La idealización del amor en la Edad Media

Literatura universal
2º de Bachiller

José Mª González-Serna Sánchez
IES Carmen Laffón
San José de La Rinconada (Sevilla)

De entrada…

Busca mujer hermosa, atractiva y lozana,
Que no sea muy alta, pero tampoco enana;
Si pudieres, no quieras amar mujer villana,
Pues de amor nada sabe, palurda y chabacana.
(Juan Ruiz, *Libro de Buen Amor*)

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

Y aun ellos no contentos
de mi persona vencida,
dan a mí tales tormentos
que me tormenta la vida;
después que me sojuzgaron
e no con poco pensar,
hirieron e no dejaron
en mí nada por matar.
(Juan de Mena)

Si Dios, nuestro Salvador,
hobier de tomar amiga,
fuera mi competidor.

Aun se m' antoja, Señor,
si esta tema tomaras,
que justas e quebrar varas
hicieras por su amor.

Si fueras mantenedor,
contigo me las pegara,
e non te alzara la vara,
por ser mi competidor.
(Álvaro de Luna)

No tardes, Muerte, que muero;
ven, porque viva contigo;
quiéreme, pues que te quiero,
que con tu venida espero
no tener guerra conmigo.

Remedio de alegre vida
no lo hay por ningún medio,
porque mi grave herida
es de tal parte venida,
que eres tú sola remedio.
Ven aquí, pues, ya que muero;
búscame, pues que te sigo
quiéreme, pues que te quiero,
e con tu venida espero
no tener vida conmigo.
(Jorge Manrique)

La poesía trovadoresca

- ¿Qué es?.-
  - Primera escuela de lírica culta en lengua vulgar.
  - Obra de trovadores.
- Origen.-
  - Siglo XII.
  - Provenza francesa.
- Difusión.-
  - Italia: Dolce Stil Nuovo.
  - Cataluña.
  - Castilla: Poesía de Cancionero del s. XV.
  - Galicia.
  - Alemania.
- Contenido.-
  - Cansó.-
    - Poemas de contenido amoroso.
  - Sirventés.-
    - Poemas satíricos mediante los cuales se ataca personalmente a un personaje o se realiza una crítica de contenido moral o social.
  - Pastorela.-
    - Encuentro de un caballero con una pastora.
  - Planto.-
    - Lamento por la muerte de un ser querido.
  - Tensó.-
    - Debate entre dos poetas.

El amor cortés

- ¿Qué es el amor?
  - Relación que purifica.
  - Amor discreto.
  - Vasallaje o servicio amoroso. Reflejo de la relación feudal en el terreno amoroso.
- ¿Cómo es la dama?
  - Mujer casada.
  - Noble.
  - Belleza física (en muchos casos se ajusta al canon: rubia, ojos y piel clara, …)
  - Único defecto: crueldad con el poeta enamorado.
- ¿Cómo es el amante?
  - Trovador.
  - Vasallo de la dama.
  - Sufrimiento gozoso.
- ¿Qué otros personajes aparecen?
  - Marido de la dama, siempre caracterizado por sus celos y sospechas.
  - Aduladores del marido que espían la relación del trovador y su dama.

Poesía galaico-portuguesa

- Escuela poética en lengua gallego-portuguesa.
- Se desarrolla desde el s. XII y, sobre todo, en el XIII.
- Rasgos formales:
  - Paralelismo.
  - Leixa-pren.
- Géneros:
  - Cantigas de amor.- Poemas de amor cortés en la tradición provenzal.
  - Cantigas de amigo.- Inspirados por la poesía popular. Una mujer expresa su tristeza por la ausencia del amado.
  - Cantigas de escarnio.- Poemas satíricos y burlescos.

Levóus'a louçana,
levóus'a velida,
vai lavar cabelos
na fontana fría,
leda dos amores,
dos amores leda.

Levóus'a velida,
levóus'a louçana,
vai lavar cabelos
na fría fontana,
leda dos amores,
dos amores leda.

Vai lavar cabelos
na fontana fría,
passou seu amigo
que lhi ben quería,
leda dos amores,
dos amores leda.

Vai lavar cabelos
na fría fontana,
passa seu amigo
que muit'a amava,
leda dos amores,
dos amores leda.

Passa seu amigo
que lhi ben quería,
o cervo do monte
a augua volvía,
leda dos amores,
dos amores leda.

Passa seu amigo
que muito amava
o cervo do monte
volvía a augua,
leda dos amores,
dos amores leda.

El Dolce Stil Nuovo

- Escuela lírica italiana.
- Surge en la Toscana en el s. XIII.
- Continúa la tradición del amor cortés, aunque introduce una serie de novedades:
  - La poesía ha de ser sincera.
  - Introduce el tópico de la *donna angelicata*:
    - Reflejo de la bondad divina.
    - Reflejo de la belleza divina.
  - La relación amorosa se espiritualiza.
  - La naturaleza se convierte en tema recurrente en los poemas como complemento del amoroso.
    - Se trata de una naturaleza idealizada y primaveral.
- Entre sus autores destacan Dante y Guido Cavalcanti.

Dante Alighieri (1265-1321)

- Datos biográficos.-
  - Nació en el seno de una familia de la pequeña nobleza florentina.
  - Debió recibir una sólida formación en filosofía, literatura, religión y política, a juzgar por lo reflejado en sus obras.
  - Fue un hombre muy implicado en los acontecimientos políticos de su tiempo:
    - Miembro, en principio, del partido güelfo (contrario al emperador germánico).
    - Ocupó el cargo de magistrado de la ciudad de Florencia.
    - Fue desterrado (1307) de la ciudad al ser partidario de la facción blanca del partido güelfo, que pretendía mantener su independencia del poder del papa de Roma.
    - Durante su exilio (Verona, París, norte de Italia, Rávena), se pasó al bando de los gibelinos, que pretendían la unión de toda Europa bajo el mandato de un emperador culto, competente y tolerante.
- Dante y Beatrice.-
  - Según su propio testimonio, Dante vio por primera vez a Beatrice en el año 1274.
  - Esta Beatrice literaria ha sido identificada con una joven dama florentina a la que Dante vio tan solo en tres ocasiones y que murió en 1290 con apenas 20 años.

Dante Alighieri (II)

- Obra literaria.-

  Dante compuso su obra en latín y en italiano. Las compuestas en latín tratan asuntos de tipo político o filosófico, mientras que las escritas en toscano abordan el tema del amor, aunque en la Comedia vierte toda su visión del mundo y de los seres humanos.

  - Obra en latín.-
    - *De vulgari eloquentia.* Defensa de la lengua romance como herramienta para la "alta literatura".
    - *Convivio*.- Intento de recopilación del conocimiento de su época.
    - *Monarchia*.- Tratado de teoría política en el que defiende la separación de la Iglesia y del estado y la defensa de la unidad bajo el mandato de un emperador.
    - Obra menor.- Junto a las anteriores, compone un tratado de tipo filosófico y algunas églogas, en las que recupera el modelo de Virgilio.

Dante Alghieri (III)

- Obra en italiano.-
  - La *Vita nuova* (1292-1294).-
    - Fue la primera obra escrita por Dante.
    - Escrita a raíz de la muerte de Beatrice.
    - Forma: Colección de poemas (sonetos y canciones) entre los que se intercalan textos en prosa.
    - Tema: Aborda su relación amorosa con Beatrice.
    - Influencias:
      - Incorpora la tópica del amor cortés procedente de la Provenza.
      - Incorpora la espiritualización de la tópica trovadoresca llevada a cabo por el Dolce Stil Nuovo.

Dante Alighieri (IV)

- La *Divina Comedia* (1307-1321).-
  - Argumento.
    - Narración alegórica en verso de un imaginario viaje del poeta por el infierno, purgatorio y cielo.
    - A lo largo de ese viaje, el poeta va encontrándose con personajes mitológicos, históricos o contemporáneos que simbolizan determinados defectos, virtudes o actitudes.
    - En ese viaje, el poeta va acompañado por Virgilio (infierno y purgatorio) y Beatrice (paraíso).
  - Estructura.
    - Contenido.- Dividida en tres partes, cada una de las cuales se compone de 33 cantos, salvo la primera, que tiene 34.
    - Métrica.- Dante emplea la *terza rima* o tercetos encadenados (ABA BCB CDC …).
  - Interpretaciones.
    - Interpretación crítica.- El supuesto viaje de Dante le sirve para hacer un repaso de diferentes actitudes propias de su tiempo y someterlas a crítica.
    - Interpretación alegórica.- El viaje es un proceso de purificación del alma, que parte del pecado (el infierno) para acabar alcanzando la gloria (paraíso). Ese proceso de purificación llega a buen término porque se vale de dos elementos indispensables:
      - La razón, simbolizada por el personaje de Virgilio.
      - El amor, simbolizado por el personaje de Beatrice.

Francesco Petrarca (1304-1374)

- Biografía.-
  - Nacido en Arezzo (Italia) y criado desde muy pequeño en Aviñón (Francia).
  - Estudió Leyes en la universidad de Bolonia.
  - Viajó por toda Italia, Francia y Alemania.
  - Trabajó toda su vida al servicio de la Iglesia y de la familia Visconti.
- Postura estética.-
  - Rechazo de la escolástica medieval.
  - Defiende el redescubrimiento de la cultura clásica.
  - Defiende la idea de que la cultura clásica y la cristiana no se contradicen, sino que pueden complementarse.
- Obra literaria.-
  - En latín compone diferentes obras en las que recupera tópicos y géneros de la literatura clásica (poemas épicos, tratados filosóficos, églogas y epístolas)
  - En toscano compone dos obras de contenido amoroso:
    - *Canzoniere*, que traza su historia de amor no correspondido hacia Laura.
    - *Triunfi* (1352-1374), narración alegórica sobre el triunfo del amor y otros valores como medio para purificar al ser humano.

El *Canzoniere* de Petrarca

- Estructura.-
  - Comienza desde el presente (Poeta viejo).
  - Dividido en dos partes: *in vita di Laura*, *in morte di Laura*, con un prólogo y un epílogo. Los poemas pueden agruparse en diferentes ciclos temáticos:
    - Las quejas amorosas (hasta el poema LX).
    - El mito de Laura, objeto de culto y veneración.
    - Alabanza de Laura, tanto por su belleza como por su virtud.
    - Sonetos del presentemiento, en los que se anuncia la muerte de Laura.
    - Tras la muerte, la mujer se convierte en vehículo para el arrepentimiento y camino de salvación, al dejar de ser una tentación carnal.
  - Variedad métrica. 366 poemas. 317 sonetos, 26 canciones, 9 sextinas, 7 baladas y 4 madrigales.
- Tema.-
  - Trazar una historia de amor no correspondido.
  - Un único objeto amoroso: Laura.
  - Se centra en el análisis del dolor de amor del poeta.
  - Plantea la relación amorosa como una relación idealizada.
  - La naturaleza entra en juego como parte importante de algunos poemas, pero siempre subordinada a lo amoroso.
- Intención.-
  - En el soneto prólogo propone una lectura moral de su historia de amor, presentada como algo de lo que ya viejo se avergüenza.

El *Canzoniere* (II)

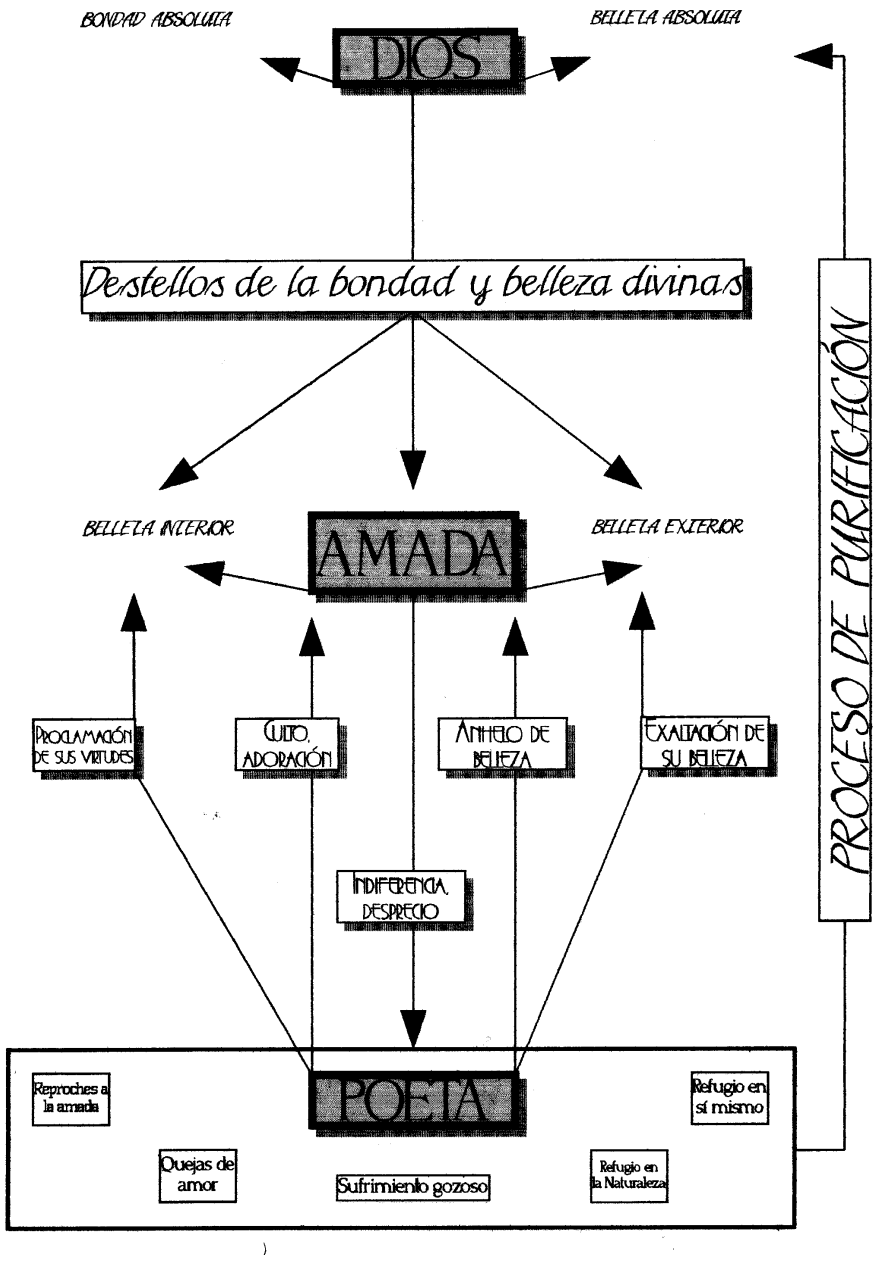
Soneto prólogo

Lo que, en mis rimas sueltas, el sonido
oís del suspirar que alimentaba
al joven corazón que desvariaba
cuando era otro hombre del que luego he sido:
del vario estilo con que me he dolido
cuando a esperanzas vanas me entregaba,
si alguno de saber de amor se alaba,
tanta piedad como perdón le pido.
Que anduve en boca de la gente siento
mucho tiempo y, así, frecuentemente
me advierto avergonzado y me confundo;
y que es vergüenza, y loco sentimiento,
el fruto de mi amor sé claramente,
y breve sueño cuanto place al mundo.

Soneto II

Porque una hermosa en mí quiso vengarse
y enmendar mil ofensas en un día,
escondido el Amor su arco traía
como el que espera el tiempo de ensañarse.
En mi pecho, do suele cobijarse,
mi virtud pecho y ojos defendía
cuando el golpe mortal, donde solía
mellarse cualquier dardo fue a encajarse.
Pero aturdida en el primer asalto,
sentí que tiempo y fuerza le faltaba
para que en la ocasión pudiera armarme,
o en el collado fatigoso y alto
esquivar el dolor que me asaltaba,
del que hoy quisiera, y no puedo, guardarme.

Poesía de Cancionero

- ¿Qué es?
  - Escuela poética en castellano.
  - Se desarrolla durante el s. XV y principios del XVI.
  - Conservadas en los cancioneros:
    - Cancionero de Baena.
    - Cancionero de Stúñiga.
    - Cancionero musical de Palacio.
    - Cancionero General de Hernando del Castillo.
- Temas.-
  - Poesía amorosa.- Sigue la tradición provenzal y recibe las aportaciones de las novedades italianas de los siglos XIII y XIV.
  - Poesía moral.
  - Poesía satírica y burlesca.
- Autores significativos.-
  - Marqués de Santillana.
  - Jorge Manrique.
  - Francisco Imperial.
  - Juan de Mena.

Hacia el Renacimiento