

BLOQUE 2- DE LA ANTIGÜEDAD A LA EDAD MEDIA. EL PAPEL DE LA RELIGIÓN Y LA MITOLOGÍA EN LA LITERATURA.

Tema 3- *La épica medieval y la creación del Ciclo Artúrico*

1. La épica medieval europea
2. La creación del Ciclo Artúrico. Las novelas de caballerías.

1. La épica es un género narrativo heroico en verso, que presenta a unos personajes cuyo objetivo es la persecución del honor a través del riesgo. En las más distintas y alejadas culturas ha existido y existe una poesía tradicional cuyo contenido es el retrato de las hazañas de los antepasados y las victorias del pueblo contra los enemigos, narrando traiciones, venganzas y luchas internas. La producción épica es amplia y sigue vigente, en los relatos audiovisuales de los héroes y en las crónicas deportivas actuales.

Las características que todo producto épico, de cualquier época presentan, son:

- La narración se sitúa en una pretendida edad heroica remota.
- El héroe es colectivo, es decir, encarna los valores y aspiraciones de una colectividad, a la que representa y que se proyecta sobre él. Siempre es varón, pues el mundo épico es varonil y en él predominan la lealtad, la valentía y la entereza frente a la adversidad.
- La forma está cuidada y el tono es elevado. Para referirse al héroe se utilizan unas fórmulas fijas (los epítetos y las fórmulas épicas). Ej: “Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid o El Campeador” “Aquiles, el de los pies ligeros” “La Roja”, etc...

Sobre su origen y formación, al crítica ha propuesto distintas teorías; la más aceptada hoy es la de Colin Smith, que afirma que “existió una tradición oral legendaria previa a los poemas épicos que influyó sobre literatos cultos, que la recogen junto con elementos cultos y mezclando su momento histórico (2ª ½ s. XII- época de fuertes tensiones sociales entre la nobleza, la monarquía y la jerarquía de la Iglesia) con la finalidad de que fuera difundida oralmente por juglares entre un público popular”

En el ámbito occidental tenemos:

- ✓ **Épica francesa:** *El Cantar de Roldán* s XII.
- ✓ **Épica germana:** *El Cantar de los Nibelungos*. S XIII

Este cantar de gesta reúne muchas de las leyendas existentes sobre los pueblos germánicos (los *Edda* escandinavos) mezcladas con hechos históricos y creencias mitológicas que, se convirtió en la epopeya nacional alemana.

En el Cantar se narra la gesta de Sigfrido, quien valiéndose de ciertos artificios consigue la mano de la princesa Krimilda. Sin embargo, una torpe indiscreción femenina termina por provocar una horrorosa cadena de venganzas. El traidor Hagen descubre que Sigfrido es invulnerable por haber sido bañado con la sangre de un dragón, salvo en una pequeña porción de su espalda, donde se depositó una hoja de tilo y la sangre no tocó su piel. Aprovechando este punto débil le mata a traición en un arroyo. Krimilda se refugia entonces en la corte del rey Etzel y deja pasar el tiempo, hasta que en un banquete convocado por Etzel, Krimilda consigue que su propio pueblo sea eliminado a traición. Tanto Hagen como la propia Krimilda fallecen en la espantosa carnicería posterior.

El compositor alemán Richard Wagner se inspiró en alguna medida en este poema épico y en la tradición mitológica germánica y nórdica para componer la tetralogía operática *Der Ring des Nibelungen* (“El anillo del nibelungo”).

- ✓ **Épica castellana:** *El Cantar de Mío Cid*. S XII- XIII

2. Las novelas de caballerías nacen en el norte de Europa a mediados del s. XII, primero en verso, pasando después a prosa, alcanzando amplio desarrollo en el s. XIV, época en la que decaen por influencia del fracaso de las Cruzadas, para florecer en España y convertirse en modelo literario a partir del s. XVI (*Amadís de Gaula*). Surgen como una continuación, amoldada a los tiempos, de la épica, pues reflejan la aspiración de la nobleza europea a conformar el mundo idealizado de sus antepasados, movido por la aventura, el amor y la lealtad a los iguales.

La novela caballeresca puede agruparse por su materia en 3 grupos:

- **La materia de Roma:** de temática clásica. Su mayor héroe es Alejandro Magno.
- **La materia de Francia o ciclo carolingio:** su héroe es Carlomagno.
- **La materia de Bretaña o ciclo artúrico:** el de mayor éxito y permanencia. Su héroe es Arturo (o Artús).

El **CICLO ARTÚRICO** se inicia con la obra de **Geoffrey de Monmouth**, escrita en latín en 1136. *Historia regum Britaniae*, de enorme éxito en su tiempo. Fue traducida al francés por el normando **Wace** bajo el título de *Geste des Bretons o Roman de Brut*. El gran éxito de esta materia se debió a la elaboración que realizó, uniendo fuentes célticas, **Chretien de Troyes**. Él es el autor del mundo artúrico en sus obras en verso, fechadas en los años 70 y 80 del s. XII. Algunos títulos son : *Erec, El caballero de la carreta, El caballero del león y el Cuento del Grial*. En el s. XIII se produce el paso a la prosa por obra de **Robert de Baron** en forma de trolología: *Perceval-Didot*. Esta tendencia a agrupar las novelas en ciclos llevará el nombre de *Vulgata*, que tuvo 5 partes: *Historia del Grial, Merlín, Lancelot, Búsqueda del Grial y Muerte de Arturo*.

Características de las novelas del Ciclo Artúrico::

Es un género literario nacido en las cortes medievales para un público cortesano. Los autores utilizarán los relatos mitológicos celtas para crear textos donde desarrollar su imaginación literaria. Así, el *roman courtois* aparece como un género que será el precedente de la novela moderna, ya que es el primero que se libera de la historicidad de la épica y de los relatos hagiográficos del Mester de Clerecía.

- ✓ *Estructura cerrada*- siguen un modelo que evoluciona, pero sin cambiar.
- ✓ *Personajes planos y fijos*: el rey, los caballeros y las damas.
El rey prototipo será Arturo- generoso, valiente y cortés. Está por encima de todos y su corte es un marco que envuelve las aventuras de los caballeros: Lanzarote, Ivain, etc..
El caballero se mueve por afán de gloria personal y para conquistar el amor de su dama. Está idealizado: es valeroso, magnánimo, leal y abnegado.
- ✓ Tiempo y espacio irreales, pasados, en una lejana edad dorada/ paisaje celta o imaginario.
- ✓ *Amor caballeresco*- dentro del amor cortés, el caballeresco exige recompensa por parte de la dama, llegando al adulterio si la dama es casada.
- ✓ *Elementos maravillosos*- magia, personajes de la mitología celta.
- ✓ *Lenguaje arcaico*, como reducto de la nostalgia medieval.

Dentro del Ciclo Artúrico hay que encuadrar dos obras literarias: *Tristán e Iseo* y Los Lais de María de Francia.

TRISTÁN E ISEO

De autor o autores desconocidos, es esta obra de mediados del s.XII, hoy perdida que tiene como asunto los amores adúlteros de Tristán e Iseo la rubia, esposa del rey Marc de Cornualles, tío de aquél. Un amor que ha surgido contra la voluntad de los amantes, por la acción de un filtro mágico que tomaron por error.

Tristán es presentado como un artista y un caballero valiente que vence al gigante Morholt. Iseo, joven experta en medicina y magia, es presentada como una mujer apasionada que se debate entre la fidelidad a su esposo y la pasión por Tristán, que le llevará a acudir a su lado cuando agoniza y a morir junto a él.

No es una novela de aventuras y de maravillas como las de Chretien de Troyes, sino una humanísima y torturada historia de amor, tan sencilla como intensa en su pasión y dramática. Es la evolución de una pasión avasalladora, que no es fruto de la libre elección de los amantes y que se presenta como una pasión irracional e irrompible, de ahí su éxito en el Romanticismo, como ejemplo de amor romántico.

La crítica supone que en el núcleo originario de la historia existe una leyenda galesa o irlandesa que debió de conocer el desconocido poeta que escribió el Tristán primitivo. A la vez, es patente el influjo de la mitología clásica: en la lucha de Tristán con el gigante está de fondo la de Teseo con el Minotauro para evitar el tributo de las doncellas. En el episodio de las velas blancas y negras del barco que trae a Iseo la rubia está también el recuerdo del barco que traía de vuelta a Teseo. Y la muerte de los amantes juntos es muy similar a la de Píramo y Tisbe. Por tanto, tenemos la fusión típicamente medieval, entre la cultura clásica y las mitologías locales.

El éxito de la historia es rápido y persistente hasta el s. XX: prosificaciones europeas, presencia en el romancero español, versiones novelísticas románticas, la ópera de Wagner. En 1900, el filólogo francés Bédier, recoge los fragmentos conservados y reconstruye la novelita en prosa moderna francesa.

LOS LAÍS de María de Francia- la primera escritora en lengua romance.

Contemporánea de Chretien de Troyes, esta escritora de la que sólo se sabe el nombre y la nacionalidad, crea la novela corta o cuenta, que en francés recibe el nombre de *nouvelle*.

Nada cierto se sabe de ella y lo que se supone es que fue una dama culta, con una sólida formación clásica y que probablemente desarrolló su labor en Inglaterra.

Escribió en pareados octosílabos su obra más original: una serie de doce relatos que reciben el nombre de *lais*.

En el prólogo de su obra afirma que los bretones, para conservar el recuerdo de ciertas anécdotas de carácter amoroso o fantástico, compusieron canciones o *lais*, que son las que ella va a desarrollar en sus *contes*. Uno de los más conocidos, *Madreselva*, relata una breve anécdota de los amores de Tristán e Iseo.

Con estas obras, uno de los mitos más productivos de la literatura: Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda, queda así fijado en la literatura occidental, llegando hasta nuestros días.