

1. La poesía popular

Coexisten una poesía **culta**, escrita, y una poesía **popular**, de transmisión oral.; dentro de la cual se distingue una variedad narrativa, la poesía épica, y otra lírica.

La poesía lírica

La poesía lírica tradicional está integrada por **poemas anónimos** que se fueron transmitiendo y recreando **oralmente** durante siglos.

En la Península Ibérica, las muestras más importantes de esta lírica tradicional son:

- **Jarchas.** Poemas amorosos breves de los siglos XI y XII originarios de **al-Ándalus** y escritos en **mozárabe**, la lengua de los cristianos que vivían en zonas de dominio árabe. Una mujer expresa su vivencia del amor por su amado (*habib*). Tienen **una sola estrofa**.
- **Cantigas de amigo.** Datan de los siglos XII y XIII y proceden de la tradición oral del **noroestepenínsular**, y están compuestas en **galaicoportugués**. Una mujer joven canta sobre su amado (*amigo*), en el escenario campesino y marinero gallego. Tienen más de una estrofa y emplean abundantes repeticiones y paralelismos.

► La lírica castellana

En Castilla existió una lírica popular, con muchas variedades, entre ellas:

- **Serranillas.** Poemas que relatan el encuentro en la montaña entre un caminante y una pastora.
- **Villancicos (canción de villanos).** Poemas amorosos con un estribillo y varias estrofas más largas llamadas mudanzas en las que se desarrolla el estribillo.

La poesía épica. Los cantares de gesta

La épica medieval comprende los **relatos sobre hazañas de héroes** que se compusieron en la Edad Media en distintos lugares de Europa.

Los **cantares de gesta** son **narraciones en verso**. Cantan las hazañas de un héroe perteneciente a la nobleza, quien encarna los valores más elevados de su pueblo. Se transmitían a través de los **juglares**, quienes los recitaban de memoria en plazas y castillos. Por ello, este tipo de poesía épica también se conoce como **mester de juglaría** (oficio de los juglares).

► Características

Los cantares se inspiraban en **hechos históricos** a los que añadían **elementos míticos y legendarios**.

Eran serie de versos asonantes agrupados en **tiradas**. Cada verso se dividía en dos **hemistiquios** separados por una **cesura**.

Los juglares empleaban recursos como **llamadas de atención, epítetos épicos** (fórmulas para elogiar al héroe) y la **reproducción de los diálogos** de los personajes para hacer más vivo y cercano el relato.

► Ciclos de los cantares de gesta

La épica castellana se centra en tres ciclos o **ejes temáticos**, que giran en torno a unos determinados protagonistas:

- **Ciclo castellano.** Trata la **independencia del Condado de Castilla**, con protagonistas como Fernán González o los infantes de Lara.
- **Ciclo carolingio.** Se centra en la figura del rey **Carlomagno**.
- **Ciclo del Cid.** Narra la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, también llamado **el Cid Campeador**, un famoso caballero burgalés del siglo XI perteneciente a la baja nobleza castellana, enfrentada a la aristocracia cortesana.

Una obra capital *Cantar de Mio Cid*

El *Cantar de Mio Cid* debió de escribirse en el siglo XII, a partir de otros poemas sobre su protagonista, y es el único cantar que se ha **conservado casi completo**.

► Tema y protagonista

El Cantar recoge los últimos años de la vida del Cid Campeador, caballero burgalés que sirvió en distintas épocas a reyes cristianos y a soberanos musulmanes.

La obra mantiene un tono general de verosimilitud, pero hay episodios en los que se manipula la historia para engrandecer al Cid. Se le presenta como un héroe inteligente y fuerte que reúne las virtudes del caballero cristiano: amor por su familia, ardor guerrero, generosidad, honradez y religiosidad.

► Lenguaje y estructura

Consta de casi cuatro mil versos, distribuidos en **tiradas** o series de versos de **rima constante** y de **medida irregular**, con un corte o **cesura** intermedia.

Utiliza un lenguaje **muy claro y expresivo**, y los recursos propios del mester de juglaría.

Por su contenido, el *Cantar de Mio Cid* puede dividirse en **tres partes**: Cantar del destierro, Cantar de las bodas y Cantar de la afrenta de Corpes.

2. La poesía culta

El mester de clerecía (oficio de clérigos) es el **conjunto de poemas narrativos** compuestos por autores cultos o clérigos en los siglos XIII y XIV. La palabra *clérigo* designaba al hombre de letras que había recibido una sólida preparación intelectual en latín, en monasterios o universidades, y que divulgaba su saber en lengua romance.

Características

La finalidad de estas narraciones era **enseñar entreteniendo**, es decir, transmitir de forma amena una enseñanza religiosa o moral a los cristianos.

Los **temas** suelen ser **religiosos** (vidas de santos, colecciones de milagros, obras sobre la Virgen María...), si bien hay poemas **históricos o novelescos**.

Se emplea un **lenguaje sencillo** y algunas fórmulas juglarescas, como los paralelismos y las llamadas de atención al auditorio, debido a que estos poemas se leían ante un **público poco instruido** de religiosos o peregrinos. Utilizaban la **cuaderna vía**, una estrofa monorrima de cuatro versos alejandrinos (14 sílabas), con una cesura intermedia.

Autores y obras principales

Las figuras más representativas del mester de clerecía son:

- **Gonzalo de Berceo.** Es el primer escritor de nombre conocido de la literatura en castellano. Su obra tiene una **intención didáctica religiosa** y, según su contenido, se clasifica en **vidas de santos; obras doctrinales y obras marianas**, dedicadas a la Virgen.
- **Juan Ruiz, el arcipreste de Hita.** Es el autor de *Libro de buen amor*, la obra más famosa del mester de clerecía del siglo XV.

Otras obras importantes del mester de clerecía son:

- **Libro de Alexandre.** Relata la leyenda de Alejandro Magno, que se presenta como modelo del soberano sabio y valiente, pero que acaba provocando la ira de Dios por ser demasiado ambicioso.
- **Libro de Apolonio.** Narra las peripecias del rey Apolonio de Tiro, una complicada historia de amor y aventuras con final feliz, en las que el rey y su familia son recompensados por su confianza en Dios.

Una obra capital *Milagros de Nuestra Señora*

Es la obra más conocida de Gonzalo de Berceo, un escritor **preocupado por la calidad** de su obra y **consciente del público** al que se dirige.

Existe una corriente de devoción a la Virgen, a quien se considera una **mediadora entre los cristianos y Dios**. Por ello, en todo el continente surgen numerosas **colecciones de milagros** en los que se ilustra cómo la Virgen intercede por sus devotos. De estas colecciones escritas en latín, Berceo recoge las historias que luego adapta en su obra.

► Estructura y contenido

Los *Milagros* constan de una **introducción** y de **veinticinco milagros** narrados en verso. En todos ellos aparece una persona devota de la Virgen que se encuentra en un peligro y que salva su alma gracias a un milagro mariano.

► Estilo

Como autor culto, el estilo de Berceo se caracteriza por el empleo de la **cuaderna vía** y por incluir algunos cultismos.

Al mismo tiempo, puesto que busca atraer a un público de campesinos, añade numerosas referencias a su realidad y aprovecha las técnicas de recitación oral de los juglares.

Una obra capital Libro de buen amor

Es la **obra más original** de la literatura medieval en castellano. En ella se integran diferentes tradiciones librescas organizadas en torno a una supuesta autobiografía amorosa con el fin de enseñar y entretener.

La obra refleja los profundos cambios sociales y de valores de la época, lo que explica su **ambigüedad**, pues su protagonista muestra a la vez una sincera fe religiosa y una idea alegre y vitalista de la existencia.

► Contenido y estructura

El tema central es el **amor**. Aunque se advierte sobre los engaños del amor carnal, se invita también a disfrutarlo antes de la llegada de la muerte. Asimismo trata asuntos como el **poder del dinero** o el **destino** escrito en las estrellas.

El Libro comienza, en el **prólogo**, declarando la intención de la obra: avisar sobre los peligros del “loco amor”. Luego, el protagonista narra su **autobiografía amorosa**: aventuras con mujeres de diferente condición, para las que a veces recurre a los servicios de la alcahueta Trotaconventos.

► Estilo

El arcipreste de Hita emplea una gran **variedad de recursos literarios**, tanto cultos como populares: antítesis, anáforas, citas de autores antiguos, interrogaciones retóricas, hipérboles, juegos de palabras, chistes, refranes...

La métrica es también muy variada, ya que, además de la **cuaderna vía**, utiliza diversas estrofas.

3. La prosa y el teatro

En la Edad Media el castellano se convierte en **instrumento de difusión** del conocimiento y de la cultura. Monarcas, sabios y escritores emplearán en adelante esta lengua para la redacción de sus obras.

La labor de Alfonso X el Sabio

La influencia de Alfonso X el Sabio fue determinante en el desarrollo y fijación de la prosa en castellano. Durante su reinado (1252-1284) impulsó el **castellano** como lengua de la administración y de la cultura, sustituyendo en estos usos al latín.

Además, promovió la **publicación de obras** científicas, históricas, legales y jurídicas, y lúdicas, para lo que facilitó la colaboración de sabios cristianos, judíos y musulmanes en la **Escuela de Traductores de Toledo**.

Los ejemplarios

El ejemplario o *exempla* es el **conjunto de cuentos didácticos** compuestos para entretener y aportar una enseñanza provechosa.

El castellano se incorpora también a la vieja tradición de los ejemplarios, muy abundantes en el siglo XIII. Los primeros ejemplarios estaban pensados para ofrecer a reyes y nobles una **guía de conducta**, pero más tarde los predicadores cristianos vieron en ellos una excelente forma de difusión de su doctrina.

Las colecciones de ejemplos suelen recurrir al uso de un **marco narrativo**, es decir, una estructura que sirve para organizar los cuentos dentro de una narración general. Lo más frecuente es que los cuentos sean el modo en que un consejero sabio ilustre con sus consejos a un rey o noble.

Muchos de estos cuentos proceden del Lejano Oriente, y llegan a nosotros a través de versiones persas, árabes y latinas. De los ejemplarios traducidos al castellano en esta época destacan:

- **Calila e Dimna.** Conversación entre dos lobos hermanos y las preguntas de un rey a un sabio, que ilustra sus respuestas con cuentos.
- **Sendebar o Libro de los engaños de las mujeres.** Siete filósofos intentan disuadir al rey de condenar a su hijo. Para convencerle, discuten con una madrastra argumentando por medio de cuentos.

Don Juan Manuel

Don Juan Manuel es el primer autor en prosa consciente de la importancia de su tarea de escritor y preocupado por la correcta transmisión de sus libros. Sobrino del rey Alfonso X, quiso hacer valer la importancia de la nobleza, cuando esta clase social empezaba a perder relevancia. Por eso las obras que escribe las dirige a la aristocracia, a la que ofrece **guías de conducta política y religiosa**, utilizando para ello el modelo de la literatura didáctica.

Esta intención de aconsejar a la nobleza determina que los asuntos que trata aparezcan una y otra vez en sus diferentes obras y los **temas** preferentes:

- **Políticos:** la educación de los nobles, la fama, la guerra o la riqueza.
- **Morales:** la amistad, la lealtad, la astucia y el engaño.
- **Religiosos:** la salvación del alma desde una perspectiva cristiana.

De sus obras destacan el *Libro de los estados*, el *Libro del caballero y del escudero* y, la más leída de todas el *Libro de Patronio* o *El conde Lucanor*

Una obra capital El conde Lucanor

Se inserta en la larga tradición de los relatos didácticos, con la diferencia de que su autor, don Juan Manuel, es consciente de su importante labor como escritor que trata de enseñar a los nobles el modo adecuado de comportarse en esta vida y de salvar su alma.

► Estructura

Está dividido en **cinco partes**. La más interesante de ellas es la primera, que contiene 51 ejemplos.

Todos los *exempla* de *El conde Lucanor* tienen la misma estructura:

- 1º. El conde expone a su consejero Patronio un **problema** al que se enfrenta.
- 2º. Patronio le responde mediante un **relato** o *exemplum* en el que el conde puede encontrar la solución a sus dificultades.
- 3º. Al conde le parece bien el ejemplo, lo aplica y **resuelve** su problema.
- 4º. Finalmente, se resume la **enseñanza** del cuento en unos pocos versos.

► Fuentes

Para escribir este libro don Juan Manuel utiliza relatos procedentes de Oriente, de la tradición occidental y de recopilaciones de **proverbios**.

El teatro medieval

El teatro medieval tiene un contenido principalmente **religioso**, porque nace dentro de las ceremonias cristianas, a las que seguramente se incorporó para hacer más amenas y comprensibles a los fieles las enseñanzas.

Las primeras muestras de este teatro son breves textos con música y cortos diálogos, que se representaban dentro de los templos, pero con el tiempo se fueron haciendo más elaborados, y necesitaron un escenario propio al aire libre.

Este teatro religioso estaba ligado a dos periodos fundamentales del calendario cristiano, la **Navidad** y la **Pascua**.

Al ciclo de la Navidad pertenece nuestra pieza de teatro medieval mejor conservada, el *Auto* o *Representación de los Reyes Magos*.

► El Auto de los Reyes Magos

Es una obra incompleta del siglo XII, que se escenificaba durante el tiempo de la Epifanía o adoración de Jesús.

En la obra aparecen los Reyes Magos siguiendo una estrella, para llegar a Belén y adorar a Cristo. Visitan a Herodes, rey de Judea, y le cuentan su revelación. Este, preocupado, consulta con dos sabios de su corte, y ahí termina el fragmento conservado.

► Teatro profano

Aunque no conocemos ninguna obra de teatro no religioso de esta época, se sabe por algunos documentos, como *Las siete partidas* de Alfonso X, que existían juegos de escarnio (danzas, escenas burlescas o mascaradas). Probablemente eran ejecutados por juglares, para diversión popular.