

LITERATURA

GÉNEROS LITERARIOS

****Épica:** Del griego epos (narración, relato), que hoy llamamos narrativa, expresa artísticamente acontecimientos externos al escritor o creador.

+Poesía épica: Recibe el nombre de poesía épica la que narra en verso y de manera idealizada las hazañas de héroes históricos o legendarios. Dentro de este género se incluyen:

–Epopéya: Designa un poema épico de gran extensión relacionado con el origen de un pueblo. El Ramayana y el Mahabharata de la India y las dos grandes obras de Homero, la Ilíada y la Odisea; otros poemas épicos como la Eneida de Virgilio, y los cantares de gesta medievales como el Beowulf (Inglaterra), el Cantar de los Nibelungos (Alemania), el Cantar de Roldán (Francia) y nuestro Poema del Mio Cid, entre otros.

–Poema alegórico: Es una narración que emplea un lenguaje simbólico con el propósito de revelarnos un significado oculto de carácter eminentemente religioso, filosófico y moral.

–Poema épico culto: fue un género muy cultivado por la literatura renacentista y tiene como modelo la Eneida. Luis de Camoens escribe la epopeya nacional de Portugal en Os Lusíadas. Un poema épico de España que merece ser destacado es La Araucana, de Alonso de Ercilla.

–Romance: Se trata de una composición genuinamente española de carácter anónimo popular, que tiene su origen en la fragmentación de los cantares de gesta. Entra en la literatura escrita a partir del siglo XV. Consta de un variable número de versos octosílabos, con rima asonante en los pares, quedando sueltos los impares. El legado de toda la producción literaria de romances se conoce con el nombre de Romancero.

+Formas narrativas breves

–Leyenda: Consiste en un pequeño relato de tradición oral, forjada a veces a partir de hechos o personajes históricos. Las leyendas aparecen vinculadas a un lugar fijo: fuente, monasterio... En ellas siempre aparece el elemento mágico o sobrenatural.

–Apólogo y fábula: Son, como la leyenda, relatos breves, en verso o en prosa, que, por su contenido y propósito didáctico-moral, se incluyen dentro de la literatura sapiencial.

El apólogo está escrito en prosa, y suele ser más largo que la fábula. Es una literatura basada en los ejemplos. Suele confundirse con el cuento.

La fábula es en verso y protagonizada por animales. Un buen fabulista de la antigüedad fue el griego Esopo, y el latino Fedro.

–Cuento: Es una forma narrativa en prosa de breve extensión, parecida al apólogo. Condensa una historia protagonizada por uno o varios personajes que se desenvuelven en un marco espacio-temporal único.

El cuento medieval se basa en la narración pura, diálogo, o una alternancia de ambos. El cuento decae durante el Renacimiento y el Barroco, para volver a resurgir en el siglo XIX.

Ejemplos de cuento medieval son los del Conde Lucanor de don Juan Manuel, el Decamerón de Giovanni Boccaccio y los Cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer.

–**Novela:** Es una narración en prosa, de extensión variable, cuyos elementos estructurales son comunes a cualquier otro género o clase de relato. La presencia de un gran número de personajes, la diversidad de espacios, la amplitud temporal, la acumulación de episodios, la importancia del diálogo, el ritmo moroso y la atención a los detalles, visible en el empleo de la descripción.

En el Renacimiento aparece la novela pastoril, morisca y picaresca; en el Barroco, las novelas de Cervantes y la Picaresca inaguran el nuevo rumbo realista.

****Lírica:** Expresa los sentimientos, pasiones o ideas que agitan el espíritu del poeta, es decir, se trata de una poesía subjetiva, íntima. Se distingue formalmente por su brevedad y mayor flexibilidad de disposición.

+Poemas líricos mayores:

–Himno: Composición solmene destinada al canto, íntegramente coral, o con alternancia de solista y coro, de carácter religioso, patriótico, guerrero o político.

–Oda: Lírica personal, extensa y de tono elevado.

–Elegía: Poema lírico extenso que expresa sentimientos de dolor.

–Canción: Poema extenso de tema amoroso.

–Poesía bucólica o pastoril: Presenta, en el marco de una naturaleza amable, escenas o diálogos de tema amoroso entre pastores caracterizados idealmente.

–Sátira: Censura vicios y defectos.

–Epístola poética: Suele abordar temas doctrinales, especialmente de asunto filosófico–moral o literario.

+Poemas líricos menores:

–Soneto: Formados por dos cuartetos y dos tercetos, versos endecasílabos, que admite gran variedad de temas.

–Letrilla: Composición de verso de arte menor, de tema amoroso, religioso o satírico burlesco, en la que al final de cada estrofa se repite un mismo pensamiento, expresado en un estribillo.

–Villancico: Poema breve que consta de uno, dos, tres o cuatro versos como estrofa inicial que se englosan en estrofas sucesivas.

****Dramática:** los textos literarios que sirven de base a las obras de teatro: aquellas en las que unos personajes, es un escenario, representan un conflicto ante unos espectadores. Se dividen en actos, y los actos en escenas o cuadros.

–**Tragedia:** La tragedia consiste en la representación de una acción extraordinaria, en la que intervienen personajes de elevada condición social, que son empujados por un fatum o destino adverso, a conflictos que mueven a compasión y espanto, con el fin de purificar (catarsis) estas pasiones en el espectador y llevarle a considerar el enigma del destino humano. En la tragedia la pugna entre la libertad y la necesidad arrastra la acción a un desenlace funesto (catástrofe). Elemento esencial de las obras trágicas es el coro, formado por un variable número de miembros, cuya función principal es la de narrar o comentar el curso de la acción dramática ante los personajes y el público.

–**Comedia:** El lenguaje no es levado, como en la tragedia, sino familiar y siempre al servicio de la comicidad

y de la risa. Los conflictos representados en la comedia no son graves y se desenlace es feliz. Satirizan los vicios o defectos sociales y moralizan las costumbres.

–**Drama**: Se caracteriza por la mezcla de elementos procedentes de la tragedia y de la comedia (tragicomedia).

+Formas dramáticas menores:

–**Auto Sacramental**: Obra dramática en acto y verso, en la que se tratan temas teológicos con intervención de personajes alegóricos que encarnan la vida y la muerte, el alma y el cuerpo, la virtud y el vicio. Se representaban en las fiestas del corpus.

–**Farsa**: Forma breve, protagonizada por personajes populares de carácter cómico y satírico.

–**Entremés**: Pieza de carácter cómico en la que intervienen topos populares.

***Algunos estudiosos han reducido toda la producción literaria a dos grandes grupos:

–Obras poéticas: recrean un mundo de ficción y responden a un criterio de belleza.

–Obras no ficcionales: como la oratoria o la didáctica, el ensayo o el periodismo (Géneros ensayísticos)

LA LITERATURA MEDIEVAL

+**Situación política**: La península Ibérica se hallaba dividida en diversos reinos, cuyas fronteras eran muy inestables como consecuencia de la Reconquista contra los árabes. A partir del siglo XIII, y hasta el XV, estos reinos eran cinco: Aragón, Castilla, Navarra, Portugal y Granada (este último, musulmán).

+la sociedad medieval: Los tres estamentos sociales eran estos: los nobles, que vivían en los castillos y se dedicaban a las armas y a la guerra; el clero, importante por su labor cultural; y el pueblo llano, formado por los campesinos y artesanos. En el conjunto de la sociedad convivían tres comunidades étnico-religiosas: la cristiana (mayoritaria), la judía y la mudéjar (musulmanes en territorio cristiano).

+la cultura: Debido a la influencia de la Iglesia, la cultura medieval es fundamentalmente religiosa y teocéntrica (que gira en torno a Dios). Los centros culturales son los monasterios, en cuyas bibliotecas los monjes escriben y copian los libros. Los otros dos centros de difusión cultural fueron las cortes de los reyes y los juglares. Las peregrinaciones a través del Camino de Santiago constituyeron una importante vía de comunicación cultural con Europa.

SIGLO X

Primeras manifestaciones escritas: palabras y frases en documentos notariales y en las Glosas silenses y Emilianenses [de los monasterios de Silos y San Millán (=Emiliano) de la Cogolla]. No tienen intención literaria, son simples anotaciones en castellano en textos escritos en latín.

SIGLO XI

Jarchas: Primeras manifestaciones líricas conocidas, algunas de finales del siglo X. Están escritas en dialecto mozárabe, el que era hablado por los cristianos que vivían en territorio árabe. Se trataba de cancioncillas populares que poetas árabes y hebreos recogieron y colocaron al final de las moaxajas, composiciones en lengua árabe o hebrea. Tema: el amor, expresado por una mujer.

SIGLO XII. POESÍA ÉPICA

****El mester de juglaría**

La palabra mester significa oficio, profesión; por lo tanto, mester de juglaría equivale a oficio de juglares. Los juglares eran hombres que se ganaban la vida recorriendo pueblos y castillos para divertir a la gente. En sus actuaciones, además de recitar o cantar poemas narrativos, los cantares de gesta, incluían también acrobacias, juegos de manos, bailes, etc. Muchas de las obras juglarescas, de carácter anónimo y de transmisión oral, se han perdido (sólo se conserva el Cantar del Mío Cid, prácticamente completo, y un fragmento de cien versos del Cantar de Roncesvalles, sobre la derrota de Carlomagno).

Cantares de gesta: poemas narrativos que cantaban las gestas (hazañas, hechos gloriosos) de grandes héroes: Chanson de Roland (Cantar de Roldán) en Francia, Cantar de Mío Cid en España. Eran cantados por los juglares y se transmitían oralmente.

Rasgos característicos de las obras del mester de juglaría:

+Son anónimas

+De métrica irregular, con predominio de versos entre trece y dieciséis sílabas, con rima asonante.

+Temas heroicos basados en hechos históricos.

+Empleo de fórmulas típicas de la expresión oral, como las llamadas al público para que participe en la narración.

****El Cantar de Mío Cid**

+El código del Poema de Mío Cid contiene 3730 versos y está incompleto. Le faltan tres hojas: la primera del cantar, la que sigue al verso 2337 y otra que sigue al verso 3507, en total alrededor de 150 versos, que han sido reconstruidos a partir de la Crónica de Veinte Reyes.

El texto del código no corresponde al de la primera redacción de la obra. Posiblemente hubo, en un primer momento, un poeta que elaboró unos materiales originales, a partir de los cuales poetas laicos o clérigos hicieron diversas refundiciones orales y escritas hoy ya perdidas.

No hay acuerdo sobre si intervino un poeta o más de uno en la versión del código. Ramón Menéndez Pidal sostiene la tesis de una doble autoría en el Poema: el que llama poeta de San Esteban de Gormaz sería el responsable del cantar I, parte del cantar II y un poco del III, es decir, las partes en las que prevalecen los aspectos informativos y verosímiles sobre los propiamente artísticos. Sobre el texto realizado por este primer autor trabajaría un segundo, el poeta de Medinaceli, un refundidor, al que Menéndez Pidal le atribuye los rasgos más novelescos, la consecución de los efectos más poéticos y el dramatismo de la obra. Para este erudito, Per Abatt sería, así, un simple copista; otros investigadores, como Colin Smith, por el contrario, le atribuyen la autoría del poema.

+La estructura

El Poema de Mío Cid presenta una gran unidad argumental, apoyada en una serie de motivos que reaparecen una y otra vez a lo largo de la composición, todos ellos relacionados con Rodrigo Díaz de Vivar, su protagonista. La obra se divide en tres cantares o partes:

–Cantar del destierro: El Cid es desterrado de Castilla por el rey Alfonso VI. Se separa de su mujer, doña Jimena, y con unos pocos seguidores leales se dirige a tierra de moros, donde consigue sus primeros éxitos militares.

–Cantar de las bodas: El Cid, después de conquistar Valencia a los moros y ofrecérsela al rey Alfonso VI, casa a sus dos hijas, doña Elvira y doña Sol, con los infantes de Carrión. Este cantar se considera el centro poético del poema.

–Cantar de la afrenta de Corpes: Los infantes de Carrión, objeto de burla en la corte del Cid debido a su cobardía, deciden regresar a Castilla. Por el camino, en el robledal de Corpes, maltratan y abandonan a sus esposas. El Cid se venga posteriormente de ellos y vuelve a casar a sus hijas con los infantes de Navarra y Aragón.

+El argumento

El Poema del Mio Cid tiene dos líneas argumentales básicas o temas:

–La primera de ellas se refiere a la aventura que sigue al destierro del Cid, por orden del rey de Alfonso VI, y que da lugar a la conquista de Valencia, a la recuperación de la honra perdida (la honra social) y, en última instancia, a la reconciliación entre el señor y su vasallo. Posee un tono narrativo bélico y heroico.

–La segunda línea relata las bodas de las hijas del Cid, la afrenta de Corpes y la consecución de la gloria por el protagonista, después de haber conseguido casar a sus dos hijas con dos futuros reyes de España (recuperación de la honra familiar). Presenta un tono más pacífico y cortesano.

+La métrica

Es irregular, se compone de series de diferente número de versos con rima asonante. La medida de los versos es entre 16–20 sílabas, están divididos por una cesura en dos hemistiquios. Las estrofas son monorrimas (misma rima).

+Lengua y estilo

–la escasez del uso del adjetivo.

–el movimiento verbal.

–el predominio de la yuxtaposición y la coordinación oracional.

–el léxico concreto. Aparecen palabras arcaicas, latinismos y arabismos.

–las expresiones formulísticas, como el epíteto épico, utilizado para llamar la atención sobre la cualidad de un personaje, ciudad,... (¡Campeador, en buena hora, que habéis ceñido la espada!)

–las expresiones de acción de gracias

–las llamadas de atención al auditorio

–los paralelismos, la exclamación, la comparación, la antítesis y el pleonismo

–el peso del diálogo, que le confiere a su lenguaje un perfil dramático, característico del teatro.

+Los temas

El destierro injusto; el buen soldado, el vasallaje; la guerra como medio para obtener riquezas, honor y fama; la envidia, la vergüenza, la justicia y el favor real; la religiosidad del Cid, la condición de padre y esposo

ideal. Y sobre todo la recuperación de la honra perdida.

+Los personajes

Están en función del protagonista, aparecen en bandos: los fieles al Cid, los nobles enemigos, los adversarios, etc. Los personajes importantes están tratados individualmente, exceptuando los que aparecen en parejas (hijas del Cid, Raquel y Vidas...)

+El personaje del Cid

Para elaborar el Poema, el autor selecciona hechos más relevantes de la vida del Cid, y proyecta sobre ellos la imagen de un gran héroe. Sus aventuras se producen en la España feudal y son las de un individuo caído injustamente en desgracia. Llevado por la necesidad emprende un camino para recuperar la honra y el patrimonio perdido. El Cid es un infanzón, pertenece a la baja nobleza. Aún así actúa como un hombre de gran personalidad y superior a algunos otros nobles. Su fama se cimenta en el ejercicio de sus virtudes y comportamientos heroicos. Esa fama, despierta la envidia de los nobles que provocarán su destierro. El Cid es la imagen ideal de un hombre movido por los resortes de la mesura, la fidelidad a su rey, la religiosidad, la inteligencia estratégica, la valentía, la fuerza física, la solidaridad con los suyos y el humor. Es un mito del guerrero triunfador con una familia, frente a la cual se muestra un hombre tierno y sensible. La figura del Cid ha permanecido viva en la literatura, la historia y el arte a través de los tiempos, la recogen en sus obras: Fray Luis de León, Cervantes, Quevedo, Machado, Antonio Gala, entre otros.

SIGLO XIII

*****Poesía. El mester de clerecía**

El mester de clerecía (oficio de clérigos) es la escuela poética de los autores cultos, normalmente clérigos. Se caracteriza por:

–FORMA–> utilizan la cuaderna vía (estrofa de cuatro versos alejandrinos –14 sílabas– divididos en dos hemistiquios, que riman todos entre sí en consonante)

–TEMAS–> predominan los religiosos, novelescos, de historia antigua o nacional.

–Intención divulgadora, moralizante y didáctica

–Sus autores no son anónimos, sino que firman sus obras.

*****Lírica primitiva**

+Lírica provenzal o trovadoresca.

Poesía refinada y cortesana, origen de toda la lírica en lengua romance, se cultivó en las cortes señoriales de Provenza desde el siglo XI al XIV. Compuesta por los trovadores, desarrolla sobre todo el tema del amor cortés: idealización de la mujer, de la que el poeta se siente como una especie de vasallo. Géneros principales: la canço (o canción, de tema amoroso), el sirventés (o serventesio, de carácter satírico) y la tenço (o disputa, discusión o debate sobre temas variados).

+Lírica gallego-portuguesa.

De origen provenzal, con composiciones de fines del XII y gran desarrollo en el XIII. Géneros: cantigas de amor (poemas de amor cortés: el poeta expresa por su dama), cantigas de amigo (una mujer expresa su tristeza

y melancolía por la ausencia del amado) y cantigas de escarnio (sátiras y burlas contra determinados personajes). Métrica; estrofas paralelísticas con estribillos al final, que van repitiendo el mismo tema con ligeras variaciones.

+Lírica tradicional castellana.

Canciones populares, anónimas, transmitidas oralmente. Ninguna de ellas se ha conservado en manuscritos anteriores al siglo XV. Forma métrica: villancico tradicional o zéjel (composición árabe) formado por un estribillo (de dos o tres versos) que se repite y una serie de estrofas (glosas) que desarrollan el tema propuesto en aquél. El último verso de cada estrofa o glosa rima con el estribillo, anunciando la repetición total o parcial de éste. La estructura métrica más común es la siguiente: aabbbaaa. Los versos más frecuentes son de seis y de ocho sílabas, y la rima puede ser asonante o consonante. Géneros principales: planto, llanto o endecha (canciones funerarias: expresaban el dolor por la muerte de un ser querido), mayas (llegada de la primavera y del amor en el mes de mayo), canciones de trabajo (sobre las diferentes labores del campo), canciones de amor, cantos de bodas.

***Prosa

Alfonso X el Sabio fue el impulsor de la traducción al castellano de obras en latín, árabe y hebreo, que él supervisaba y corregía.

SIGLO XIV

***Poesía

Juan Ruiz, arcipreste de Hita. Nacido a finales del siglo XIII, continúa la escuela del mester de clerecía en el XIV con su única obra. Libro de Buen Amor. Excepto su nombre, y que fue arcipreste de Hita (Guadalajara), no se conoce ningún otro dato biográfico.

+Libro de Buen Amor:

Título, fecha y extensión→ El poema carece de título. El que ahora lleva se le impuso modernamente, tomado de algunas frases que en él aparecen. Se conserva en tres manuscritos, dos del XIV y uno de comienzos del XV, y se sabe que fue editado dos veces en el siglo XIV, en 1330 y 1343. Consta de 1728 estrofas de métrica variada, con predominio de la cuaderna vía en alejandrinos; en total, más de siete mil versos.

Contenido→ Obra miscelánea, que trata de diversos temas:

–Relato en forma autobiográfica de una serie de aventuras amorosas supuestamente protagonizadas por el yo narrador [merecen destacarse sus encuentros con las serranas (antítesis de la mujer ideal) y el episodio de la monja doña Garoza].

–Una serie de cuentos y fábulas ejemplos de origen latino, francés y oriental, siempre con carácter didáctico.

–Digresiones didácticas de tipo moral o satírico, como la dirigida contra las propiedades del dinero.

–El episodio de don Melón y doña Endrina, ayudados en sus amores por la Trotaconventos, versión libre de una comedia latina medieval, el Pamphilus. La figura de Trotaconventos es un claro precedente de La Celestina.

–Un relato alegórico que parodia la poesía épica y narra la batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma y el triunfo de Don Amor.

–Una serie de composiciones líricas de temas variados. Se divide en poesía religiosa en honor a la Virgen y en poesía lírica amorosa. Este fragmento es lo único que no aparece en cuaderna vía.

Intención de la obra→ Aunque en la introducción en prosa el Arcipreste afirma que le mueve una intención moralizadora para combatir el loco amor del mundo, el tono alegre y humorístico del libro han hecho dudar sobre la sinceridad de esa intención.

***Prosa

D. JUAN MANUEL

+Vida

Vivió durante el Siglo XII y XIII, fue sobrino de Alfonso X El Sabio, fue un noble culto que combinó las armas y las letras. Intervino en el vida política y militar de su tiempo, mostrándose como un acérrimo defensor de la sociedad estamental. Era un gran religioso cristiano, pero las contradicciones entre su pensamiento y sus actos, marcaron su trayectoria vital.

+Lenguaje y estilo

Se caracteriza por una expresión sobria y concisa, procurando siempre una claridad y un realismo acorde con la intención didáctico–moral de su obra.

+La obra de Don Juan Manuel

Junto al Conde de Lucanor, escribió:

- Libro del caballero y el escudero, basado en el Llivre del orde de caballería, de Ramon Llull.
- Libro de los Estados
- Libro de la Caza.
- El Libro Infinito
- El Libro de las Armas.

Conde de Lucanor, es su obra principal, consta de cinco partes; la primera, la más famosa, formada por una colección de 51 cuentos o ejemplos. Don Juan Manuel reelabora literariamente los ejemplos de diversas fuentes, con el propósito de transmitir una determinada enseñanza moral. Las cuatro últimas secciones del libro recogen de forma culta un parecido contenido moral al de los cuentos.

Las principales fuentes del Conde Lucanor son: las colecciones orientales de Apólogos, las fábulas de Esopo y Fedro, Ramón Llull, las crónicas históricas, la Biblia y la Tradición oral.

Cada cuento trata un tema diferente (salvación del alma, la guerra, la paz, la riqueza, la honra) todos ellos, tienen la misma estructura: el marco, la historia y los versos finales. En el marco, el narrador presente al Conde y a su Consejero Patronio. El Conde, ante un problema que se le plantea, pide consejo a Patronio, el cual le propone una parábola que servirá de ejemplo para la solución del problema. La breve historia que narra Patronio constituye el cuento. En los versos finales (endecasílabos pareados en general) D. Juan Manuel sintetiza la enseñanza o moraleja que se deriva del cuento.

Los personajes suelen ser humanos o animales, y el autor los presenta con rango de gran viveza, dotados de una dimensión psicológica desconocida y armonizados con su escenario de vida, además de humorístico; sin perder el enfoque moral durante toda la obra. Todos los estamentos sociales se incluyen en la obra, e incluso el autor aparece en ocasiones como un personaje más.

Con D. Juan Manuel, la prosa castellana de ficción alcanza su madurez.