

## **La Épica:**

La épica nace como consecuencia del espíritu heroico que anima a una colectividad en el periodo de su formación nacional. La épica venía a cubrir la curiosidad popular sobre sus héroes, convirtiéndose en sustituta de la historiografía. La épica nace muy apegada a la historia, pero no es historia; es ante todo literatura y en ocasiones los acontecimientos históricos están literaturizados.

La épica surge del deseo colectivo de conocer sucesos que le afectaban directamente y de sus personajes, pero una vez surgida, los hechos históricos quedan sujetos a la actitud literaria que los hace atractivos.

## **LA ÉPICA: NOCIONES GENERALES**

La épica es la narración en verso, cuyo objeto esencial es la persecución del honor a través del riesgo. Las gestas pueden ser individuales y colectivas. La épica de los diferentes países muestra una serie de rasgos comunes. Se distinguen dos grupos de épica:

- a.- La épica heroica, poemas compuestos de manera oral o escrita.
- b.- la épica culta, redactada en latín o romance y pretende ser continuadora de la epopeya clásica.

La primera en aparecer es la épica heroica oral, tras ella la épica heroica escrita y de transmisión oral y la épica culta. Los temas y las técnicas pueden coincidir, y su diferencia radica fundamentalmente en el público al que va dirigida.

## **LA ÉPICA HEROICA**

Era transmitida por medio de juglares de forma oral. Más tarde algunos autores componen poemas épicos por escrito que los juglares transmiten. Las composiciones heroicas son llamadas cantares de gesta. En principio los temas de los cantares afectan sólo a una determinada sociedad, en un segundo momento su campo de actuación se extiende a países próximos. Los cantares de gesta estaban destinados al canto y dirigidos a un público amplio, compuestos en un lenguaje sencillo. Los autores gozaban de gran libertad en sus composiciones, aunque se sujetaban a unas reglas técnicas que conformaban una escuela unitaria que se conoce con el nombre de "mester de juglaría".

## **LA PROBLEMÁTICA DE LOS ORÍGENES**

Se han estudiado tres grupos de problemas:

- Problemas de autoría
- – Problemas de formación de los cantares
- – Lugar de origen de la épica

## **PROBLEMAS DE AUTORÍA**

Se han desarrollado tres tesis. Por un lado la tesis individualista de Bédier, por otro la neotradicionalista de Menéndez Pidal, y por otro la ecléctica de Colin Smith.

Bédier defiende que los primeros poemas conservados de la épica románica son los primeros escritos (Cantar del Mío Cid y Chanson de Rolan). Sus autores serían los creadores de este género, y se redactarían en épocas muy posteriores de los hechos históricos relatados, posiblemente por un clérigo que disponía de fuentes

escritas conservadas en bibliotecas de monasterios. Su finalidad sería propagandística para incentivar la visita a sus monasterios.

Para Menéndez Pidal los textos conservados son producto de una tradición de textos perdidos, primero orales y más tarde escritos, que eran continuamente modificados por el juglar. Se basa en varios hechos comprobados: la prosificación de los cantares que fueron incluidos en las crónicas; en segundo lugar la narración de hechos históricos necesita ser compuesta en fecha relativamente cercana al suceso; y en tercer lugar pro la aparición en los cantares de detalles históricos reales y comprobados cuyo conocimiento sólo puede proceder del mismo momento temporal en que se produjo el hecho.

La postura de Colin Smith es intermedia, se acepta que los cantares referidos no pueden ser los primeros compuestos, su perfección indica un aprendizaje previo, quizás orales de carácter popular. Pero es la obra de un autor culto que se basa en las tradiciones, en documentos notariales sobre el hecho histórico. Distingue dos tipos de épica: los de transmisión y composición oral, y los de composición escrita y transmisión oral. El paso a la composición escrita se dio en Francia a fines del siglo XI, y en España a principios del XIII.

## **FORMACIÓN DE LOS CANTARES**

Sobre este asunto se han desarrollado tres teorías: la tesis tradicionalista de Gastón Paris y los románticos, la neotradicionalista de Menéndez Pidal y la individualista de Bédier.

Para Gastón Paris y los románticos, los cantares de gesta fueron formados mediante la fusión de una serie de baladas o cantinelas que existían con anterioridad.

Menéndez Pidal afirma que los cantares de gesta no son posteriores a los romances. Primero es el cantar, y el romance es una fragmentación el anterior. Los cantares, breves al principio, fueron aumentados con la inclusión de nuevos hechos, lo que hacia imposible la memorización teniendo que acudir al escrito.

Los individualistas ponen el origen de los cantares en un autor culto y documentado, de sus textos se derivan directamente los cantares actuales.

## **LUGAR Y ORIGEN DE LA ÉPICA**

Se han dado cuatro explicaciones:

- Teoría del origen francés. Por la anterioridad de los cantares franceses conservados y su posible influencia en los castellanos.
- Origen arábigo-andalúz. Por la existencia en las crónicas árabes de restos de leyendas épicas, perdidas en la actualidad.
- Origen germánico. Defendida por Menéndez Pidal y que indica el origen visigodo de la épica, y su introducción y difusión por occidente.
- Origen castellano. Se han identificado sucesos acaecidos en el período de formación de Castilla, insertos en los cantares, lo que hace opinar que en ese período surge la épica castellana.

## **CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ÉPICA ESPAÑOLA**

Según Menéndez Pidal tres rasgos distinguen a la épica castellana:

- Anonimia: los compositores son anónimos y su obra es de uso y modificación colectiva.

- Realismo e historicidad: la composición se realiza en fechas cercanas a los hechos, aunque no todo su material es histórico. No se incluyen hechos fantásticos y son puramente reales.
- Tradicionalidad: los temas épicos perduran en el tiempo, rebasando las fronteras de la época medieval.

## **RASGOS FORMALES**

Se encuentran los siguientes: rima asonante, metro irregular y empleo de fórmulas orales, o estilo oral formulario.

## **TEMAS Y CANTARES**

De toda la épica castellana sólo se han conservado tres cantares: "Cantar del Mío Cid", "El cantar de las mocedades de Rodrigo" y un fragmento del "Cantar de Roncesvalles". Otros han llegado a nosotros a través de las prosificaciones realizadas para su inclusión en las crónicas, como el "Cantar de los siete infantes de Lara".

El conjunto de cantares de los que se tiene noticia, se pueden clasificar de la siguiente manera:

### Referentes a la pérdida de España:

- "Cantar de Rodrigo"

### Del ciclo carolingio:

- "Cantar de Roncesvalles"
- "Cantar de Bernardo Carpio"

### De tema castellanos:

- "Cantar de Fernán González"
- "Cantar de los siete infantes de Lara" (o de Salas)
- "Romance del infante García"
- "Cantar de la condesa traidora"
- "Gesta de Ramiro y García, hijos de Sancho el mayor"
- "Cantar del cerco de Zamora"
- "Cantar de la jura de Santa Gadea"
- "Cantar del Mío Cid"
- "Cantar de las mocedades de Rodrigo"

### Otros temas:

- "Gesta del abad don Juan de Montemayor"
- "Cantar de la mora Zaida"

## **EVOLUCIÓN GENERAL**

Según Menéndez Pidal la evolución de los cantares tiene cuatro etapas:

- Período de formación, desde los orígenes hasta 1140. Son cantares breves (quinientos o seiscientos

versos).

- Etapa de florecimiento o plenitud, desde 1140 hasta 1236. Se aumenta la longitud y se perfecciona con gran influencia de la épica francesa.
- Etapa de las prosificaciones, desde 1236 hasta mediados del siglo XIV. Donde los cantares sirven de base para las Crónicas, prosificándose.
- Época de decadencia, hasta mediados del siglo XV. Enorme crecimiento de los cantares que recogen las nuevas condiciones sociales, con lenguaje más retórico y artificioso, y más episodios fantásticos.

Finalmente los cantares se fragmentan, recitándose sólo aquellos trozos que resultan más Populares, surgiendo los romances

## **EL CID HISTÓRICO**

El Cid fue una figura histórica importante, como conquistador y militar, y representa una nueva clase social, la baja nobleza. Esta clase social ansiosa por ascender en la escala del poder, se puso al lado del rey Sancho y despreciaba a la antigua nobleza leonesa y castellana.

Su figura aparece ya en la "Estoria de España" de los monjes de San Pedro de Cardena, abarcando hasta el siglo XIII, y que se consolidó el culto al Cid cuyo sepulcro se conservaba en ese monasterio.

## **EL CID EN LA LITERATURA MEDIEVAL ESPAÑOLA**

El "Cantar del Mío Cid" forma parte de un conjunto de obras literarias compuestas sobre la figura de Rui Díaz, algunas en latín, y otras en romance.

## **LAS MOCEDADES DE RODRIGO**

Fue compuesto en la segunda mitad del siglo XIV, de poca verosimilitud histórica y con abundantes relatos fantásticos. Se ha conservado incompleto al ser copiado al final del manuscrito de la "Crónica de los Reyes de Castilla".

El Cid aparece como un personaje atrevido por la fusión de dos cantares diferentes: "El cantar de las cinco lides" y el "Cantar de la invasión de Francia".

## **OTROS TEXTOS SOBRE EL CID**

Existen noticias sobre otras obras en las que el Cid es protagonista o actor importante. Entre ellos el "Carmen Campidoctoris" (1093–1157); el "Cantar de Sancho II", el "Poema de Almería" también en latín (1147–1157), es posible que existieran más textos anteriores al "Mío Cid".

## **DATOS Y PROBLEMAS EXTERNOS DEL CANTAR DEL MIO CID**

### **FECHA Y ESTADO DE CONSERVACIÓN**

El cantar fue publicado por primera vez en 1779 por Tomás Antonio Sánchez en su "colección de poesías castellanas anteriores al siglo XV", del que sólo se conserva un manuscrito copiado por Per Abbat a fines del siglo XIV. Su fecha de composición pudo ser hacia 1140, o bien 1245 como indica una fecha en el manuscrito.

### **EL AUTOR**

Se desconoce su nombre, pero se cree que conocía bien la zona de Medinaceli y San Esteban de Gormaz, por

lo que se ha especulado con la doble autoría. Uno primitivo de Gormaz más cercano en el tiempo, y otro de Medinaceli que introduce nuevos elementos e inexactitudes históricas. Esta postura es defendida por Menéndez Pidal.

Otros autores no consideran al autor un clérigo, dadas las escasas referencias religiosas del texto. Sin embargo contra esa opinión nos encontramos con abundante referencia a temas legales y jurídicos, pro lo que el autor se muestra conocedor del tema.

## **EL TEMA Y LOS TEMAS**

El tema principal del "Cantar del Mío Cid es la honra y su recuperación pro el protagonista. Otros temas pueden ser la ascensión del Cid al poder, el buen soldado, el de la integridad.

## **INTRODUCCIÓN:**

El cantar del Mío Cid es la obra literaria española más importante del feudalismo.

Ruy Díaz de Vivar, el protagonista de este gran poema épico, es un personaje histórico, noble español, vecino de Burgos de vivir que convivió con los reyes Sancho, Fernando y Alfonso VI.

En el Cantar del Mío Cid, se presenta la lucha entre cruzados y cristianos, la espada y la cruz contra el enemigo común.

Cuenta con el conocimiento característico de los siglos medievales y un hondo sentido espiritual.

Relata todas sus aventuras por las que pasó en su vida desde que llevó a cabo encargos del rey.

## **ESTRUCTURA INTERNA: EL COMPONENTE QUE LA DEFINE**

Todo el proceso estructural va desde la deshonra inicial hasta la consecución de una máxima honra con su equiparación con el rey, partiendo de una situación de deshonra que va modificándose paulatinamente. Esta obra está organizada en tres cantares:

### **• Cantar del destierro:**

Cuenta como el Cid es desterrado injustamente por el Rey; como realiza sus primeras batallas contra los moros y su primeras conquistas.

### **• Cantar de las bodas:**

El campeador ganó las tierras de Jérica, Onda y Almenar, y todo lo que rodeaba a Burriana. También tomó Murviedro, que causó temor a todo los habitantes y señores de Valencia, quienes decidieron sitiarlos; por lo que el Cid Campeador manda mensajeros a Jérica, Olocan, Onda, Almenar y Burriana, para que se juntaran y prepararan para la batalla campal. La que ganaron y mataron a 2 reyes de Valencia.

Así siguieron ganando territorios durante 3 años, y los de Valencia iban muriendo de hambre, por lo que desesperados, enviaron cartas de auxilio al rey de Marruecos, pero ya que se encontraba en guerra contra los de la cordillera marroquí de Atlas, no les atendió.

Finalmente se reunieron a las orillas del río Tajo, donde en la reunión, el rey le pide al Cid las manos de sus hijas, para desposarlas con los infantes de Carrión, así que el Cid les da las manos, pero dice que él (el rey), sería quien entregara a sus hijas, no él. Así es que el rey deja en su representación, para entregar a las hijas del

Cid a Minaya Álvar Fáñez. Llegaron a Valencia, y se llevaron a cabo las bodas, y vivieron allí dos años en medio de muchos agasajos.

### **3- Cantar de La Afrenta de Corpes:**

Un día, se despertaron y un león que tenían enjaulado, se había escapado, y al verlo, los infantes de Corrión, espantados se escondieron. Al instante, el Cid salió a ver lo que sucedía, y en el momento de ver el león al campeador, se quedó quieto y manso, y así él lo llevó de regreso a su jaula. Por esto, todos se burlaron de los infantes, por su cobardía. Pero el Cid los calló. Para vengarse del Cid, deciden maltratar a sus esposas; finalmente el Cid les acusa ante el Rey y sus hijas se casan con los infantes de Aragón y Navarra.

### **ACCIÓN PRINCIPAL E INCIDENTES**

La acción principal es el sistema de incidentes ocasionados por lo que exige la honra del Cid y su factor determinante las relaciones del Cid y del Rey. La acción principal es la protagonizada por el Cid desde el momento de su destierro hasta que logra rehabilitarse, y cada incidente narrado contribuye al engrandecimiento del héroe.

### **LOS ÁPICES FORMALES**

Las partes culminantes (ápices formales) son la llegada de Jimena a Valencia, la materialización del perdón real al Cid y las Cortes de Toledo. Son hitos fundamentales en la obra, y en la obtención de honra por el Cid.

### **LOS PERSONAJES: CARACTERIZACIÓN Y RELACIONES ENTRE ELLOS.**

Los personajes se caracterizan de diversas formas: por sus acciones, por sus reacciones, por sus propias palabras, por los epítetos, etc.

La introducción de estos personajes en el relato sucede siempre en el momento justo, con su actitud más característica y con pocas intervenciones orales, definiéndose sobre todo por sus acciones.

### **RASGOS DE MIO CID:**

En su caracterización se emplea la técnica del contraste, fiero y valiente, pero también sensible, encarnando las más altas virtudes caballerescas y evitando su encasillamiento.

### **EL REY: SUS RELACIONES CON EL CID**

El Cantar se estructura en las relaciones entre el Rey y el Cid. La actitud del Cid frente al Rey es activa y volitiva. La del Rey frente al Cid pasiva. La figura del Rey se presenta sin partidismo, un agente abstracto del destino.

### **LOS ENEMIGOS**

Son parte importante del Cantar, sus acciones van dirigidas contra el Cid, primero indirectamente y luego más francamente.

### **DOÑA ELVIRA Y DOÑA SOL (hijas del Cid)**

Son las agentes del intento de recuperación del honor del Cid en las primeras bodas. Después de este fracaso, propician la consecución de este objetivo con las bodas definitivas.

## **JIMENA (esposa del Cid)**

Sus relaciones con el Cid son íntimas, basadas en sentimientos profundos. Comparte su vergüenza y su posterior honor, es la acompañante del héroe.

## **OTROS PERSONAJES**

Destacan dos grupos: los acompañantes del Cid y los moros contra los que lucha. Los primeros comparten las vicisitudes del Cid, destaca Minaya Alvar Fáñez.

Los moros son el medio que el Cid aumenta su honra, aunque no existe maurofobia, ya que aparecen moros aliados al Cid.

## **ALGUNAS TÉCNICAS UTILIZADAS**

### **EL CONTRASTE**

Los hechos negativos posteriormente desembocan en positivos y a la inversa. Así el destierro sería el inicio del encumbramiento del Cid, las primeras bodas lejos de producir honor provocan lo contrario.

### **EXPECTACIÓN**

El autor presenta en todo momento una incertidumbre sobre el porvenir, que mantiene la tensión hasta desembocar en un episodio positivo para el héroe.

### **SUPRESIÓN DE NEXOS EN EL RELATO**

Se cambia de acción sin señalar todos los puntos que las unen, provocando la imaginación de los espectadores.

### **PARALELISMO Y PARATAXIS**

Los diversos componentes del Cantar se integran de forma paralela, la familia y la política, la del Cid y sus compañeros, presentando dos facetas diferentes de la misma cuestión.

La parataxis consiste en la composición del poema a base de elementos yuxtapuestos a otros, evitando los nexos y las oraciones subordinadas.

### **VERSOS DE ENCADENAMIENTO**

Son versos que se utilizan para enlazar dos tiradas diferentes, terminando el último verso de una tirada con las mismas palabras o similares que el primero de la siguiente.

### **FÓRMULAS DE LA VOZ NARRADORA**

Se emplean expresiones para mantener la atención del público con el verbo oír y saber, o bien con exclamaciones.

### **RIMA INTERNA**

Consiste en hacer rimar entre sí los primeros hemistiquios de varios versos introducidos en una tirada, producen una intensificación dentro del relato.

## **Métrica del Cantar:**

Formado por series de diferente número de versos; su rima es asonante; los versos irregulares (10–20 sílabas); los versos alejandrinos predominan en el Cantar y al igual que todos está dividido en dos hemistiquios.

## **OTROS RECURSOS Y RASGOS DEL CANTAR**

### **EL HUMOR**

Se mezclan elementos serios y cómicos. Se encuentran tres episodios cómicos: el de las arcas de arena, el del Conde de Barcelona y el del león, y son una especie de relax dentro de la narración.

### **SIMBOLISMO**

Algunos objetos mencionados cumplen una función simbólica. Los pendones dan colorido a las batallas, la espada ceñida significa huida, la espada en la mano lucha, los mantos significan riqueza, la barba símbolo de virilidad.

Los gestos también tienen valor simbólico: volver la cabeza atrás, dolor; cogerse la barba, satisfacción; besar la mano, aceptación de vasallaje.

### **DINAMISMO**

El relato se ofrece dinámico a través de una serie de recursos, la variedad de movimiento y de tiempo, el movimiento dramático.

La dinamicidad se consigue con tres movimientos: uno externo, existente en el relato; otro interno al auto y otro interno a los personajes.

### **OLVIDOS DEL AUTOR**

Durante el relato se producen olvidos o errores, como el decir que la cofia del Cid era de escarín y más tarde de rançal; o indicar la victoria del Cid en cinco lides cuando sólo se han narrado dos; a Alcar Fáñez lo apresa el rey moro e inmediatamente aparece luchando, etc.

## **EL CANTAR DEL MÍO CID A TRAVÉS DE LA HISTORIA**

El éxito del Cantar en su época fue grande, siendo ya citado y copiado. En el siglo XIV, Per Abbat y la Crónica de Veinte Reyes lo difunden. En los siglos XIII y XIV se transmite por medio de refundiciones y prosificaciones. En 1799 Tomás Antonio Sánchez publica el Cantar, pero el siglo XVIII lo recibió con críticas negativas. El romanticismo lo revaloriza y en el último tercio del siglo XIX comienzan los estudios científicos. En nuestro siglo Menéndez Pidal sienta las bases para un conocimiento profundo del Cantar.

### **La épica castellana, cantares de gesta y Cantar del Cid 12**