1. LÍRICA POPULAR Y LÍRICA CULTA EN LA EDAD MEDIA

EDAD MEDIA
476 a.C- 1492 d.C

Contexto histórico:
- Sociedad estamental: feudalismo
- Diversidad cultural: visigodos, musulmanes, cristianos…
- Escuela de Traductores de Toledo
- Sociedad analfabeta: música y oralidad
- Libros y conocimiento: símbolo de distinción social
- Ambiente bélico. Reconquistas y cruzadas.
- 3 focos de difusión cultural: corte (Alfonso X), Iglesia, juglares
- Teocentrismo.

Características de la Literatura Medieval:

- Importancia de la oralidad: los textos sufren constantes modificaciones.
- Retroalimentación entre lo culto y lo popular.
- Predominio del verso
- Carácter anónimo
- Finalidad: didáctica, moralizante, propagandística, entretenimiento, informativa.
- Temas y tópicos literarios: *locus amoenus, ubi sunt, captatio benevolentiae*, muerte, invitación al amor…

LÍRICA:

Popular- Tradicional: Jarchas, cantigas y villancicos.

Culta- cortesana: Lírica catalana-provenzal: amor cortés, cantigas de amor.

Jorge Manrique, *Coplas a la muerte de su padre.* SXV

Marqués de Santillana (serranas) SXV

Juan de Mena, *Laberinto de la Fortuna*. SXV

Lírica medieval

	LÍRICA POPULAR	LÍRICA CULTA
Producciones literarias	Jarchas, cantigas y villancicos	Lírica catalano-provenzal (cortesana), Jorge Manrique, Juan de Mena, Marqués de Santillana.
lengua	Mozárabe, gallego-portugués, castellano.	Catalán, castellano
tema	Confidencias y lamentos por la ausencia del amado. Los villancicos abordan diversos temas de la vida cotidiana (festejos, el trabajo, los viajes…)	Filosófico y moral (muerte, el destino, el amor, los vicios y las virtudes, la vida más allá de la muerte…)
difusión	oral	Oral y escrita

métrica	Poemas sencillos. Versos irregulares de rima asonante Estructura zejelesca (estribillo + glosa + estribillo), paralelismos, leixaprén	Poemas elaborados. Versos regulares, normalmente de rima consonante. Estrofas reconocidas (octava real, sextillas…)
otros elementos	Voz femenina Empleo de la segunda persona del singular Lenguaje expresivo (interrogaciones, exclamaciones), lenguaje popular, oraciones exhortativas (imperativo), función apelativa.	Voz masculina Lenguaje culto y elaborado, figuras literarias, símbolos y metáforas, oraciones enunciativas.
siglo	XI- XII (jarchas), XII (Cantigas), XIV-XV (Villancicos)	XIV y XV

1.1. LÍRICA POPULAR:

El principal problema con el que nos encontramos para conocer la **literatura medieval** es la **escasez de textos:** debido a que la inmensa mayoría de la población era analfabeta (os recuerdo que en un primer momento sólo monjes y clérigos se dedicaban a leer y escribir), la mayoría de las producciones literarias, sobre todo hasta el siglo XIV tienen un **carácter oral (**se dicen o se cantan, y se conservan en la memoria) y tradicional (van pasando de generación en generación, y modificándose, como parte del folclore o cultura popular), y por lo tanto se han perdido. Sólo nos han llegado textos cuando hubo **autores cultos (**que siempre eran nobles) **que por un motivo o por otro se decidieron a ponerlos por escrito.**

Primero, en **Al-Ándalus,** durante los **siglos XI-XII,** en los que **poetas árabes y hebreos** incluyeron al final de unos poemas en árabe o hebreo denominados *moaxajas* unos **versos en mozárabe** (tres, cuatro o cinco) que recogían las **cancioncillas que cantaban los mozárabes**, es decir, los cristianos que habían quedado viviendo bajo dominio árabe; las ***jarchas*** son los **textos literarios en lengua romance más antiguos** de los que disponemos y no se descubrieron (o descifraron) hasta mediados del siglo XX. **Las jarchas mozárabes** son breves poemas amorosos en los que una **voz femenina** expresa sus **sentimientos de amo**r por un amado al que muchas veces denomina ***habib*** ("amigo,

amante" en árabe) Frecuentemente habla con su madre o sus hermanas y lamenta la ausencia de su amor. Incluyen aljamía (versos en árabe). Jarcha significa “salida”.

En segundo lugar, en el **siglo XII** y en el **Noroeste peninsular** (la zona de la actual Galicia y Norte de Portugal), surgió toda una corriente de **trovadores** (poetas cultos, que hacen poesía para nobles que viven en castillos y cortes) que aparte de poemas cultos inspirados en el amor cortés provenzal recogieron y escribieron **poemas que imitaban el estilo de las canciones populares de la zona: las *Cantigas de amigo.* Las cantigas de amigo galaico-portuguesas** tienen rasgos comunes con las jarchas: son también **canciones de amor femeninas**, dirigidas a un ***"amigo"*** (de ahí el nombre del género), en las que la voz poética también habla con su madre, sus hermanas, sus amigas o **elementos de la naturaleza** (el mar, las olas, los árboles, la fuente) que suelen ser además un elemento importantísimo en el poema. Es muy característica la **estructura paralelística:** las estrofas presentan versos con la misma estructura sintáctica en la que varían sólo algunas palabras. Es característico el *leixaprén*.

Y en tercer y último lugar, en la zona de **Castilla** no surgirá una corriente de poetas nobles y cultos hasta el **siglo XV**, y será entonces cuando se recojan por escrito lo que seguramente llevaba siglos circulando oralmente: los ***villancicos,*** las **canciones populares y cotidianas castellanas** que también se conocen como *lírica tradicional.* L**os villancicos castellanos** son composiciones castellanas muy **sencillas y breves,** con una **gran variedad** de temas que comprenden todos los aspectos de la vida cotidiana: hay canciones de siega, de viaje, de vela, de boda… y por supuesto de amor, en la que se repiten algunos tipos, como la *malcasada* (poema en que una muchacha lamenta el matrimonio, que solía ser concertado y no por amor), o el *alba* o *albada* (en la que los amantes lamentan la llegada del amanecer y por tanto, la separación). La **métrica** suele ser muy **sencilla** (versos cortos, rima asonante) y es característica la presencia de un **estribillo:** versos que se repiten literalmente entre estrofa y estrofa.

Ejemplo de estructura de villancico:

Perdida tra-igo la color:	8+1 A	Estribillo o *cabeza* (2, 3 o 4 versos)
todos me dicen que lo he de amor.	9+1 A	
Viniendo de romería	8 a	Mudanza
Encontré- a mi buen amor:	7+1 a	
pidiérame tres besicos,	8 a	
Lu-ego perdí la color.	7 + 1 a	
Dicen a mí que lo he de amor.	8 + 1 A	Verso de vuelta
perdida tra-igo la color:	8 + 1 A	Estribillo o *cabeza* (2,3 o 4 versos)
todos me dicen que lo he de amor.	8 + 1 A	

LEIXAPRÉN

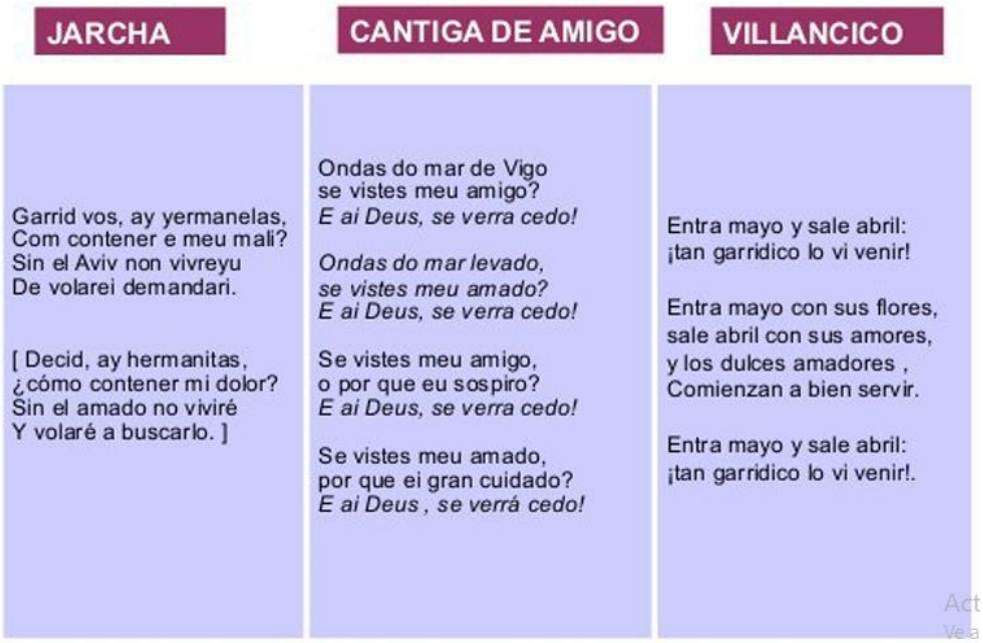
- Como vivo coitada, madre, por meu amigo,
  ca m'enviou mandado que se vai no ferido:
  ¡e por el vivo coitada!

Como vivo coitada, madre, por meu amado,
ca m'enviou mandado que se vai no fossado:
¡e por el vivo coitada!

Ca m'enviou mandado que se vai no ferido,
eu a Santa Cecilia de coraçón o digo:
¡e por el vivo coitada!

Ca m'enviou mandado que se vai no fossado,
eu a Santa Cecilia de coraçón o falo:
¡e por el vivo coitada!

1º BACHILLERATO

Antología de lírica popular medieval:
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/PROPUESTAS_LECTURA/POESIA_MEDIEVAL/antologia.htm

No quiero ser monja, no,
que niña namoradica só.
Dejadme con mi placer,
con mi placer y alegría,
dejadme con mi porfía,
que niña malpenadica só.

Vos me matastes,
niña en cabello,
vos me habéis muerto.

Ribera de un río
vi moza virgo.
Niña en cabello,
vos me habéis muerto.

¿Agora que sé de amor
me metéis monja?
¡Ay Dios, qué grave cosa!

¿Agora que sé de amor
de caballero,
¿agora me metéis monja
en el monasterio?
¡Ay Dios, qué grave cosa!

Actividad. La forma de estos poemas, así como sus recursos lingüísticos están al servicio de la oralidad (los juglares tenían que memorizar los poemas). Extrae las características lingüísticas de la lírica popular a través del siguiente poema:

Al alba venid, buen amigo,
al alba venid.
Amigo, el que yo más quería,
venid al alba del día.
Al alba venid.
Amigo, el que yo más amaba,
venid a la luz del alba.
Al alba venid.
Venid a la luz del día,
no traigáis compañía.
Al alba venid
Venid a la luz del alba,
no traigáis gran compaña.
Al alba venid.

¿Qué tipo de lenguaje emplea?

¿Qué modalidad oracional predomina?

¿Qué persona gramatical predomina?

¿Qué figuras literarias encuentras?

¿Cuál es el tema?

¿Qué función del lenguaje aparece?

¿Cómo es la métrica?

1.2. LÍRICA CULTA. CORRIENTE DEL AMOR CORTÉS, JORGE MANRIQUE, MARQUÉS DE SANTILLANA Y JUAN DE MENA.

1) Lírica provenzal.

En el siglo XII surge en Provenza un tipo de poesía que tendrá gran influencia en toda Europa. En España, es la primera muestra de poesía culta en romance. Sus creadores son los **trovadores**, que podían pertenecer a estamentos sociales altos o, por el contrario, vivir de este oficio. La novedad de esta poesía **consiste en concebir a la mujer un ser superior al que el poeta rinde culto y vasallaje,** como si fuese un señor feudal. Este tipo de relación recibirá el nombre de amor cortés. Se trata de una **transposición de las relaciones sociales al ámbito amoroso y literario**.

Poeta	siervo
Amada	Dueña, señora
Fidelidad	Servicio que ofrece
Galardón- prenda- unión sexual	recompensa

Sin embargo, se trata de una relación imposible, normalmente por cuestiones de honestidad. La dama siempre tratará de preservar su virtud y, por ello, el poeta resaltará su crueldad.

Ampr de terra lonhdana
per vos totz lo cors mi dol;
e non puesc trobar mezina
si non au vostre reclam
ab atraich d'amor doussana
dinz vergier o sots cortina
ab dezirada companha.

Amor de tierra lejana
por vos me duele todo el cuerpo;
y no puedo encontrar remedio
si no oigo vuestra llamada
con reclamo de dulce amor
en un jardín o tras una cortina
con la compañera deseada.

Ma voluntazt s'en vai lo cors,	*Mi voluntad me lleva hacia ella,*
la nueit et dia esclarzitz	*la noche y el amanecer sufriendo*
laintz per talant de son cors;	*por deseo de su cuerpo;*
mas tart mi ve e tart mi ditz:	*pero viene despacio y despacio me dice:*
"Amicx, fa s'elha, gilos brau	*"Amigo, dice, celosos y malvados*
an comensat tal batestau	*han armado tal jaleo*
que sera greus a departir,	*que será difícil resolverlo*
tro qu'abdui en siam jauzen"	*y que ambos tengamos placer*

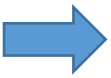
Este tipo de poemas ejercen influencia directa en las **cantigas de amor**:

A dona que eu am' e tenho por senhor
amostrade-mh-a, Deus, se vos em prazer for,
se non dade-mh-a morte.

A que tenh'eu por lume d'estes olhos meus
e por que choran sempr' , amostrade-mh-a Deus,
se non dade-mh-a morte.

Essa que vós fezestes melhor parecer
de quantas sey, ay Deus!, fazede-mh-a veer,
se non dade-mh-a morte.

Ai, Deus! qui mh-a fezestes mays ca mim

La mujer que yo amo y tengo por señora
Mostrádmela, Dios, hacedme el favor,
Sino dádme la muerte.

La que tengo por luz de estos ojos míos
Y por la que lloran siempre, mostrádmela, Dios,
Sino dádme la muerte.

Esa que vos hiciste mejor parecer
De cuantas hay, ay Dios, hacédmela ver,
Sino dádme la muerte.

Ay Dios, que me hiciste amarla más que a mí,
mostrádmela y que pueda con ella hablar,
Sino dádme la muerte

MARQUÉS DE SANTILLANA:

Vida:

Pertenecía a una de las familias de la vieja nobleza castellana, hijo de Diego Hurtado de Mendoza, noble castellano dedicado a las letras y prototipo del noble letrado de su época. Obtuvo el título de Marqués de Santillana en Olmedo luchando junto a Juan II contra los infantes de Aragón.

Por iniciativa de la madre doña Leonor, que buscaba alianzas con familias poderosas del reino, en 1408, fue concertado el matrimonio de don Íñigo con Catalina Suárez de Figueroa. Se casaron en 1416, cuando el Marqués solo tenía 18 años.

Con la actividad política alterna su dedicación a las letras, dando un impulso al Humanismo. Reunió una valiosa biblioteca y numerosas traducciones clásicas e italianas. Es, en suma, el perfecto humanista: mecenas, hombre culto y guerrero.

Obra:

Prohemio e carta al condestable Pedro de Portugal: defiende la idea de que la poesía es un don de la divinidad.

Con sus 42 *Sonetos fechos al itálico modo* hizo el esfuerzo de adaptar el endecasílabo a la métrica castellana, y aunque el propósito no resultó todo lo bien que se esperaba, sí abrió la puerta a los que más tarde lo lograron. La mayoría de estos sonetos son amorosos y otros reflejan el envejecimiento del autor.

¡O dulçe esguarde, vida é honor mia,
segunda Elena, templo de beldat,
so cuya mano, mando é señoría
es el arbitrio mio é voluntat!

Yo soy tu prisionero, é sin porfía
fuiste señora de mi libertat,
é non te piensses fuya tu valía
nin me desplega tal captividat.

Verdat sea que Amor gasta é destruye
las mis entrañas con fuego amoroso,
é jamás la mi pena diminuye,

nin punto fuelgo, nin só en reposo,
mas vivo alegre con quien me refuye;
siento que muero, é non só quexoso.

En la lírica, las primeras obras de juventud de Santillana parecen ser *canciones* y *decires*, de contenido moralizante (temas como el destino del hombre, la fortuna y la fama).

En esta poesía lírica de tono menor se incluyen las serranillas, composiciones cortesanas de poca extensión y versos cortos, basadas en el encuentro amoroso entre un caballero y una mujer. Se caracterizan por la evocación del mundo rústico y la sensualidad.

Moza tan fermosa
non vi en la frontera,
como una vaquera
de la Finojosa1.

Faciendo la vía
del Calatraveño2
a Santa María,
vencido del sueño,
por tierra fragosa3
perdí la carrera4,
do vi la vaquera
de la Finojosa.

En un verde prado
de rosas y flores,
guardando ganado
con otros pastores,

la vi tan graciosa
que apenas creyera
que fuese vaquera
de la Finojosa.

No creo las rosas
de la primavera
sean tan fermosas
ni de tal manera,
fablando sin glosa5,
si antes supiera
de aquella vaquera
de la Finojosa.

No tanto mirara
su mucha beldad,
porque me dejara
en mi libertad6.
Mas dije: «Donosa7
(por saber quién era),
¿dónde es la vaquera
de la Finojosa?»

Bien como riendo,
dijo: «Bien vengades;
que ya bien entiendo
lo que demandades:
non es deseosa
de amar, nin lo espera,
aquesa vaquera
de la Finojosa.»

JUAN DE MENA: *EL LABERINTO DE LA FORTUNA* (1547)
Fue secretario del rey Juan II y se dedicó en exclusiva al cultivo de las letras. Viajó a Roma, donde conoció el humanismo de primera mano.

Su poesía está lejos de la claridad expresiva del Renacimiento. Por el contrario, se caracteriza por el estilo oscuro, el artificio, el lenguaje latinizante y la abundante erudición.

Su obra más importante es el Laberinto de Fortuna. Es un extenso poema de 297 octavas de arte mayor, compuesto para exaltar la figura de Juan II. Es un poema moral y político. Narra la visita del poeta al palacio de la Fortuna. Se catalogan los pecados y virtudes universales y la actuación de la Fortuna en pugna con la Providencia. Los modelos empleados por Mena fueron, entre otros, la *Divina Comedia*, de Dante. El orden moral, por su parte, se refleja en los "Siete Círculos", donde se pueden visualizar los vicios y virtudes. El lenguaje es extremadamente artificioso, híbrido entre latín y romance. El poeta reproduce las estructuras sintácticas del latín para elevar el romance a la lengua culta de la *Divina comedia*. En cuanto a la métrica, se

elige el verso de arte mayor (12 sílabas: copla de arte mayor: ABBA ACCA), dividido en dos hemistiquios, con un poderoso efecto rítmico.

Al muy prepotente don Juan el segundo,
aquel con quien Júpiter tuvo tal zelo
que tanta de parte le fizo del mundo
quanta a sí mesmo se fizo del çielo,
al gran rey de España, al Çésar novelo;
al que con Fortuna es bien fortunado,
aquel en quien caben virtud e reinado;
a él, la rodilla fincada por suelo.

II

Tus casos falaçes, Fortuna, cantamos,
estados de gentes que giras e trocas,
tus grandes discordias, tus firmezas pocas,
y los que en tu rueda quexosos fallamos;
fasta que al tempo de agora vengamos
de fechos pasados cobdiçia mi pluma
y de los presentes fazer breve suma:
y dé fin Apolo, pues nos començamos. [...]

XIII

Non bien formadas mis bozes serían
quando robada sentí mi persona,
e llena de furia la madre Belona
me toma en su carro que dragos traían,
e quando las alas non bien remeçían
ferían ésta con duro flagelo,
tanto que fizo fazerles tal buelo
que presto me dexan adonde querían.

XIV

Así me soltaron en medio de un plano
desque ovieron dado comigo una buelta,
como a las vezes el águila suelta
a presa que bien nol finche la mano;
yo de tal caso mirable, inhumano,
falléme espantado en un grand desierto,
do vi multitud, non número çierto,
en son religioso e modo profano.

JORGE MANRIQUE: *COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE* (1476)

Poeta de armas y letras que perteneció al linaje de los Lara. Además, fue sobrino del poeta Gómez Manrique, cuyos poemas se conservan en los cancioneros.
El amor, la guerra y la muerte son los motivos de su poesía, quizás por el hecho de haberlos vivido de cerca. Su madre murió siendo él niño y su padre falleció cuando él tenía 36 años.

Por otra parte, como hombre de armas, estuvo implicado en la guerra hasta el punto de morir en batalla en 1479. Sus poemas de amor están cargados de léxico del ámbito de la guerra.

Desde aquí te desafío
a fuego, sangre y a hierro,
en esta guerra;
pues en tus bienes no fío,
no quiero esperar más yerro
de quien yerra:
que quien tantas veces miente,
aunque ya diga verdad,
no es de creer;
pues airado ni placiente,
tu gesto mi voluntad
no quiere ver.

Estando triste, seguro,
mi voluntad reposaba,
cuando escalaron el muro
do mi libertad estaba.
A escala vista subieron
vuestra beldad y mesura,
y tan de recio hirieron,
que vencieron mi cordura.

Solo nos han llegado 49 poemas, la mayoría de tema amoroso (con características del amor cortés)

Poemas de amor:

Acordaos, por Dios, señora,
cuánto ha que comencé
vuestro servicio,
cómo un día ni una hora
nunca dejo ni dejé
de tal oficio;

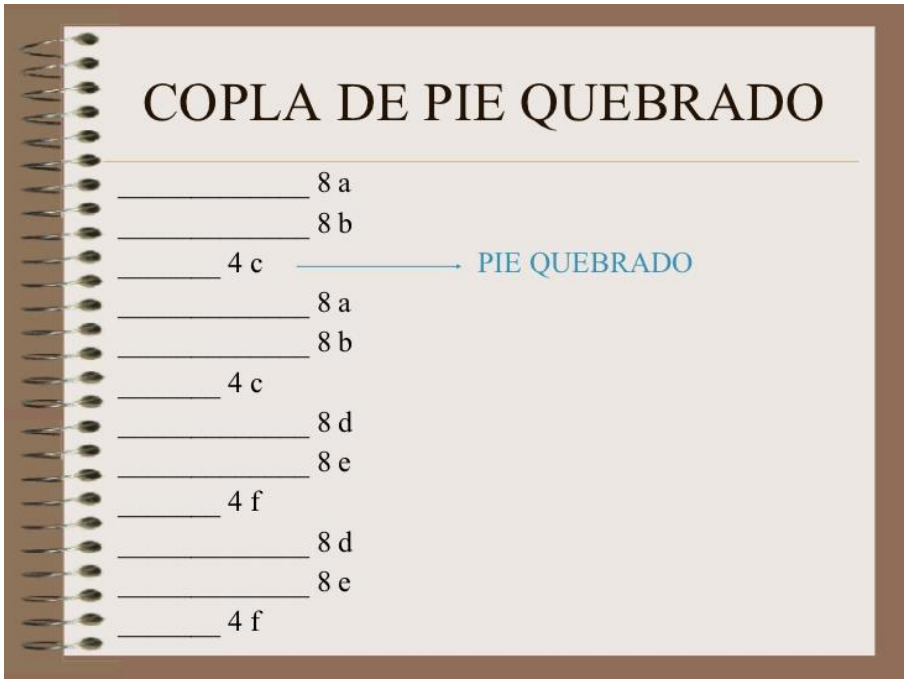
acordaos de mis dolores,
acordaos de mis tormentos
que he sentido;
acordaos de los temores
y males y pensamientos
que he sufrido.

Acordaos como en presencia
me hallastes siempre firme
y muy leal;
acordaos como en ausencia
nunca pude arrepentirme
de mi mal;

acordaos como soy vuestro
sin jamás haber pensado
ser ajeno;
acordaos como no muestro
el medio mal que he pasado
por ser bueno.

Coplas a la muerte de su padre:
https://www.victoriamonera.com/jorge-manrique-coplas-tema-originalidad-forma-y-partes/

En este poema aparece el tema de la muerte a partir de su vivencia individual, de ahí la enorme carga afectiva del texto. Esta obra destaca no solo por la sinceridad que desprenden sus versos sino por la coherencia entre forma y contenido (la obra se compone de 40 coplas de pie quebrado):

3 aspectos importantes en la obra:

- El sólido arraigo en la literatura medieval del ***planto***, o llanto por la desaparición de seres queridos o admirados, así como también el elogio personal al sujeto ilustre arrebatado por la muerte.
- La presencia de la **muerte misma como personaje**, tema que ofrece numerosos aspectos: la igualación de grandes y chicos ante el supremo trance; el terror producido por la igualadora, pintada con rasgos horripilantes; la danza macabra; la podredumbre de los cuerpos muertos. Si en el siglo XIII, la muerte era salvadora y liberadora para el acceso a la verdadera vida, ahora será verdugo, cruel e inoportuna, y los poetas, los escultores, los miniaturistas, se cebarán en la pintura de su retrato y la llenarán de escarnio y de odio.
- **La Fama o memoria ejemplar** que legan los que pasan a los que quedan.

Estructura de la obra: según Pedro Salinas…de lo general a lo particular.

COPLAS 1- 13	Reflexión sobre la **vida terrenal**, la fugacidad del tiempo y la inestabilidad de las cosas mundanas. Poder igualador de la muerte. En las primeras coplas aparecen tópicos literarios como "la fugacidad de la vida", "la muerte igualatoria", "la vida como un río". Después, las coplas VII-XIV nos llevan a reflexionar sobre la inutilidad de las riquezas terrenales; el tiempo y la muerte van a destruirlas inevitablemente.
COPLAS 14- 24	Ejemplifica los puntos anteriores y habla de la **fama**. Se muestran los efectos del paso del tiempo, la fortuna y la muerte sobre una serie de personajes famosos, poderosos y actuales: el rey Juan II y los Infantes de Aragón, Enrique IV, don Alfonso… Es el tópico literario medieval "*Ubi sunt?*" (¿dónde están?).
COPLAS 25- 40	Se produce la individualización del tema de la muerte en su padre. Exaltación y alabanza de la figura de su padre: se elogian sus virtudes y se recuerdan momentos de su vida.
FIN	DIÁLOGO ENTRE DON RODRIGO Y LA MUERTE

Estilo y lenguaje:
De estilo sobrio, usa un vocabulario sencillo y accesible a todos y huye de erudición y retórica. El poema tiene un tono exhortativo que le permite evocar el tiempo pasado de forma natural y reposada. Con este estilo se anuncia la claridad y el equilibrio que nos traerá poco después el Renacimiento.

ACTIVIDAD. Identifica los siguientes fragmentos dentro de la obra de Jorge Manrique y justifícalo.

1º BACHILLERATO

TEXTO 1

Este mundo es el camino
para el otro, qu'es morada
sin pesar;
mas cumple tener buen tino
para andar esta jornada
sin errar.
Partimos cuando nascemos,
andamos mientra vivimos,
e llegamos
al tiempo que feneçemos;
assí que cuando morimos,
descansamos.

TEXTO 2.

Amigo de sus amigos,
¡qué señor para criados
e parientes!
¡Qué enemigo d'enemigos!
¡Qué maestro d'esforçados
e valientes!
¡Qué seso para discretos!
¡Qué gracia para donosos!
¡Qué razón!
¡Qué benino a los sujetos!
¡A los bravos e dañosos,
qué león!

TEXTO 3

Tantos duques excelentes,
tantos marqueses e condes
e varones
como vimos tan potentes,
dí, Muerte, ¿dó los escondes,
e traspones?
E las sus claras hazañas
que hizieron en las guerras
y en las pazes,
cuando tú, cruda, t'ensañas,
con tu fuerça, las atierras
e desfazes.

Las huestes inumerables,
los pendones, estandartes

e banderas,
los castillos impugnables,
los muros e balüartes
e barreras,
la cava honda, chapada,
o cualquier otro reparo,
¿qué aprovecha?
Cuando tú vienes airada,
todo lo passas de claro
con tu flecha.