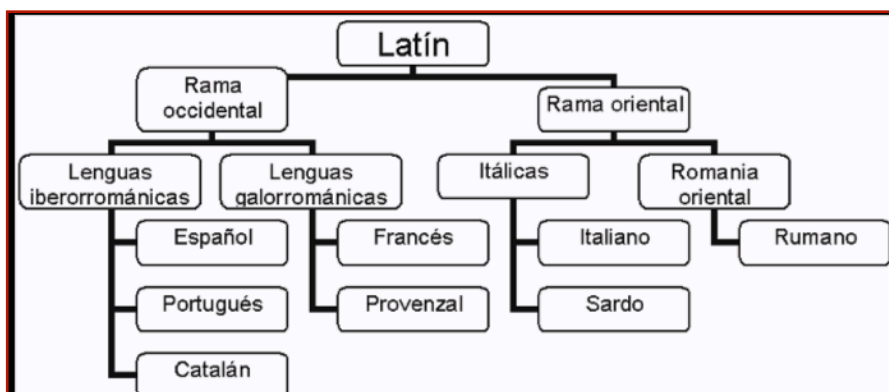

DE AMOR Y MUERTE. Literaturas medievales europeas.

EL PROBLEMA DE LA LENGUA. DEL LATÍN VULGAR A LAS LENGUAS ROMANCES O ROMÁNICAS.

La literatura medieval europea coincide con el desarrollo de las diferentes lenguas, sobre todo aquellas que conocemos como lenguas románicas o **romances**. Aunque el Latín se había ido desgajando en los diferentes territorios,

esta lengua seguía siendo **oficial** en muchas cortes y, por otra parte, de uso habitual por la Iglesia Católica en iglesias, catedrales, monasterios y abadías. No obstante, el Latín se había transformado de manera oral en cada uno de los territorios del antiguo Imperio Romano, dando lugar a las diferentes lenguas. Lentamente irán apareciendo testimonios escritos de la nueva lengua, como las Glosas silenses en Castilla o los **indovinello** o *adivinanzas* aparecidas en Verona, y que se consideran los primeros ejemplos del italiano, aunque esta lengua vivirá fragmentada en dialectos como el toscano, el lombardo o el friuliano.

En el caso de Italia, será la lengua toscana la que usarán la mayor parte de poetas, como **Dante o Petrarca**. En la Península Ibérica, el castellano irá dominando a las variantes leonesas o aragonesas mientras que en Francia es la lengua provenzal la que usarán los trovadores. Caso distinto es el de Inglaterra, antiguamente parte del Imperio Británico (Britannia), donde el Latín será testimonial o de uso muy culto, mientras que de manera popular y en la literatura, como los textos artúricos, se usa una lengua procedente del anglosajón y de influencias normandas.

Sin embargo, a pesar de las distancias y de la fragmentación, la literatura europea, gracias a los contactos comerciales, las expediciones militares, como las Cruzadas, y a las peregrinaciones como el Camino de Santiago, tuvo temáticas comunes, como es el caso de la temática del amor cortés o las baladas y canciones sobre la muerte, que son parecidas en los diferentes territorios.

Latín (acusativo)	Español	Catalán	Francés	Gallego	Italiano	Portugués	Rumano
áltu(m)	alto	alt	haut	alto	alto	alto	înalt
árbore(m)	árbol	arbre	arbre	árbore	albero	árvore	arbore
áuru(m)	oro	or	or	ouro	oro	ouro	aur
brácciu(m)	brazo	braç	bras	brazo	braccio	braço	braț
cælu(m) / čĕlu(m)	cielo	cel	ciel	ceo	cielo	céu	cer
cláve(m)	llave	clau	clef / clé	chave	chiave	chave	cheie
díe(m)/ diurnu(m)	día	dia / jorn	jour	día	giorno	dia	zi
dígitu(m)	dedo	dit	doigt	dedo	dito	dedo	deget
(h)ómo/(h)ómīne(m)	hombre	home	homme	home	uomo	homem	om
mānu(m)	mano	mà	main	man	mano	mão	mână
nīve(m)	nieve	neu	neige	neve	neve	neve	nea / zăpadă
nōcte(m)	noche	nit	nuît	noite	notte	noite	noapte
nōvu(m)	nuevo	nou	nouveau	novu	nuovo	novu	nou
pectu(m)	pecho	pit	poitrine	peito	petto	peito	piept
quī / quem	quien	qui	qui	quen	chi	quem	cine
vacca(m)	vaca	vaca	vache	vaca	muccavacca	vaca	vacă
vétulu(m)	viejo	vell	vieux	vello	vecchio	velho	vechibătrân

EL AMOR COMO TEMA UNIVERSAL.

De Francia, de la literatura escrita en lengua occitana, o en lengua provenzal, proceden la mayor parte de poemas y canciones relacionadas con el tema del **amor cortés. Su época de esplendor fueron los siglos XI, XII, XIII.** El tema continuó después en la poesía italiana de Dante o Petrarca y en España en los poetas del siglo XV y XVI.

Las formas de escritura de estos poemas, que incluían muchos juegos de palabras, referencias ocultas y hasta connotaciones sexuales, son numerosas:

-La canción es el formato más popular.

Permitía un acompañamiento musical por el trovador o el juglar.

- *Alba o albada*. Supone un lamento por parte de la voz poética porque el amante debe separarse de la amada al llegar el alba, de ahí su nombre.
- El *Planctus* o Llanto. Canción lastimosa por la ausencia o rechazo de la amada.
- Danzas y canciones religiosas, sobre todo en el culto a la Virgen María.

¿Qué es el amor cortés?

El amor cortés es un concepto literario creado en la Europa medieval que expresaba el amor en forma noble y caballeresca, y que se origina en la poesía lírica en lengua occitana.

En los poemas que adoptan el amor cortés, el amante tiene una vocación de servidumbre a su amada, la cual suele ser a menudo desdeñosa y cruel. Se habla a menudo del tópico de la “bella dama sin piedad”. A menudo estas relaciones eran adúlteras. No obstante, debe considerarse de que es un tópico literario, un juego entre trovadores y que encantaba a las cortes.

El amor es una escala, que el amante ha de cumplir hasta llegar a su dama. Se categorizan los siguientes pasos: Un tratadista anónimo de mediados del siglo XIII distingue cuatro pasos en el progreso del caballero enamorado hacia su dama:

fenhedor (no ha manifestado sus sentimientos), **pregador** (los ha manifestado), **entendedor** (la dama le ha sonreído o dado prendas) y **drutz** (ha culminado la relación con un contacto íntimo —otra cosa es lo que esto signifique, un mero contacto físico o el coito completo, teniendo en cuenta que la idealización del amor podía significar pasar la noche juntos sin tocarse -**assag**-, o con una espada entre ambos, como Tristán e Isolda—).

MARIA DE FRANCIA.

María de Francia (en francés, Marie de France) fue una poetisa nacida en FRANCIA que vivió en Inglaterra a finales del siglo XII. No se sabe prácticamente nada de su vida, aunque escribió en anglo-normando, una clase de lengua de *oïl* hablada entre las élites de Inglaterra.

Fue la primera poetisa en lengua francesa, y sus obras son una de las primeras muestras del amor cortés en la literatura. Adaptó las fábulas de **Esopo** y escribió pequeños cuentos.

EL ROMAN DE LA ROSE

Es un poema de varios autores, de casi 22000 versos octosílabos,. Fue escrito a principios del **siglo XIII y terminado a finales de este siglo**. Es un poema **alegórico**, de carácter culto y que tuvo gran influencia en la literatura medieval. Hay alrededor de 300 manuscritos del *Roman de la Rose* conservados en todo el mundo. El poeta inglés Chaucer realizó una versión del poema.

La primera parte del poema es el relato de un sueño. El amante, Guillaume, entra en un jardín maravilloso de Placer de la mano de Dama Ociosa. Allí participa en la danza del tiempo, un baile guiado por Alegría y animado por Amor, Riqueza, Generosidad y otros personajes de carácter alegórico. Visita el jardín y se enamora de la Rosa, alcanzado por las flechas de Amor. A través del poema vemos cómo Guillaume va aprendiendo las reglas del amor cortés: educación, discreción, cortesía, paciencia, devoción y generosidad.

FRANÇOIS VILLON

fue un poeta francés del siglo XV. Su creación más celebrada es La balada de los ahorcados, escrita cuando esperaba su ejecución en la horca.

Los datos acerca de la vida de François Villon son inciertos. Se dice siempre de él que era un marginal. Lo pintan como el más ilustre y genuino precursor de la poesía maldita. Fue encarcelado en alguna ocasión, se dice que estuvo involucrado en robos y en asesinatos.

En su poesía abunda la ironía, pero anticipa temas como el **tempus fugit** o tópicos como el **ubi sunt?** que después tratarán poetas como Jorge Manrique.

SOY YO LA MUERTE: LA MUERTE COMO TEMA.

Además de la mortalidad alta, sobre todo infantil, a causa de las hambrunas o las guerras, en la Edad Media se sufrieron varios episodios de peste que diezmo la población de casi todos los países. El episodio más conocido es el de la **peste negra**, que se extendió por Europa entre 1347 y 1353. En la mentalidad medieval se concebía esta epidemia como una venganza de Dios. Esto llevó, por una parte, a una religiosidad

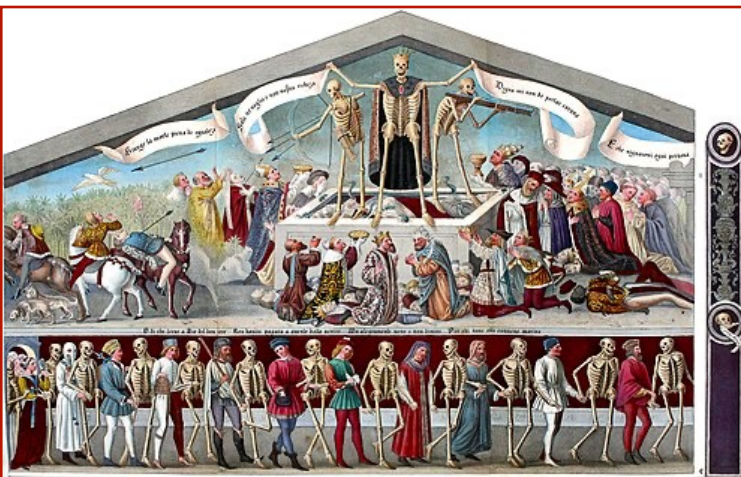
extrema que coincide con la época de esplendor de los monasterios y de las catedrales, así como a la presencia de la muerte en el arte occidental. La muerte se personifica y aparece representada con sus atributos habituales (el reloj de arena, la guadaña).

Desde el punto de vista artístico, son frecuentes entre el siglo XIII y XV las representaciones de la muerte vengativa, de la muerte universal: la muerte alcanza a todo el mundo, sin importar

condición social. Se suceden las interpretaciones terroríficas de libros como el *Apocalipsis*, hay numerosos predicadores que anuncia la llegada del “fin del mundo” y Dante Alighieri, al que estudiaremos en otro tema, interpreta el espacio de la vida eterna dividido en el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso.

Por toda Europa se suceden las Danzas de la muerte: tienen un componente musical, de baile, teatral y literario. En este baile, la Muerte, elemento personificado, invita a los diferentes estados a sumarse al festejo (el campesino, el labrador, el avaro comerciante, el cura, el obispo, el rey...) Todos ellos danzan al son de la muerte, ante la cual caen. La Danza de la muerte o “danza macabra”, aparece en tablas y esculturas; hay celebraciones en pueblos y ciudades (como en Verges, Cataluña, España) y se escriben poemas animando a arrepentirse y a reflexionar sobre ello.

Derecha: Triunfo de la muerte en Clusssone, Italia. Izquierda, representación de la Danza de la muerte en Verges.

BALADA A LAS NIEVES DE ANTAÑO

Decidme en qué comarca, decidme en dónde
encontrar a Flora, la beldad romana;
dónde Archipiada de la luz se esconde
y Thaís que fuera la su prima hermana;
Eco condenada a repetir, lejana,
el cantar del agua, del monte el ruido,
que tan bella fue cuando lo quiso el hado;
mas las mismas nieves del año pasado
¿adónde se han ido?

Decid dónde Heloísa está, la tan juiciosa,
por quien fue castrado y enclaustrado luego
Abelardo el Sabio en Saint-Denis famosa:
pagó con tal pena su imprudente fuego.
¿Dónde aquella reina está, asimismo agrego,
quien a Buridán, que la hubo poseído,
quiso que arrojaran al Sena embolsado?
Mas las mismas nieves del año pasado
¿adónde se han ido?

La reina Blanca como flor de lis
que con falsa voz de sirena cantaba,
Berta la del gran pie, Beatriz, Alís,
Haremburgis que en todo el Maine reinaba,
y la lorenese Juana, buena y brava,
que en Rouen quemara el Inglés forajido,
Virgen soberana ¿dónde se han guardado?
Mas las mismas nieves del año pasado
¿adónde se han ido?

No buscaréis, Príncipe, año ni semana
un oculto sitio al que hayan escapado
sin que mi estribillo cante en vuestro oído:
“Mas las mismas nieves del año pasado
¿adónde se han ido?”

FRANÇOIS VILLON

ROMAN DE LA ROSE (fragmento)

Entre tanto Amor, siempre con el arco, que
en ningún momento había dejado
de seguir mis pasos y estar al acecho,
se había parado cerca de una higuera.
y cuando, por fin, pudo comprobar
que había elegido de entre los demás
el bello capullo, por mí preferido
a todos los otros que allí se encontraban,
sin perder más tiempo se dispuso a
herirme.

y una vez que tuvo la cuerda empulgada,
levantó, tensándolo hasta tras la oreja,
el arco, el cual era de una gran potencia,
y apuntó hacia mí, con tal puntería,
que a través del ojo me alcanzó en el
cuerpo
con una saeta muy aguda y fina.

Un frío mortal sentí por mi cuerpo,
el cual desde entonces, aún muy bien
vestido,
me produciría múltiples temblores.
nada más sentir en mí tal herida
inmediatamente me vi por los suelos:
mis fuerzas fallaron, perdí mi sentido
y estuve inconsciente durante algún
tiempo.

mas cuando volví a recuperar
el conocimiento y pude pensar,
vi que aún vivía, aunque suponía
que había perdido muchísima sangre;
pero la saeta que me atravesó
no había causado ninguna sangría,
sino que la herida se encontraba seca.

Pace non trovo e non ho da far guerra
e temo, et spero; et ardo, et son un ghiaccio;
et volo sopra 'l cielo, et giaccio in terra;
et nulla stringo, et tutto 'l mondo abbraccio.
Tal m'à in pregon, che non m'apre né serra,
né per suo mi riten né scioglie il laccio;
et non m'ancide Amore, et non mi sferra,
né mi vuol vivo, né mi trae d'impaccio.
Veggio senza occhi, et non ò lingua et grido;
et bramo di perir, et chieggo aita;
et ò in odio me stesso, et amo altrui.
Pascomi di dolor, piangendo rido;
egualmente mi spiace morte et vita:
in questo stato son, donna, per voi.

FRANCESCO PETRARCA, *cancionero*

*Paz no encuentro ni puedo hacer la guerra,
y ardo y soy hielo; y temo y todo aplazo;
y vuelo sobre el cielo y yazgo en tierra;
y nada aprieto y todo el mundo abrazo.*

*Quien me tiene en prisión, ni abre ni cierra,
ni me retiene ni me suelta el lazo;
y no me mata Amor ni me deshierra,
ni me quiere ni quita mi embarazo.*

*Veo sin ojos y sin lengua grito;
y pido ayuda y parecer anhelo;
a otros amo y por mí me siento odiado.*

*Llorando grito y el dolor transito;
muerte y vida me dan igual desvelo;
por vos estoy, Señora, en este estado.*

DANZA GENERAL DE LA MUERTE

Anónimo español

DICE LA MUERTE

Yo soy la muerte cierta a todas criaturas
que son y serán en el mundo durante.
Demando y digo: O hombre, ¿por qué curas
de vida tan breve en punto pasante?

pues no hay tan fuerte ni recio gigante
que deste mi arco se puede amparar,
conviene que mueras cuando lo tirar
con esta mi flecha cruel traspasante.

¿Qué locuras es ésta tan manifiesta
que piensas tú, hombre, que el otro morirá
y tú quedarás por ser bien compuesta

la tu complexión y que durará?

No eres cierto si en punto vendrá
sobre ti a dessora alguna corrupción
de landre o carbunclo, o tal implisión
por que el tu vil cuerpo se desatará.

¿O piensas por ser mancebo valiente,
o niño de días, que ausente estaré,
y hasta que llegues a viejo impotente
la mi venida me detardaré?

Llorando grito y el dolor transito;
muerte y vida me dan igual desvelo;
por vos estoy, Señora, en este estado.

ROMANCE DEL ENAMORADO Y LA MUERTE

Un sueño soñaba anoche soñito del alma mía,
soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía.
Vi entrar señora tan blanca, muy más que la nieve fría.
—¿Por dónde has entrado, amor? ¿Cómo has
entrado, mi vida?

Las puertas están cerradas, ventanas y celosías.
—No soy el amor, amante: la Muerte que Dios te
envía.

—¡Ay, Muerte tan rigurosa, déjame vivir un día!

—Un día no puede ser, una hora tienes de vida.

Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía;
ya se va para la calle, en donde su amor vivía.

—¡Ábreme la puerta, blanca, ábreme la puerta, niña!

—¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida?

Mi padre no fue al palacio, mi madre no está dormida.

—Si no me abres esta noche, ya no me abrirás,
querida;

la Muerte me está buscando, junto a ti vida sería.

—Vete bajo la ventana donde labraba y cosía,
te echaré cordón de seda para que subas arriba,
y si el cordón no alcanzare, mis trenzas añadiría.
La fina seda se rompe; la muerte que allí venía:

—Vamos, el enamorado, que la hora ya está
cumplida.

Esta versión del cantante italiano ANGELO BRANDUARDI, es una adaptación modernizada de una Danza de la muerte medieval.

BALLO IN FA DIESIS MINORE ANGELO BRANDUARDI

Sono io la morte e porto corona,
lo son di tutti voi signora e padrona
e così sono crudele, così forte sono e dura
che non mi fermeranno le tue mura.
Sono io la morte e porto corona,
lo son di tutti voi signora e padrona
e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare
e dell 'oscura morte al passo andare.
Sei l'ospite d'onore del ballo che per te suoniamo,
posa la falce e danza tondo a tondo:
il giro di una danza e poi un altro ancora
e tu del tempo non sei più signora.

YO SOY la Muerte y llevo corona,
soy la señora y dueña de todos vosotros,
y tan cruel soy, tan fuerte y despiadada,
que vuestros muros no me detendrán.
Soy la Muerte y llevo corona,
soy la señora y dueña de todos vosotros,
y ante mi guadaña debéis inclinar la cabeza,
y seguir las huellas de la muerte oscura.
Sois los invitados de honor en el baile que os
ofrecemos.
Dejad vuestra guadaña y bailad en círculos:
un giro tras otro,
y ya no seréis los dueños del tiempo.