

IES Carlos Casares Vigo Departamento de Lengua y literatura castellana Literatura Universal	12/10/2023
Tema 3. La literatura en la Edad Media	1º BACH A/ B

La Edad Media se extiende cronológicamente desde el siglo V d. C. (caída del Imperio Romano) hasta el siglo XV. El régimen político-social que regía la Edad Media era el feudalismo, basado en la desigualdad. La sociedad estaba compuesta por la nobleza (hacía la guerra), el clero (es el que reza) y el pueblo llano (es el que trabaja).

En la sociedad medieval convivían judíos, musulmanes y cristianos, lo que propició un clima de diversidad cultural y de permeabilidad ideológica. Tras las invasiones árabes, comenzaron las de los vikingos, también conocidos como normandos. Fueron los fundadores de Rusia e Inglaterra.

El hecho cultural más importante del comienzo de la Edad Media es la aparición de las lenguas europeas: célticas como el irlandés, el galés o el bretón; germánicas como el inglés, alemán o noruego; o románicas como el francés, el provenzal, el italiano, el gallego, el portugués, el catalán o el castellano. Ellas serán la base de las futuras literaturas nacionales, que ya ofrecen obras propias a partir del siglo X.

Las primeras creaciones literarias nacidas de estas lenguas son manifestaciones orales de autor anónimo y creación colectiva. Más tarde surgirá una literatura culta, de autor conocido y transmisión escrita.

La Edad Media está totalmente condicionada por la religión, el islamismo en el mundo oriental y el cristianismo en el occidental.

En Occidente:

La cultura en la Edad Media estaba restringida a los monasterios. En ellos, los monjes cristianos manuscibían códices y transmitían el saber. Fue la estructura eclesiástica la que permitió salvar, en gran parte, la cultura grecolatina, recuperar la agricultura y la ganadería, crear hospitales y hospederías y emprender una labor misionera. El primer scriptorium (espacio reservado para la copia de manuscritos) se instaló en el monasterio de Vivarium (Italia).

En esta época, vinculadas también a la iglesia, surgieron las primeras universidades (las de Bolonia y Oxford en el siglo XI). En ellas se institucionaliza, por vez primera, la educación superior en Europa.

El hombre medieval entiende el sufrimiento como un medio de merecer la otra vida y afronta la muerte como un tránsito hacia el Más Allá. La culpa se traslada a los hombres, acosados por espíritus malignos, especialmente el diablo, cuya presencia se hace casi obsesiva y llega a causar verdaderos histerismos de masas.

En Oriente:

La religión principal de los pueblos árabes es el islam, palabra que significa sumisión a la voluntad de Alá. Históricamente es la tercera de las religiones monoteístas. Fue fundada por el profeta Mahoma en el siglo VII d.C. El islam reconoce la omnipotencia de Alá, pero no considera a Dios como padre ni se dice que Dios sea amor, sino todopoderoso. Creen en la predestinación.

Las enseñanzas de Mahoma están recogidas en el Corán, libro sagrado para los musulmanes. Para ellos, Mahoma es el último profeta enviado por Dios. Los encargados de presidir el culto son los imanes. Imán significa "el que está delante". Es la autoridad que dirige a la comunidad de creyentes.

El islam no diferencia entre el poder religioso y el político, como sí lo hace el cristianismo. El Califa es la cabeza de la Administración y elige a los cargos más importantes del Estado.

Tuvieron un gran esplendor en el mundo árabe ciudades como Bagdad o la Córdoba califal. A partir del siglo XIII, la civilización europea tomó impulso en todos los terrenos, mientras la islámica se estancó y se hizo improductiva.

1. La literatura Árabe

Dos son las grandes obras medievales en la literatura árabe: *El Corán* y *Las mil y una noches*.

El Corán

Es el libro revelado del islam y se divide en ciento catorce suras o capítulos rimados, tantos como revelaciones tuvo el profeta Mahoma.

Cada capítulo se divide en aleyas o versículos rimados, aunque sin medida fija.

Está escrito en árabe y constituye la ley que regula la conducta y espiritualidad de los creyentes musulmanes.

Se trata de una obra de gran belleza literaria, construida con las predicaciones de Mahoma y recogidas por sus discípulos. Fueron recopiladas en el año 650 por el califa Otmán. El Corán ha sido la primera guía para los artistas y escritores islámicos.

Las mil y una noches

1. Su fuente son los *Vedas* hindúes. Es la colección de cuentos que más ha influido en las literaturas posteriores. Fue iniciada en el siglo IX d.C.

2. Su temática es muy variada sin ninguna finalidad moralizadora y didáctica, sino destinada a entretener y divertir.

3. El enlace entre unos cuentos y otros viene dado por la hábil narradora Sherezade. El argumento es el siguiente: el rey de Persia mata a su esposa por considerarla infiel y desde entonces ordena que le entreguen cada noche una doncella y, tras poseerla, la hará ejecutar a la mañana siguiente.

La joven doncella Sherezade logra entretener al rey contándole cada noche un cuento que deja incompleto. Por el interés suscitado, el rey va aplazando la ejecución. A la noche siguiente, la muchacha acaba el relato anterior e inicia uno nuevo, que también deja a medias, con lo que va aplazando su muerte. Cuando lleva mil y una noches, ya no tiene más cuentos que contar, pero el rey había terminado enamorándose de ella y la convierte en su esposa favorita.

Los cuentos más conocidos son *Simbad el marino*, *Alí Babá y los cuarenta ladrones* y *Aladino y la lámpara maravillosa*. El cuento o novela corta constituye una de las actividades literarias más brillantes de los árabes.

2. La literatura medieval occidental

La literatura medieval occidental se caracteriza por:

- a) Está fuertemente enraizada en las ideas teocéntricas, cargadas de simbolismo espiritual, donde lo importante es el ejemplo moral. El cristianismo será el centro de todas las manifestaciones religiosas.
- b) La mayoría de los textos muestran un estado inicial de las distintas lenguas . Nacen las lenguas germánicas (inglés, alemán, danés, noruego, sueco...) y las románicas (italiano, francés, provenzal, castellano...).
- c) Importancia de las manifestaciones literarias épicas en las que se cuenta la historia de un pueblo. Son la épica y la poesía lírica los géneros literarios que sobresalen en la Edad Media.
- d) Continúa la influencia de la cultura grecolatina porque la Iglesia se esforzó en conservarla.
- e) Importancia de la transmisión oral. Gran parte de la literatura se difundía mediante la recitación, dado que la población era analfabeta en su mayoría.
- f) Carácter anónimo de sus autores. Al principio, sobre todo, la literatura surge de la colectividad y luego va siendo modificada por los juglares o quienes la transmiten. Lo importante para la literatura medieval no es quien escribe la obra, sino qué dice y cómo.
- g) La finalidad didáctica o moralizante. La influencia religiosa determina que, en muchos casos, la literatura se utilice para influir en los oyentes. Otras veces sirve de propaganda de los valores de un rey o de un pueblo, como ocurrirá con los cantares de gesta.
- h) Uso del verso. Hasta bien entrada la Edad Media (siglo XIV), el verso será el modo usual de escribir, dada su facilidad para la recitación.
- i) Empleo frecuente de la alegoría para establecer dos planos: el literal y el profundo, ya que la realidad estaba cargada de un gran sentido sobrenatural. Figura impresionante entre los siglos IV y V d.C. fue San Agustín.

2.1. La épica medieval

Los juglares

Los grandes poemas épicos medievales fueron transmitidos oralmente por unos artistas errantes llamados juglares. El recitado juglaresco era extraordinariamente libre y amoldable. El juglar no estaba obligado a someterse a un texto determinado y fijo, sino que, según los gustos del público ante el que actuaba o según sus personales predilecciones, alargaba o acortaba la narración, introducía escenas o versos, recargaba el dramatismo de ciertos pasajes...etc

El juglar recitaba de memoria, pero cuando esta le fallaba, era capaz de improvisar en verso y seguir así el relato del cantar, pues disponía de una serie de recursos y de fórmulas que le permitían versificar oralmente.

En la Edad Media europea encontramos dos formas de literatura épica: los cantares de gesta y los poemas caballerescos.

A) Cantares de gesta

Eran largos poemas en versos de arte mayor, que contaban hechos gloriosos del pasado. El pueblo, que no sabía leer, aprendía así la historia fabulada de su país y se enteraba de los acontecimientos más importantes. La transmisión oral, a cargo de los juglares, permitía añadir, quitar o reelaborar pasajes de acuerdo con los gustos del público. De ahí que no quepa considerarlas obras de autores individuales, sino creaciones colectivas.

Son la historia popular para el pueblo y la idealización de sus héroes y guerreros. Los más importantes cantares de gesta son **Los Nibelungos** en Alemania, la **Canción de Roldán** en Francia y el **Poema de Mio Cid** en España, todos ellos de entre los siglos XI al XIII.

Los Nibelungos

Es el poema épico más famoso de la literatura germana. Cuenta una bárbara historia de amores y de sangrientas venganzas.

Argumento: Crimilda debe vengar a su marido, Sigfrido, que ha muerto a manos del guerrero Hagen. Crimilda acepta casarse con Atila, aprovecha una fiesta para matar a su propio hermano Gunter, cómplice del asesinato de su marido, y cortarle también la cabeza a Hagen con la espada de Sigfrido.

Destaca en el relato la ausencia de un sentido de la justicia o del bien y el mal. En el siglo XIX inspiró a la literatura romántica y a Wagner una de sus más famosas óperas. También a las películas del salvaje oeste y en nuestros días a las historias de J.R.R Tolkien, por ejemplo.

Dentro de la épica anglosajona cabe destacar **Beowulf** (s. VIII) que narra dos momentos de la vida del héroe: la victoria, en su juventud, sobre el ogro Grendel; y cincuenta años después, ya como

rey de los gautas, el combate contra un dragón que atemoriza a sus súbditos y en el que hallará la muerte.

La Canción o el Cantar de Roldán

Francia es el país con mayor número de cantares de gesta. El principal de ellos es el Cantar de Roldán, de finales del siglo XI. El poema se desarrolla en España y en él se cuenta la persecución que sufrió el ejército de Carlomagno en el desfiladero de Roncesvalles a finales del s. VIII

La Canción de Roldán está escrita en un estilo sencillo, con escasos recursos, entre los que destacan los epítetos épicos, las repeticiones, los paralelismos y las series gemelas, presentes en la mayoría de los cantares de gesta. Su influencia se dejó sentir en toda Europa, especialmente en España (donde dio lugar a otro cantar, Roncesvalles, y al ciclo de romances carolingios) y en la Italia renacentista.

B) Poemas caballerescos

A mediados del siglo XII triunfa en Francia un tipo de narraciones cultas en verso llamadas **romans courtois** (novelas cortesanías), que pronto serían traducidas a todas las lenguas cultas europeas. Un ejemplo de este tipo de obra sería el **Roman de Troya** que traslada a la época medieval los amores, combates e incidencias de la guerra de Troya, dotándola de matices caballerescos.

La novela de caballerías nació como un tipo de narración en torno a asuntos de la llamada materia de Bretaña o ciclo artúrico. El rey Arturo es un personaje legendario, con un impreciso y discutible referente histórico: tal vez un caudillo britanorromano que luchó en la actual Gran Bretaña contra los invasores anglos y sajones, a finales del siglo V.

Estos poemas caballerescos se diferencian de los cantares de gesta en los siguientes rasgos:

- 1) Sus héroes no acaudillan grandes ejércitos, sino que actúan individualmente y por motivos personales
- 2) La mujer es una pieza fundamental en el desarrollo de la acción.
- 3) Son obras cultas, destinadas a la lectura, no a la recitación.
- 4) Todos sus argumentos giran en torno a lo que se ha denominado materia de Bretaña porque su acción suele desarrollarse en esta región francesa, o ciclo del rey Arturo, porque sus protagonistas, los caballeros de la Tabla Redonda, pertenecen a la corte de este rey fabuloso que debió de vivir en el siglo V o VI d.C.
- 5) El ideal caballeresco del ciclo de Bretaña está representado por los caballeros Lanzarote y Perceval.

Lanzarote era un valiente caballero, libertador de cautivos, así como fiel y sumiso amante,

visionario de éxtasis religiosos al mismo tiempo que penitente. Fue un caballero fiel al amor por encima del honor y de la muerte.

Perceval aunque de estirpe noble, fue educado por su madre en el campo. Fiel y tenaz dado que es quien encuentra el Santo Grial.

Con ambos caballeros se viene a poner de relieve la importancia que tiene para el hombre creer en algo trascendente y en qué medida puede un ideal actuar positivamente en una persona.

Chrétien de Troyes es el autor francés que da forma al ciclo artúrico.

Los asuntos más importantes que desarrolló en sus obras son:

- Los amores de Lanzarote con la reina Ginebra, esposa del rey Arturo.
- El amor platónico sentido por Perceval hacia Blancaflor, hermana del rey Marc de Cornualles.
- Los trágicos amores de Tristán e Isolda, esposa del rey Marco. El amor es contemplado con una fuerza arrolladora que no puede ser vencida más que con la muerte.
- La búsqueda del Santo Grial, cáliz de la última cena en el que Jesús consagró la eucaristía por primera vez.

Las narraciones caballerescas de Crétien de Troyes están compuestas en pareados octosilábicos, según las normas del *roman courtois*. En el siglo XIX Wagner resucitaría esta temática en óperas como *Tristán e Isolda* y *Parsifal*. En el siglo XX el cine ha llevado a la pantalla repetidamente estas aventuras amorosas y caballerescas.

2.2. La lírica medieval

La lírica provenzal o trovadoresca tiene sus primeras manifestaciones durante el siglo XII en el sur de Francia. Esta poética medieval fue compuesta por autores de identidad conocida que reciben el nombre de trovadores.

Características:

a) Escrita en lengua vulgar (provenzal).

b) De autores conocidos, a diferencia de los cantares de gesta que solían ser anónimos.

c) Los autores o trovadores son seculares que vivían en las ciudades o cerca de las cortes de los reyes o de los palacios de los nobles.

d) Su finalidad es estética, son poemas que sirven para expresar los sentimientos.

- e) Es una poesía de prestigio que nace y se desarrolla en ambientes aristocráticos.
- f) Destaca en ella la idea del amor cortés: un trovador expresa su amor a una dama de la alta sociedad a la que trata como si fuera su señor feudal y él su vasallo.
- g) La excesiva exaltación del amor y de la dama convierte a esta en un ser inaccesible.
- h) El trovador rara vez aspira a conseguir los favores de la dama, se conforma con poder mostrarle su admiración y devoción sin esperar recompensa.
- i) Es frecuente la asociación de imágenes religiosas a las emociones del amor.
- j) Los tipos de versos más utilizados son los endecasílabos y los heptasílabos.
- k) El primer trovador conocido fue **Guillermo de Poitier**.

Principales subgéneros de la poesía provenzal:

Cansó	Composición amorosa en la que el yo poético expresa sentimientos diversos, el sufrimiento por no ser correspondido, el deseo de satisfacción erótica... siempre dentro de la concepción del amor denominada amor cortés .
Planh	Poema que recoge el lamento por la muerte de un personaje relevante.
Sirventés	El trovador se sirve de la métrica y de la melodía de una cansó para satirizar las conductas sociales, relajación de costumbres cortesanas, o para criticar a sus enemigos.

Rasgos del amor cortés

El amor cortés es el resultado de trasponer los códigos del vasallaje feudal a la relación entre hombre y mujer. El yo poético manifiesta su total sumisión a la dama (donna o señora) a la que debe servir guardando obediencia y fidelidad.

Con frecuencia la dama es una mujer casada. Se trata, pues, de un amor imposible o secreto, que exige la discreción del caballero. Por ello, este oculta la identidad de su amada bajo una señal o seudónimo. El amor es a la vez una pasión ennoblecedora y una fuente de sufrimiento, que solo se mitiga si la dama concede al amador la merced o intimidad erótica.

2.3. La narrativa medieval

En la Edad Media, estuvieron de moda en Francia una serie de narraciones de aventuras en las que los protagonistas eran animales. No se parecen a las fábulas porque en éstas no hay moralejas ni propósito moralizador.

El *Roman de Renart*

Es un largo poema que reúne muchas de las narraciones anteriores. Los animales de esta obra (el lobo, el oso, la cabra, el gallo...) piensan y actúan como los seres humanos, de manera que del conjunto de relatos sale un panorama burlesco de los vicios, los defectos y las pasiones humanas.

El *Roman de la Rose*

Es un compendio de género de novelas que utiliza la alegoría y las abstracciones como vehículo de enseñanzas y conocimiento.

Pero dentro de la narrativa medieval el subgénero que más destaca es el cuento. Será este subgénero el cultivado por **Geoffrey Chaucer**, con él nace la narrativa inglesa. Su obra más importante son los *Cuentos de Canterbury*.

Relata en ellos el encuentro en una posada de varios peregrinos de la más variada condición, quienes deciden entretener el camino hacia la abadía de Canterbury narrando cuentos. La obra supone un magnífico retrato de la Edad Media, en general, y de la sociedad medieval británica, en particular.

2.4. El teatro medieval

En la Edad Media el teatro está unido a las celebraciones religiosas. En España se conservan fragmentos del Auto de los Reyes Magos del siglo XII. Destacan *El milagro de Teófilo* en la que aparece el tema de la venta del alma al diablo. También son reseñables las ***Danzas macabras***.