

La literatura del siglo XV

1. Los romances

Se denominan romances un tipo de poemas narrativos y anónimos que estaban destinados al canto. En general están compuestos por versos octosílabos con rima asonante en los pares.

Romances viejos y antiguos

Los romances gozaron de enorme popularidad en la Edad Media. Su éxito hizo que poetas posteriores los siguieron cultivando, imitando la forma y el estilo de los antiguos. Se distinguen:

–Romances viejos–documentados entre fines de la Edad Media y mediados del siglo XVI. Son anónimos y de transmisión oral.

–Romances nuevos–compuestos por los poetas desde fines del XVI, imitando los antiguos.

Transmisión

Desde fines del siglo XV los romances comenzaron a recopilarse en:

–Pliegos sueltos–Ediciones populares de ocho, dieciséis o treinta y dos páginas.

–Cancioneros–Antologías poéticas destinadas a las glosas que también contenían algunos romances.

–Romanceros–Colecciones de romances. Ej.–Cancionero de romances de 1550.

–Libros de música–En ellos los romances están fragmentados para cantarlos.

Relación con otros géneros

Los romances se relacionan con otros géneros como:

–Épica–Los romances surgieron de la fragmentación de la épica(los oyentes memorizaban pasajes de los cantares de gesta)Así se conservaba el tema y se regularizaba la métrica. Pero se considera que no todos derivan de la épica, ya que los hay con otros temas.

–Lírica popular–Algunos romances incorporan rasgos de la lírica popular como el paralelismo, el estribillo, el subjetivismo, la naturaleza y el monólogo femenino.

–Épica y narrativa cortesana francesas.

–Baladas europeas.

Clasificación

–Tema épico–nacional: Proceden de cantares de gesta. Exaltan virtudes de heroes y reyes, y se usaban con fines propagandísticos. Ej.–Los romances del Cid, de Fernán González...

–Tema francés–carolingio: Tratan de asuntos de la épica francesa y romances novelescos sobre personajes del

roman courtois(novela cortesana medieval)Ej.–don Roldán, doña Alda.

–Tema histórico: Tratan de acontecimientos de la historia medieval castellana. Ej.–don Pedro el Cruel, la linda infanta.

–Tema fronterizo: Tratan de episodios de las luchas de fronteras entre moros y cristianos. Ej.–Abenámbar, Moriana...

–De ficción: Tratan de amor infiel, de adulterios, incestos, seducción... Ej.–Gerineldo, Conde Arnaldos...

–Bíblicos, grecorromanos y religiosos: Narran historias de la Biblia, de la Antigüedad clásica, hagiográficas, de los evangelios... Ej.–Lamentos de David, La llaga santa...

El romancero es básicamente profano y trata de las pasiones humanas. Sea cual sea su tema, suelen tratar de historias de pasiones amorosas.

Estructura narrativa, discurso y estilo.

Según la estructura se dividen en romances–escena, romances–cuentos y romances–diálogo.

Los romances respetan el orden cronológico de la narración, aunque a veces se rompen. Son habituales los comienzos con la acción ya desarrollada(in media res) y los finales abruptos. El narrador es una primera o tercera persona.

El estilo se caracteriza por:

–Uso singular de los verbos: Destaca el presente histórico y del pretérito imperfecto.

–Arcaísmos: Conservación de la f– inicial latina(fizo por hizo, fijo por hijo); Adición de –e al final de palabra(amare por amar);Uso de fonemas verbales arcaicos(ides, fiz); Arcaísmos léxicos(ansí por así, reptar por retar)...

Marco histórico y cultural

En el s. XV tuvo lugar el paso de la Edad Media a la Edad Moderna.

Cambios socioeconómicos y culturales.

En este siglo aminoraron los brotes epidémicos, y esto favoreció la reconstrucción agraria en Castilla. La Mesta incrementó el comercio interno, favoreció la celebración de ferias y las exportaciones de lana merina a Europa.

En la primera mitad de siglo ocurrieron conflictos entre la aristocracia y monarquía.

Los nobles se abrieron a una vida artística e intelectual. Desde Italia se abrió paso el humanismo, que daba una nueva valoración del hombre en el universo.

El estado moderno.

En 1476 Isabel fue nombrada reina de Castilla y en 1479 Fernando fue nombrado rey de Aragón. Estos reyes se habían casado y unieron los dos estado con una monarquía dual. Los reyes abordaron la unidad territorial de la península anexionando Granada y Navarra.

En 1492, los judíos que habían alcanzado puestos claves en el gobierno, fueron obligados a convertirse al cristianismo o abandonar el país.

En 1492 también Colón descubrió América y esto supuso el desarrollo de ambiciosas expediciones hacia el nuevo mundo.

La poesía cancioneril

La poesía cancioneril castellana del s.XV tiene su base en la trovadoresca provenzal. La cultivaban los nobles en sus ceremonias en la corte de los reyes y de los grandes señores.

Temas de la poesía cancioneril

–Poesía amorosa–El tema principal de lírica cancioneril es el amor, que se complica con ideas científicas, filosóficas y sociales de la época.(a veces se presenta como enfermedad)

El amor es una fuerza sobrecogedora que aumenta con la resistencia de la amada: se acepta el sufrimiento y a veces es hasta placentero. La mujer aparece como la bella dama sin piedad a la que el enamorado suplica inútilmente. El galán destaca por su pasividad, limitándose al lamento y al ruego.

El léxico expresa el sometimiento a la dama (servir, cárcel, cautivo...), y se relaciona con la guerra (la dama como una fortaleza; la herida causada por la dama; las armas del amor...)

En muchos casos se percibe una corriente de erotismo, que se expresa con eufemismos, palabras como paraíso, dolor, galardón... adquieren valores relacionados con el sexo.

–Poesía moral–hay composiciones en las que se critican los abusos de grupos e individuos(coplas de la panadera), otras condenan el mundo en general(Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique), y otras tienen una actitud estoica–de fortaleza y dominio–ante la fortuna, censuran el presente y miran al futuro.(Laberinto de Fortuna, de Juan de Mena)

–Poesía religiosa–Crítica la corrupción y relajación de las costumbres. Su objetivo es producir sentimientos de pena y piedad. Continúan los gozos, pesares y loores a la Virgen, y a partir de 1470 esta poesía incorpora la figura de Cristo.

Métrica

Se prefiere el octosílabo grave(con acento en la séptima sílaba), acompañado del quebrado (tetrasílabo) y el verso de arte mayor(dodecasílabo) dividido en dos hemistiquios con dos fuertes acentos cada uno.

Tipos de poemas

Se distinguen dos tipos de composiciones:

–Cantigas: poemas breves, de forma fija, que constan de:

–Cabeza: expresa el motivo de la composición.

–Variación: serie de versos con rima diferente a la de la cabeza.

–Vuelta: versos finales que retoman la rima de la cabeza.

Se destinaban al canto y solían tratar de asuntos amorosos, aunque muchas están dedicadas a la Virgen—

—Decires: composiciones más largas, de carácter lírico o narrativo, destinadas a la lectura. Abordan todo tipo de temas.

Dos grandes poetas del s.XV.

Íñigo López de Mendoza, marques de Santillana.

Cultivó la poesía moral(Proverbios, Diálogo de Bías contra Fortuna), política(Coplas, Doctrinal de Privados) y alegórico narrativo(El infierno de los enamorados, El Triumfete del Amor, La Comedieta de Ponza) Intentó adaptar al castellano el soneto italiano.

Nació de familia noble en Carrión de Condes. Participó en las revueltas de Castilla junto con el infante Enrique, hasta que este fue recluido, y entonces se retiró sus palacios de Guadalajara, donde se dedicó a sus aficiones literarias. Liberado el infante se unió de nuevo a su causa hasta su muerte en Guadalajara.

Juan de Mena

Autor de cantigas y decires amorosos de tono intelectual, su obra más destacada es el Laberinto de Fortuna. En este extenso poema emplea el dodecasílabo, complica la sintaxis y el léxico.

Nació en Córdoba. Juan II lo nombró cronista y secretario real. Fue leal al rey y a Álvaro de Luna. A la muerte de Juan II se retiró a Córdoba.

Jorge Manrique y las coplas a la muerte de su padre.

Jorge Manrique era miembro de una familia fuertemente involucrada en la política, sobrino del escritor Gómez Manrique, es el máximo representante de la lírica castellana en el s.XV.

Aunque cultivo la poesía amorosa y burlesca, su obra cumbre es la elegía Coplas a la muerte de su padre.

Estructura de las coplas

Las Coplas constan de cuarenta estrofas denominadas coplas manriqueñas de pie quebrado. Están constituidas por doce versos que siguen el esquema 8a8b4c8a8b4c8d8e4f8d8e4f.

Se dividen en dos grandes partes: la primera de carácter general, y la segunda, de carácter particular:

PRIMERA PARTE

—Coplas I—III: Se recuerda la doctrina del menosprecio del mundo.

—Copla IV: Se invoca a Dios, de acuerdo con la tradición cristiana.

—Coplas V—VII: Se ofrece la alternativa de orientar la vida terrenal a la conquista de la vida eterna.

—Coplas VIII—X: Se habla de los tres bienes que el hombre codicia y pierde: juventud, nobleza y poder.

—Coplas XI—XIII: Se refieren a la fugacidad de las cosas terrenales.

—Copla XIV: Se reitera el concepto de la muerte como igualadora.

–Coplas XV–XXIV: Responde al tema del Ubi Sunt? poniendo ejemplos.

SEGUNDA PARTE

–Coplas XXV–XXVI: Se enumeran las virtudes de don Rodrigo.

–Coplas XXVII–XXVIII: Se exalta la figura de don Rodrigo por comparación con prototipos de la antigüedad.

–Coplas XXIX–XXXII: Se resume la vida militar de don Rodrigo.

–Coplas XXXIII–XL: Corresponden al diálogo de la muerte y don Rodrigo, seguido de la invocación de Cristo y la estrofa de cierre donde se cuenta como ha muerto don Rodrigo.

Estilo

El estilo se caracteriza por su naturalidad, y es muy innovador. El poeta sustituye el tono elevado de los poetas del s.XV por el uso de sentencias. Deja de lado las características de la época para centrarse en el uso de metáforas e imágenes, además de interrogaciones retóricas. Así, el autor pretendía llegar a todos los públicos.

Principales temas de las coplas.

La muerte– para los hombres de finales de la Edad Media, la muerte poseía una profunda connotación religiosa, representaba el momento de salvación o condenación eternas.

Manrique no describe la muerte con rasgos macabros, la presenta como ministra de Dios.

La fama y la vida eterna– el sentido de la fama en las coplas es el mismo que se empleaba en Italia: la fama adquirida por los actos realizados en esta vida repercute favorablemente en el goce de los bienaventurados. Gracias a los actos, don Rodrigo puede vencer a la muerte y ganar la vida eterna.

La narrativa en el siglo XV

Novelas de caballerías

Narran las aventuras de un caballero andante, enamorado fiel de una dama. El caballero, encarnación del bien y vencedor del mal, realiza un viaje, en el que se enfrenta a pruebas y elementos sobrenaturales.

Orígenes

–El roman courtois(novela cortes)– Floreció en el s. XII en el norte de Francia. Narraban hechos más o menos reales, eran compuestos para ser leídos en voz alta. Trataban de temas de la actualidad y del ciclo artúrico.

–Los lais de María de Francia– Se tratan de breves relatos en verso que narraban episodios de carácter maravilloso.

Testimonios peninsulares

A finales del s. XIII se escribió La gran conquista de ultramar, narración sobre las cruzadas, que incluía prosificaciones de cantares de gesta y relatos caballerescos.

De principios del s. XIV es el Libro del caballero Zifar que contiene asuntos artúricos, gestas francesas,

leyendas cristianas y orientales, además de digresiones moralizantes de intención didáctica.

Amadís de Gaula

Esta célebre novela de caballerías circulaba ya a mediados del s. XIV. Narra las aventuras de Amadís y los obstáculos que se le presentan para casarse con su amada Oriana. Se alternan lugares reales(España, Irlanda...) y otros exóticos y maravillosos.

Emplea la técnica del emplazamiento:las aventuras se interrumpen y se reanudan más tarde.

La novela sentimental.

La novela sentimental, mucho más breve que la de caballerías, desarrolla un tema amoroso, y su desenlace es siempre triste. La historia acaba con la muerte del enamorado o con símbolos de frustración del amor(monasterio, desierto); incluso si este se consuma, el final es trágico. El esquema es este: un caballero ama a una doncella; esta acepta sus cartas, pero no puede corresponderle por razones de honor. En la historia suelen aparecer un aliado del caballero, un autor–testigo, y adversarios del protagonista; el héroe termina encerrado en soledad o quitándose la vida. El relato se estructura por medio de cartas.

Orígenes

Los orígenes se encuentran en los libros de caballerías, en la poesía cancioneril y en la narrativa de ficción italiana, especialmente en la Fiammetta de Giovanni Boccaccio, autobiografía de una joven casada que se enamora de otro hombre; se desespera al ser abandonada por su amante. Se percibe la influencia de las Heroídas de Ovidio, una colección de cartas de heroínas trágicas, víctimas del amor.

Testimonios peninsulares

La novela sentimental se inicia en la península con Siervo libre de amor, de Juan Rodríguez de Padrón, en 1440. Se presenta como una carta, escrita a un juez amigo del protagonista, e incorpora un relato, Estoria de los dos amadores Árdanlier e Liesa, que ocupa la mitad de la obra.

De 1470 es Triste deleytación, novela que entrelaza de forma trágicamente la historia de dos parejas de amantes. De su autor solo se conocen las iniciales.

El castellano Juan de Flores escribió Grimalte y Grasilda, y Grisel y Mirabella.

Cárcel de Amor

En esta novela, escrita en 1492 por Diego de San Pedro, el narrador es un personaje importante: sirve de intermediario entre Lerieno y Laureola y además sientes los efectos negativos del trágico desenlace. El amor se presenta como fe que ennoblece al amante, y la mujer, inalcanzable, es fuente de gracia. El martirio del amante se identifica con el sufrimiento de Cristo.

La Celestina

Autoría

La autoría de la Comedia(después Tragicomedia) de Calisto y Melibea es muy discutida. Se acepta que Fernando de Rojas es autor de los actos II al XXI. Para el primer el acto, anónimo, se baraja a Rodrigo Cota.

Rojas nació en Puebla de Montalbán (Toledo) entre 1473 y 1476. Estudió en Salamanca y se estableció como

jurista en Talavera de la Reina, donde se casó con Leonor Álvarez de Montalban. Fue nombrado alcalde mayor de Talavera en 1538. Murió en 1541.

Orígenes de la obra

En la Celestina tiene influencias de:

–La comedia romana, de la que deriva el uso del tú, con independencia de la situación social del personaje, y el uso del aparte.

–La comedia elegíaca, de ella incorpora la figura del criado y su tono sentimental.

–La comedia humanística, cultivada en círculos universitarios italianos en la primera mitad del s. XIV, se presentan hechos de la época, la acción en distintos lugares, el empleo de largos monólogos y el anticlericalismo.

Género: ¿drama o novela?

A la Celestina se la considera drama por el predominio en el diálogo de un dramatismo verbal conflictivo y un elevado tono emocional, así como la ausencia de datos proporcionados por el narrador y por los apartes.

También se la considera una novela dialogada, por las dificultades que entraña su representación (por su larga duración y extensos parlamentos)

Modalidades del discurso dramático.

El diálogo de la Celestina presenta gran variedad: algunos parlamentos son largos y retóricos, otros son concisos y rápidos. También incorpora monólogo para la expresión en soledad y la exposición de debilidades, temores e intenciones de los personajes.

El aparte, que era mecanismo de comicidad en el teatro romano, no siempre tiene función humorística en la Celestina: en algunos casos el personaje no oye nada, otras pide que se repita lo dicho, y otras veces finge no oír.

Tratamiento del amor

Parodia del amor cortés

En el inicio de la obra, Calisto comete la primera transgresión de las reglas del amor cortés al saltarse el período de espera cuando se declara a Melibea la primera vez que se encuentran a solas. Además, el joven no guarda secreto, pues se lo cuenta todo a su criado Sempronio, que le aconseja la ayuda de una alcahueta, la Celestina.

Magia

Celestina acude a la magia para que Calisto consiga a Melibea. La alcahueta hace uso de la philo-captio (captación de amores), y para ello invoca al demonio.

Locura amorosa

En la obra aparece la concepción de amor como locura, que hará presa en Melibea y la llevará al suicidio.

Amor Sexual

En La Celestina, el amor es físico. La Celestina insiste en el deleite espiritual que ocasiona el acto sexual, y la criada Lucrecia presencia las relaciones de Melibea con Calisto, y Celestina desea contemplar las de Pármeno con Areúsa.

Increpación al amor

El amor es duramente atacado por Pleberio, padre de Melibea, tras el suicidio de esta, en un monólogo al final de la obra.

Personajes

Los personajes de la Celestina se van configurando por sus parlamentos y por los juicios y descripciones de los demás personajes. Se definen por su posición social.

–Calisto–Al principio es un personaje más bien cómico, ya que representa la parodia del amor cortés y la locura amorosa, pero tras la primera noche de amor su sentimiento se va transformando en verdadera pasión. Insensato y egoísta, a veces tiene momentos lúcidos.

–Melibea–Es el verdadero personaje trágico. En Melibea no se observa arrepentimiento, ni siquiera cuando se va a suicidar; solo lamenta el dolor que le va a causar a sus padres.

–Celestina–La alcahueta, personaje tan importante que ha nombre a la obra, representa un ataque contra todo lo establecido. Físicamente es fea, ha sido alcahueta toda su vida y se jacta de su habilidad. Muy inteligente, sabe vencer a su enemigo por la palabra.

–Sempronio y Pármeno–Sempronio es el falso sirviente de la comedia romana. Participa en las ganancias de la Celestina. Luego la mata, movido por la codicia. Pármeno es un personaje complejo que evoluciona de la fidelidad de Calisto a ser desleal, harto de los desplantes de su amo.

–Elicia y Areúsa– Prostitutas amigas de Celestina, que cobran importancia cuando planean la muerte de Calisto en venganza por la pérdida de sus enamorados(Sempronio y Pármeno)

–Pleberio y Alisia– Pleberio adquiere relevancia al final. Su mujer, Alisia queda en un segundo plano.

Finalidad de la obra

Obra muy original y compleja, su ambigüedad ideológica ha suscitado diversas interpretaciones. Algunos insisten en su intención moralizadora; prevenir de la capacidad de destrucción del loco amor y advertir sobre la ruindad de alcahueta y falsos sirvientes. Prueba de esta intención es que los personajes mueren sin confesión.

Otros piensan que en La Celestina predomina una visión desengañada y pesimista del mundo, donde el ser humano queda desamparado e indefenso frente al destino.