder del dinero** o el **destino** escrito en las estrellas.

El *Libro* comienza, en el **prólogo**, declarando la intención de la obra: avisar sobre los peligros del “loco amor”. Luego, el protagonista narra su **autobiografía amorosa**: aventuras con mujeres de diferente condición, para las que a veces recurre a los servicios de la alcahueta Trotaconventos.

Estilo

El arcipreste de Hita emplea una gran **variedad de recursos literarios**, tanto cultos como populares: antítesis, anáforas, citas de autores antiguos, interrogaciones retóricas, hipérbolos, juegos de palabras, chistes, refranes...

La **métrica** es también muy variada, ya que el arcipreste utiliza diversas estrofas además de la **cuaderna vía**.

1 Palabras son del sabio y djólo Catón:
el hombre, entre las penas que tiene el corazón,
debe mezclar placeres y alegrar su razón,
pues las muchas tristezas mucho pecado son.

Como de cosas serias nadie puede reír,
algunos chistecillos tendré que introducir;
cada vez que los oigas no quieras discutir
a no ser en manera de trovar y decir.

2 Toma vieja que tenga oficio de herbolera,
que va de casa en casa sirviendo de partera,
con polvos, con afeites y con su alcoholera
mal de ojo hará a la moza, causará su ceguera. [...]

Donde están tales viejas todo se ha de alegrar,
pocas mujeres pueden a su influjo escapar;
para que no te mientan las debes halagar,
pues tal encanto usan que saben engañar.

ARCIPRESTE DE HIT: *Libro de buen amor*, Castalia

ACTIVIDADES

39. ¿Qué dice el arcipreste en el texto 1 sobre el carácter del ser humano? ¿En qué basa su opinión?

40. ¿Qué razón aporta para introducir unos “chistecillos”? ¿Es propio del mester de clerecía?

41. Explica en qué versos del fragmento se puede apreciar la ambigüedad del *Libro de buen amor*.

42. ¿Utiliza el arcipreste la estrofa característica del mester de clerecía? Compruébalo analizando la métrica y la rima del texto 2.

43. **Compara los textos.** ¿Se corresponden estos dos fragmentos con la actitud vitalista o con la visión espiritual del libro? Argumenta tu respuesta.

44. **Relación con tu mundo.** Muchas obras artísticas celebran la alegría de vivir, como el *Himno a la alegría* de Beethoven. ¿Conoces alguna canción que recree este tema?

45. **Escribe.** ¿Compartes la idea del arcipreste que aparece en el primer texto? Elaborad un listado de pros y contras y debatidlo en clase.

Fijación del castellano escrito

El proyecto cultural de Alfonso X el Sabio supuso un gran desarrollo para el castellano.

Gracias a su labor, quedó establecida la grafía del castellano; su vocabulario se enriqueció con la incorporación de nuevas palabras y préstamos, muchos de ellas del árabe, y la sintaxis se hizo más dinámica y ágil.

Miniatura del *Libro de ajedrez, dados y tablas*, monasterio de San Lorenzo de El Escorial

En la Edad Media el castellano se convierte en **instrumento de difusión** del conocimiento y de la cultura. Monarcas, sabios y escritores emplearán en adelante esta lengua para la redacción de sus obras.

Las primeras obras importantes en prosa surgen en el siglo XIII, aunque ya en el siglo anterior había algunos textos en prosa escritos en castellano.

La labor de Alfonso X el Sabio

La influencia de **Alfonso X el Sabio** fue determinante en el desarrollo de la prosa en castellano. Durante su reinado (1252-1284) impulsó el **castellano** como lengua de la administración y de la cultura, sustituyendo en estos usos al latín, pues la mayoría de las personas ya no entendían este idioma.

Además, promovió la **publicación de obras** científicas, históricas y legales, para lo que facilitó la colaboración de sabios cristianos, judíos y musulmanes en la **Escuela de Traductores de Toledo**.

Algunas de las obras más importantes fruto de su labor cultural son:

- **Libros científicos:** *Lapidario* y *Libros del saber de astronomía*.
- **Obras históricas:** *General Estoria* y *Estoria de España*.
- **Textos legales y jurídicos:** *Setenario*, las *Siete partidas*.
- **Obras lúdicas:** *Libro de ajedrez, dados y tablas*.

Los ejemplarios

El ejemplario o *exempla* es el **conjunto de cuentos didácticos** compuestos para entretener y aportar una enseñanza provechosa.

El castellano se incorpora también a la vieja tradición de los ejemplarios, muy abundantes en el siglo XIII. Los primeros ejemplarios estaban pensados para ofrecer a reyes y nobles una **guía de conducta**, pero más tarde los predicadores cristianos vieron en ellos una excelente forma de difusión de su doctrina.

Las colecciones de ejemplos suelen recurrir al uso de un **marco narrativo**, es decir, una estructura que sirve para organizar los cuentos dentro de una narración general. Lo más frecuente es que los cuentos sean el modo en que un consejero sabio ilustra con sus consejos a un rey o noble.

Muchos de estos cuentos proceden del Lejano Oriente, y llegan a nosotros a través de versiones persas, árabes y latinas. De los ejemplarios **traducidos al castellano** en esta época destacan el *Calila e Dimna* y el *Sendebär*.

CALILA E DIMNA

El *Calila e Dimna*, traducido al castellano en el siglo XIII, procede de la tradición hindú.

La conversación entre dos lobos hermanos, Calila y Dimna, y las preguntas de un rey a un sabio, que ilustra sus respuestas con cuentos, constituyen el marco narrativo.

SENDEBAR

El *Sendebär* o *Libro de los engaños de las mujeres* tiene también un origen oriental.

En él, siete filósofos intentan disuadir al rey de condenar a su hijo. Para convencerle, discuten con una madrastra argumentando por medio de cuentos.

smSaviadigital.com

DESCUBRE Y LEE

Una de las más famosas colecciones de cuentos medievales de origen oriental es *Las mil y una noches*.

Su marco narrativo es la historia de Sherezade, quien cada noche evita la muerte entreteniendo al rey con sus relatos.

Lee un fragmento de *Las mil y una noches* en el que Sherezade inicia un nuevo cuento.

Don Juan Manuel

Don Juan Manuel es el primer autor en prosa consciente de la importancia de su tarea de escritor y preocupado por la correcta transmisión de sus libros.

Sobrino del rey Alfonso X, quiso hacer valer la importancia de la nobleza, cuando esta clase social empezaba a perder relevancia. Por eso las obras que escribe las dirige a la aristocracia, a la que ofrece **guías de conducta política y religiosa**, utilizando para ello el modelo de la literatura didáctica.

Esta intención de aconsejar a la nobleza determina que los asuntos que trata aparezcan una y otra vez en sus diferentes obras. Estos **temas** son preferentemente los siguientes:

- **Políticos:** la educación de los nobles, la fama, la guerra o la riqueza.
- **Morales:** la amistad, la lealtad, la astucia y el engaño.
- **Religiosos:** la salvación del alma desde una perspectiva cristiana.

De sus obras destacan el *Libro de los estados*, el *Libro del caballero y del escudero* y, la más leída de todas, el *Libro de Patronio* o *El conde Lucanor*.

El teatro medieval

El teatro medieval tiene un contenido principalmente **religioso**, porque nace dentro de las ceremonias cristianas, a las que seguramente se incorporó para hacer más amenas y comprensibles a los fieles las enseñanzas.

Las primeras muestras de este teatro son breves textos con música y cortos diálogos, que se representaban dentro de los templos, pero con el tiempo se fueron haciendo más elaborados, y necesitaron un escenario propio al aire libre.

Este teatro religioso estaba ligado a dos periodos fundamentales del calendario cristiano, la **Navidad** (nacimiento de Jesucristo) y la **Pascua** (muerte y resurrección de Cristo).

Al ciclo de la Navidad pertenece nuestra pieza de teatro medieval mejor conservada, el *Auto* o *Representación de los Reyes Magos*.

► El Auto de los Reyes Magos

El *Auto* o *Representación de los Reyes Magos* es una **obra incompleta** del siglo XII, que se escenificaba durante el tiempo de la Epifanía o adoración de Jesús.

En la obra aparecen los Reyes Magos siguiendo una estrella, para llegar a Belén y adorar a Cristo. Visitan a Herodes, rey de Judea, y le cuentan su revelación. Este, preocupado, consulta con dos sabios de su corte, y ahí termina el fragmento conservado.

BALTASAR: No sé esa estrella de do viene,
quién la trae, o quién la detiene.
¿Por qué ha surgido esta señal?
Jamás en mis días vi tal.
De cierto ha nacido en la tierra
aquél que, en la paz y en la guerra,
señor será desde el oriente,
de todos, hasta el occidente.

ANÓNIMO: *Representación de los Reyes Magos*,
en *Teatro medieval*, Castalia

► Mira en tu Antología

La promesa del Paraíso obsesionaba a la gente de la Edad Media, que pasaba toda su vida preparándose para la muerte.

¿Cómo se refleja el paso de la angustia por la muerte a la preocupación por la vida?
¿Cómo se relaciona con el humor?

Lee y observa la evolución del tema de **la muerte**.

► Teatro profano

Aunque no conocemos ninguna obra de teatro profano (no religioso) de esta época, se sabe por algunos documentos, como *Las siete partidas* de Alfonso X, que existían *juegos de escarnio* (danzas, escenas burlescas o mascaradas). Probablemente eran ejecutados por juglares, para diversión popular.

Miniatura de los Reyes Magos en el *Libro de las horas*, Biblioteca Nacional

Una obra capital *El conde Lucanor*

Detalle del retablo de la catedral de Murcia que representa al infante don Juan Manuel, autor de *El conde Lucanor*

El conde Lucanor se inserta en la larga tradición de los relatos didácticos, con la diferencia de que su autor, don Juan Manuel, es consciente de su importante labor como escritor que trata de enseñar a los nobles el modo adecuado de comportarse en esta vida y de salvar su alma.

Estructura

El conde Lucanor está dividido en **cinco partes**. La más interesante de ellas es la primera, que contiene 51 ejemplos. Estos, herederos de los manuales para la educación de príncipes y nobles, comparten un mismo marco: en todos ellos un sabio va dando respuesta a diferentes preguntas sirviéndose de breves cuentos.

Todos los *exempla* de *El conde Lucanor* tienen la misma estructura:

- 1.º El conde expone a su consejero Patronio un **problema** al que se enfrenta.
- 2.º Patronio le responde mediante un **relato** o *exemplum* en el que el conde puede encontrar la solución a sus dificultades.
- 3.º Al conde le parece bien el ejemplo, lo aplica y **resuelve su problema**.
- 4.º Finalmente, se resume la **enseñanza** del cuento en unos pocos versos.

Fuentes

Para escribir este libro don Juan Manuel utiliza relatos procedentes de Oriente y de la tradición occidental y de recopilaciones de **proverbios**.

Señor conde —dijo Patronio—, un hombre llevaba a cuestas una gran cantidad de piedras preciosas; tantas eran que pesaban mucho. Sucedió que tuvo que pasar un río y como llevaba una carga tan grande se hundía mucho más que si no la llevara. Al llegar a la mitad del río se empezó a hundir aún más. Un hombre que estaba en la orilla le comenzó entonces a dar voces y a decirle que si no soltaba aquella carga se ahogaría. Aquel majadero no se dio cuenta de que, si se ahogaba, perdería la vida y las riquezas junto con la vida, y si las soltaba, perdería las riquezas, pero no la vida. Pero como no quería perder las piedras preciosas que traía consigo, no quiso soltarlas y murió en el río.

DON JUAN MANUEL: *El conde Lucanor* (en *Cuentos de la Edad Media*), Castalia

ACTIVIDADES

55. Explica con tus palabras el cuento que Patronio relata al conde.
56. ¿A qué parte de la estructura de los *exempla* crees que pertenece el fragmento que has leído?
57. ¿Cuál es la enseñanza que el cuento de Patronio ofrece? Intenta resumirla en dos versos.
58. Encuentra en alguna edición de *El conde Lucanor* el ejemplo "Lo que sucedió a un hombre que iba cargado con piedras preciosas y se ahogó en un río". ¿Qué problema del conde intenta solucionar Patronio?
59. **Compara los textos.** Atendiendo al tema y los personajes, ¿qué similitudes y diferencias encuentras entre este texto y los fragmentos de *exempla* que has leído en la página 104?
60. **Reacciona con tu mundo.** Si tuvieras que escribir un cuento didáctico sobre la codicia ambientado en el mundo actual, ¿qué personaje protagonizaría la historia?
61. **Elabora.** Imagina que eres Patronio y elabora un cuento que ilustre el consejo de este ejemplo, protagonizado por el personaje actual que has elegido.

La banca

La reactivación de las actividades comerciales y el enriquecimiento de la burguesía fueron posibles gracias al nacimiento de la banca y de las actividades financieras.

MARINUS VAN REYMERSWALE:
El cambista y su mujer, Museo del Prado

A partir del siglo XII, el modelo que había definido la Edad Media quedó paulatinamente atrás. El mundo rural de la Alta Edad Media dio paso a una nueva Europa urbana.

Una época de prosperidad

Los progresos técnicos incrementaron los **rendimientos agrarios** y la alimentación mejoró. Con ello, aumentó de forma significativa la población.

Además, la aparición de excedentes agrarios permitió la revitalización del **comercio**. Así, desde el siglo XII surgieron focos comerciales que conectaban distintas zonas de Europa e incluso llegaban a Asia o África.

Aunque en el siglo XIV se redujo la actividad económica a causa de la propagación de **epidemias** y del aumento de las **guerras** y de las **tensiones sociales**, en el siglo XV volvió a aumentar.

El resurgimiento de la vida urbana

Los centros de esta actividad económica eran las ciudades, que experimentaron un espectacular crecimiento gracias al desarrollo del comercio y de las actividades artesanales. Surgió entonces un nuevo grupo social, la **burguesía**, enriquecida por el comercio y la artesanía.

La ciudad se convirtió en el epicentro económico, pero también político, religioso y cultural. La cultura dejó de ser exclusiva del mundo religioso y se secularizó. La apertura de escuelas catedráticas o de universidades permitió la **educación de la nobleza** y de los grupos acomodados.

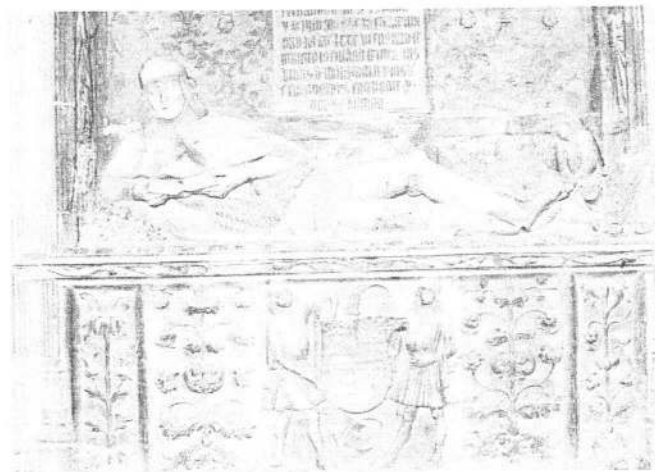
El poder y la influencia de las ciudades fue en aumento en la medida en que los reyes las consideraron un apoyo alternativo a través del cual reducir el poder de la nobleza. Por ello les concedieron **fueros** que protegían sus intereses y les permitieron participar en las decisiones de gobierno a través de su asistencia a los **Cortes** o Parlamentos.

La nobleza feudal vio así reducida su influencia política, si bien recibió compensación en forma de señoríos y posesiones.

ARTES DE UNA ÉPOCA

La expresión cultural de la Baja Edad Media es el Gótico, que simbolizaba el auge de las ciudades y los ideales de la aristocracia urbana. Algunos rasgos del Gótico pueden apreciarse en esta obra:

- 1 **Naturalismo.** El esquematismo del Románico fue sustituido por imágenes más realistas y expresivas.
- 2 **Dinamismo.** De igual forma, la ausencia de movimiento fue sustituida por una nueva visión dinámica, tal y como se aprecia en la postura del doncel.
- 3 **Secularización.** Aunque las obras continuaron siendo sobre todo religiosas, en este momento aparece un tipo de arte destinado a la burguesía y la nobleza. En este caso se trata de una escultura funeraria encargada por el hermano del fallecido.

Sepulcro del doncel de Sigüenza, Catedral de Sigüenza, Guadalajara

La literatura prerrenacentista

Los cambios sociales y culturales que se producen a finales de la Edad Media tendrán su expresión en la literatura del siglo XV en el nuevo tratamiento de formas tradicionales, como los romances, y en el nacimiento de otras nuevas, como la lírica cortesana o los géneros novelescos.

El romancero

Entre los nobles del siglo XV surge la moda de imitar y recopilar obras populares y tradicionales, especialmente los romances.

Los romances son poemas a la vez **épicos y líricos** que circulaban de forma **oral** y que fueron imitados por poetas cultos.

Por esta razón, se distinguen dos *romanceros* o conjuntos de romances:

- **Romancero viejo.** Conjunto de romances **anónimos** cantados a finales del Medioevo, que empiezan a conservarse por escrito a partir del siglo XV.
- **Romancero nuevo.** Grupo de romances escritos por los **poetas cultos** de los siglos XVI y XVII siguiendo el modelo de los tradicionales.

Contenidos

Según su contenido, se pueden establecer **distintas clases** de romances:

LÍRICOS Y NOVELESCOS

Expresan sentimientos amorosos y anécdotas imaginarias. También pueden representar episodios legendarios de personajes como el rey Arturo.

Nunca fuera caballero
de damas tan bien servido
como fuera Lanzarote
cuando de Bretaña vino,
que dueñas curaban dél,
doncellas del su roncino.

Romancero, Castalia

HISTÓRICOS

Se basan en episodios históricos, como los enfrentamientos entre musulmanes y cristianos de los romances **fronterizos** o el refinamiento de un caballero musulmán en los romances **moriscos**.

Álora la bien cercada
tú que estás en par del río,
cercote el adelantado
una mañana en domingo.

El Romancero viejo, Cátedra

ÉPICOS

Derivan de los **cantares de gesta** y en ellos aparecen personajes como el Cid o Carlomagno.

Cabalga Diego Lainez
al buen rey besar la mano,
consigo se los llevaba
los trescientos hijosdalgo;
entre ellos iba Rodrigo,
el soberbio castellano.
Todos cabalgan a mula,
solo Rodrigo caballo; [...]

El Romancero viejo, Cátedra

Características

Los romances están formados por un número variable de versos **octosílabos**, con rima **asonante** en los **pares** y sin rima en los impares.

Incorporan rasgos de la poesía épica y de la poesía lírica:

- El **carácter épico** y la **transmisión oral** de los romances se refleja en rasgos como el uso de arcaísmos y las llamadas de atención al auditorio.
- Su **carácter lírico** se aprecia en la sencillez sintáctica, las repeticiones, la expresividad del lenguaje y el empleo del diálogo.

Los romances se centran en un **episodio concreto** de una historia mayor, por lo que prescinden de elementos no esenciales, como la presentación de los personajes, y a veces se omiten los comienzos y finales:

Parecidos, pero diferentes

Antes de ser recogidos por escrito a partir de los siglos XV y XVI, los romances se transmitieron y conservaron gracias a los juglares que los memorizaban y cantaban.

De ahí que sea frecuente encontrar distintas versiones de un mismo romance, pues los juglares los cantaban adaptándolos a su auditorio.

Ilustración de un juglar medieval tocando un instrumento.

Ilustración de un juglar medieval tocando un instrumento.

Ilustración de un juglar medieval tocando un instrumento.

Ilustración de un juglar medieval tocando un instrumento.

Ilustración de un juglar medieval tocando un instrumento.

Ilustración de un juglar medieval tocando un instrumento.

Ilustración de un juglar medieval tocando un instrumento.

Ilustración de un juglar medieval tocando un instrumento.

Ilustración de un juglar medieval tocando un instrumento.

Ilustración de un juglar medieval tocando un instrumento.

Ilustración de un juglar medieval tocando un instrumento.

Ilustración de un juglar medieval tocando un instrumento.

Ilustración de un juglar medieval tocando un instrumento.

Ilustración de un juglar medieval tocando un instrumento.

Ilustración de un juglar medieval tocando un instrumento.

Ilustración de un juglar medieval tocando un instrumento.

Ilustración de un juglar medieval tocando un instrumento.

Mira en tu Antología

El amor cortés que cantaban los nobles del siglo XV se parecía a las relaciones entre siervo y vasallo propias del feudalismo.

¿Cómo se pasó del amor cortés al amor platónico renacentista?

Observa cómo ha evolucionado el amor como tema literario.

La poesía cortesana. Los cancioneros

En el siglo XV cambian los gustos de la nobleza: el aristócrata ya no es solo guerrero o político, sino también un humanista, un hombre refinado que cultiva las letras. Nace así una nueva poesía lírica culta: la **poesía cortesana**, escrita por poetas cultos, a menudo pertenecientes a la nobleza.

En las cortes de los reyes y nobles surge la moda de los cancioneros.

Los cancioneros son **colecciones de composiciones cultas** recopiladas bajo la protección de nobles o reyes. En ocasiones imitan la poesía tradicional y a veces incluyen partituras musicales.

El tema más frecuente es el **amor cortés**, según el cual los poetas consideran a la mujer como un ser superior al que el enamorado rinde vasallaje; y formalmente destaca la **complejidad de conceptos** y un **estilo muy elaborado**, que demuestra el virtuosismo de cada poeta.

Fueron famosos en la época cancioneros colectivos como el *Cancionero de Baiona*, el *Cancionero de Estúñiga* o el *Cancionero general*.

Dentro de la poesía cancioneril destacan autores como Juan Álvarez Gato, Hernán Pérez de Ayala o Ausiàs March, quien compone su obra en catalán. Pero los más renombrados fueron el marqués de Santillana, Juan de Mena y, sobre todo, Jorge Manrique.

MARQUÉS DE SANTILLANA

Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, fue un poderoso aristócrata de gran cultura que llegó a reunir una rica biblioteca y compuso una abundante obra literaria, de tono culto y de tono popular.

Es recordado especialmente por sus **serranillas**, en las que, como en la lírica tradicional castellana, un caballero se encuentra con una pastora en un camino de montaña.

Por todos esos pinares
ni en el Val de la Gamella,
no vi serrana más bella
que Menga de Manzanares.

MARQUÉS DE SANTILLANA: *Serranilla IV* (Adaptación)

JUAN DE MENA

Fue un humanista puro, dedicado en exclusiva al cultivo de las letras. Escribió **poemas amorosos** dentro de la corriente de los cancioneros.

De sus creaciones sobresale el *Laberinto de Fortuna*, un largo poema en el que el poeta, guiado por la Providencia, recorre el palacio de la inconstante Fortuna, en el que contempla las ruedas del pasado, del presente y del futuro.

Vuestros ojos me miraron
con tan discreto mirar
hirieron y no dejaron
en mí nada por matar.

JUAN DE MENA: *Antología de la poesía medieval española*, Narra

JORGE MANRIQUE

El poeta más leído del siglo XV fue Jorge Manrique, quien pertenecía a una antigua familia noble castellana. Era sobrino del también poeta Gómez Manrique y tuvo una sólida educación literaria.

Participó activamente en la vida política y cortesana de la época, dando su apoyo a los Reyes Católicos. De su obra se han conservado algunos **poemas morales**, **composiciones amorosas** de tipo cortesano y las *Coplas a la muerte de su padre*, su creación más conocida.

- ¿Por qué crees que se llama poesía cortesana a estas composiciones creadas por nobles y aristócratas? ¿Tiene alguna relación con el significado actual del término *cortés*?

La prosa y el teatro en el siglo XV

Durante el siglo XV se siguen cultivando subgéneros ya conocidos como la prosa didáctica, pero también surgen otros nuevos. Lo más relevante es el desarrollo de los libros de caballerías y las novelas sentimentales y la publicación de *La Celestina*.

► Prosa de ficción

Los **libros de caballerías** siguen el modelo francés de las narraciones sobre el rey Arturo: el protagonista es un caballero noble y cristiano quien, enamorado de una dama, vive continuas aventuras y hace frente valerosamente a diferentes enemigos. Son habituales en estos relatos los elementos fantásticos y sobrenaturales (dragones, hechizos, etc.).

El libro de caballerías en español de más éxito fue *Amadís de Gaula*, cuya versión definitiva es de Garcí Rodríguez de Montalvo.

Los caballeros se dispusieron a la lucha, y Amadís tomó su yelmo, su escudo y su lanza. Uno de los caballeros y Amadís se acometieron a todo correr de sus caballos, y se dieron con las lanzas furiosamente. El caballero quebró su lanza, y Amadís le dio tal golpe, que lo derribó del caballo, cabeza abajo, con las piernas por el aire. Acudió entonces el otro caballero y le dio un golpe tan recio, que le atravesó el escudo y le hirió, pero se le quebró la lanza.

GARCÍ RODRÍGUEZ DE MONTALVO: *Amadís de Gaula*, Castalia

Las **novelas sentimentales** se escribían frecuentemente en forma de cartas que relataban el desgraciado amor de dos protagonistas nobles. La obra más famosa, que fue traducida a varios idiomas, es *Cárcel de amor*, de Diego de San Pedro.

► El teatro

El fenómeno más interesante es la aparición de *La Celestina*, una obra que reúne características tanto del teatro como de la narrativa.

Además, en este siglo existen diversos espectáculos que no responden exactamente a lo que conocemos hoy como teatro.

- **Piezas religiosas** vinculadas a festividades del calendario cristiano, como las escritas por Gómez Manrique.
- **Teatro cortesano** asociado a fiestas y ceremonias (coronaciones reales, etc.).
- **Danzas de la muerte**, extendidas por toda Europa y escritas en verso. La Muerte invita a su baile a todos los nacidos, sea cual sea su condición o clase social.

Yo soy la muerte cierta a todas criaturas
que son y serán en el mundo durante.
Demando y digo: oh, hombre, ¿por qué curas
de vida tan breve, que pasa en un punto?
Pues no hay tan fuerte ni recio gigante
que de este mi arco se pueda amparar,
conviene que mueras cuando lo tire
con esta mi flecha cruel y traspasante.

¿Qué locura es esta tan manifiesta, que
piensas tú, hombre, que el otro morirá
y tú quedarás, por estar bien compuesta
tu complexión, y que durará? [...] Acuérdate bien que yo llegaré
a ti a deshora; que no me da cuidado
que tú seas mancebo o viejo cansado,
que como te halle, así te llevaré.

La danza de la muerte (Adaptación)

- **Teatro universitario**, que consistía en la lectura de comedias en latín, que se hacía en común por los estudiantes sin representarlas sobre un escenario.
- Obras escritas por **Juan del Encina**, autor que utiliza personajes rústicos y graciosos y traslada al teatro español las innovaciones que conoce en Italia.

► Preguntas

4. ¿Qué personajes del cine y los videojuegos guardan similitudes con los héroes de las novelas de caballerías?

► Actividades

5. Algunas representaciones "teatrales" tenían lugar en calles y plazas de las ciudades. ¿Conoces alguna manifestación parecida en la actualidad?

Grabado de la danza de la muerte

Una obra capital *Coplas a la muerte de su padre*

JUAN DE BORGÑOÑA: Retrato de Jorge Manrique, Casa de la Cultura de Toledo

¿Qué es un tópico?

Los tópicos son temas que se utilizan de forma reiterada en las obras literarias de una determinada época.

Muchos de ellos proceden de la literatura y la retórica clásica, por eso se enuncian en latín.

Jorge Manrique es recordado por las *Coplas a la muerte de su padre*, escritas en honor a su progenitor, don Rodrigo Manrique, maestre de la militar Orden de Santiago y hombre muy poderoso e influyente.

Las *Coplas* de Manrique poetizan con serenidad y hondo sentimiento la eterna preocupación humana por la vida y la muerte, al tiempo que recogen un sentido elogio de la figura paterna.

Estructura y temas

Las *Coplas* son una **elegía** formada por **cuarenta coplas**: las veinticuatro primeras recogen una serie de reflexiones sobre la vida y la muerte provocadas por pérdida de su padre, don Rodrigo Manrique; en las dieciséis últimas, realiza alabanza fúnebre de su padre.

En ellas aparecen **tópicos literarios** muy frecuentes en la época:

- **Menosprecio de la vida terrenal.** Esta existencia terrenal se considera superficial y se da prioridad a la vida eterna, que se tiene como la única verdadera.
- **Ubi sunt?** Interrogación retórica en latín que significa '¿dónde están?'. Se trata de recordar con nostalgia a personas que fueron célebres, para subrayar la idiosincrasia del paso del tiempo y la insignificancia de lo material.
- **Tempus fugit.** En latín, 'el tiempo huye', alude a la brevedad de la vida.
- **Poder igualador de la muerte.** Concepto muy extendido en la época que consideraba que todos somos iguales ante la muerte.
- **Fama de los hechos gloriosos.** Se alcanza por el cumplimiento virtuoso del papel social propio de los nobles, y constituye una "tercera vida" más duradera que la vida terrenal, aunque inferior a la eterna.

Estilo

Formalmente, Manrique utiliza una estrofa de seis versos habitual en el siglo XV: la **copla de pie quebrado**, que combina versos octosílabos y versos más cortos (de cuatro o cinco sílabas) siguiendo el esquema **8a 8b 4c 8a 8b 4c**.

Dezidme: la fermosura, 8a
la gentil frescura y tez 8b
de la cara, 4c
la color y la blancura, 8a
quando viene la vejez, 8b
¿qual se para? 4c

JORGE MANRIQUE:
Poetas completas, Espasa

La fama que Jorge Manrique dio a esta estrofa hace que se la conozca también como **copla manriqueña**.

smSaviadigital.com

DESCUBRE Y LEE

La manera de Manrique de expresar su sentimiento de pérdida ha resonado a lo largo de los siglos. Luis García Montero, poeta granadino nacido en 1958, la recuerda en sus *Coplas a la muerte de un colega*.

Compara las *Coplas* de Manrique y de García Montero.

¿Cuál es el tópico literario que aparece en la copla manriqueña del ejemplo?

¿Qué mensaje pretende transmitir el autor?

¿Qué palabras del poema riman en el fragmento? ¿De qué tipo de rima se trata?

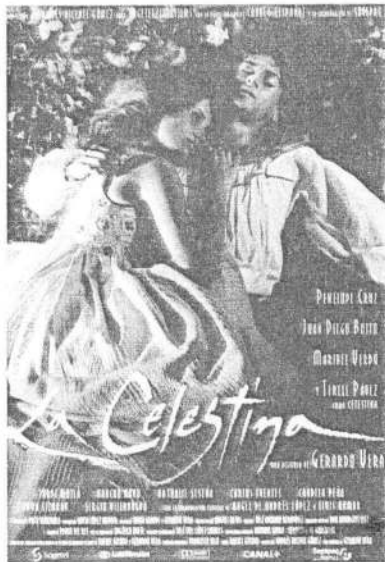
Explica qué figura retórica se utiliza en estos versos.

Una obra capital *La Celestina*

La Celestina y los artistas

La Celestina ha inspirado a lo largo de los siglos a artistas de distintas disciplinas.

Picasso, por ejemplo, plasmó en un cuadro su visión de la protagonista. Además, existen varias versiones musicadas y ha sido llevada al cine y al teatro.

La Celestina (Gerardo Vera), LolaFilms y otras, 1996

En el paso entre los siglos XV y XVI aparece *La Celestina*, una obra singular fruto de un mundo en transformación, que desde su publicación suscitará la atención de lectores y críticos. Una nueva forma de ver el mundo se manifiesta tanto en el argumento como en el tema y los personajes.

Autoría

En 1499 aparece una primera versión anónima, titulada *Comedia de Calisto y Melibea*.

En ediciones sucesivas la obra se publicó con varios añadidos:

- Una carta-prólogo del autor a un amigo, en la que explica que encontró el primer acto de la *Comedia* ya escrito y decidió continuarla. Además, anuncia su intención: advertir a los amantes de los peligros del amor, de los sirvientes malvados y de las alcahuetas.

Por eso, recogido en mi cámara y echando a volar la fantasía, he pensado muchas veces en que esta obra es necesaria para una ciudad como la nuestra, que tiene una muchedumbre de galanes y enamorados. Y también he pensado que podría serte útil a ti, amigo mío, debido a que el amor ha lastimado cruelmente tu juventud porque no disponías de armas defensivas para resistir sus fuegos.

FERNANDO DE ROJAS: *La Celestina*, VicensVives

- Un poema acróstico en el que se revela el nombre del autor, **Fernando de Rojas**.
- La versión definitiva es la de 1502, que incluye cinco actos más y aparece con un nuevo título, *Tragicomedia de Calisto y Melibea*, además de otros cambios.

Fuentes

Para escribir *La Celestina*, Rojas se inspira en diversas fuentes literarias, como la **comedia medieval** *Pamphilus de amore*, donde ya aparece la figura de la alcahueta; y, sobre todo, en las **comedias humanísticas**, obras dramáticas que no se representaban en un teatro, sino que se leían en voz alta ante un reducido público erudito.

También es evidente la influencia de la **novela sentimental**, que el autor de *La Celestina* parodia en aspectos como el amor cortés o el final desdichado.

Género literario

No es fácil determinar con claridad el género literario de *La Celestina*. Por un lado presenta elementos propios de una **obra de teatro** como diálogos, apartes o ausencia de narrador; por otro lado, su extensión la acerca más al género narrativo, por lo que podría considerarse una **novela dialogada**.

22. Relee el fragmento del prólogo y responde.

- ¿Por qué razón se afirma que la obra puede ser útil?
- ¿Qué males ha sufrido el amigo al que se dirige el autor?
- ¿Qué quiere ofrecerle para aliviar su dolor?

22. Busca en el diccionario *comedia* y *tragicomedia*. ¿Por qué crees que se cambió el título de la obra en 1502?

23. smSavia digital.com

Descifra el acróstico que aparece al inicio de la obra con este juego interactivo.

Argumento

La Celestina narra la trágica historia de amor entre Calisto y Melibea.

El joven Calisto declara su amor a Melibea, quien lo rechaza. Aconsejado por su criado Sempronio, solicita ayuda a la alcahueta Celestina. Con sus artes mágicas y su labia, Celestina consigue una prenda de Melibea para Calisto y concierta una cita entre ambos jóvenes, que se declaran su amor.

Más tarde los criados de Calisto, que habían ayudado a Celestina, la matan por negarse a compartir con ellos lo que le ha pagado su amo, y son ajusticiados.

La noche siguiente Calisto acude al jardín de Melibea, donde consuman su amor. Pero él, al intentar socorrer a unos sirvientes que creía que estaban en peligro, cae desde lo alto de un muro y muere.

Deshecha por el dolor, la joven Melibea se suicida después de confesar su amor a su padre Pleberio. Este le cuenta a su esposa lo ocurrido y pronuncia el lamento que da fin a la obra.

Temas

En *La Celestina* se tratan temas diversos, como la **codicia**, el **destino**, la **fortuna cambiante**, el poder corruptor del **dinero** o la **prostitución**; pero los asuntos principales son dos: el amor y la muerte.

EL AMOR

Se presenta en diferentes facetas.

En primer lugar, el **amor como enfermedad**, que manifiesta síntomas como la locura o la pérdida del apetito, los cuales Calisto muestra exageradamente.

En segundo lugar, el **amor sensual**, que se presenta directamente en los criados y las prostitutas.

Y también el **amor sincero** que siente Melibea por Calisto.

LA MUERTE

Aparece mencionada muchas veces como premonición, y es el final que espera a quienes se dejan llevar por la codicia, la lujuria o la pasión.

CALISTO: Cierra la ventana y deja que la tiniebla acompañe al desdichado. Mis pensamientos tristes no son dignos de luz. ¡Ay, bienaventurada muerte, la que desean los afligidos, ven ya!

FERNANDO DE ROJAS: *La Celestina*, VicensVives

Intención de la obra

Lo más probable es que *La Celestina* tenga una intención **didáctico-moral**, pues al tiempo que entretiene advierte sobre las consecuencias de la pasión amorosa y previene contra alcahuetas y criados traidores.

ALISA: Melibea, hija, ¿qué quería esa vieja?

MELIBEA: Venderme un poquito de solimán.

ALISA: Pues me ha mentido, la muy ruin. Hija, ten cuidado con ella, que es una gran traidora. El astuto ratón siempre ronda las ricas moradas. Con sus falsas mercaderías busca mudar los propósitos más castos. A la tercera vez que entra en una casa, ya engendra sospechas y daña la fama. [...] Hija, si vuelve por aquí y no estoy yo no la recibas con buenos modos. Que vea tu honestidad, y no se presentará más. Pues a la virtud se la teme más que la espada.

FERNANDO DE ROJAS: *La Celestina*, VicensVives

ACTIVIDADES

24 ¿De qué manera teme Alisa que Celestina perjudique a su hija? ¿Cómo le dice que puede evitarlo?

¿Crees que los padres de hoy dan consejos parecidos?

Portada de *Tragicomedia de Calisto y Melibea* en la que aparecen Calisto, Melibea, Celestina y dos criados. Edición de 1531, Biblioteca de Cataluña

Personajes

Los personajes de *La Celestina* son un reflejo de la sociedad de su tiempo, dividida en señores y siervos.

- **Calisto.** Es joven y rico; está “enfermo” de amor y se comporta de forma indiscreta, sin preocuparse por la honra de Melibea. Es un personaje plano, aunque muestra un rasgo de generosidad al auxiliar a sus criados. Representa una caricatura del **amante cortés** de las novelas sentimentales.
- **Melibea.** También es joven y de familia rica pero presenta una personalidad más profunda que Calisto. Al principio rechaza a su pretendiente, pero luego muestra un amor verdadero. Tras la muerte de Calisto opta por el suicidio, pues lo prefiere a una vida sin su amor.
- **Celestina.** Es el personaje más complejo: se da a conocer su pasado, sus oficios, sus prácticas brujeriles y algunos rasgos de su carácter como la codicia y la habilidad para conocer los deseos de los demás y manipularlos.
- **Criados y prostitutas.** Sempronio y Pármeno representan al principio el tradicional dúo del criado traidor y el criado fiel. Una vez corrompido Pármeno, ambos se guían por la codicia y la lujuria. Las prostitutas, Elicia y Areúsa, manifiestan un gran resentimiento hacia los ricos. Sus relaciones con los criados son, a veces, un reflejo grotesco del amor entre Calisto y Melibea.
- **Pleberio y Alisa.** Son los padres de Melibea. No conocen verdaderamente a su hija, a quien tienen por una doncella dócil e inocente. Pleberio la ve como una heredera con cuya muerte su riqueza se pierde para siempre, y culpa de su dolor a la fortuna.

Estilo

Rojas reproduce el **estilo coloquial** del pueblo llano, y el **lenguaje elaborado** de las clases altas y de las novelas sentimentales. Los personajes emplean **proverbios** y **sentencias**, distorsionándolos en ocasiones, para apoyar sus razonamientos.

Destaca la utilización de apartes, diálogos y monólogos:

- Los **apartes**, empleados con efecto humorístico, revelan la verdadera intención de quien los pronuncia.
- Los **monólogos** permiten conocer el carácter de los personajes.
- Los **diálogos** se presentan como conversaciones rápidas que aportan dinamismo a la acción y largos parlamentos en los que se tratan los temas más importantes.

CALISTO: Pues para que tengas más placer, te la describiré con detalle. Empiezo por los cabellos. ¿Ves las madejas de oro fino que hilan en Arabia? Pues sus cabellos son más finos y resplandecen más. Y le llegan hasta los pies. Y no necesita más que peinarlos y recogerlos con una cinta para dejar a los hombres convertidos en piedras.

SEMPRONIO: (*Aparte*). ¡Yo más bien diría en asnos!

CALISTO: ¿Qué dices?

SEMPRONIO: Digo que sus cabellos no serán como cerdas de asno.

CALISTO: ¡Pero qué torpe eres! ¡Vaya comparación!

FERNANDO DE ROJAS: *La Celestina*, VicensVives

25. ¿Calisto utiliza un lenguaje llano o elaborado en este fragmento? Explícalo.

26. ¿Qué pensamiento expresa Sempronio mediante el aparte? ¿Por qué quiere ocultárselo a Calisto?

27. Argumenta si hay en este diálogo un efecto humorístico.