



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 22 – SEPTIEMBRE DE 2009

“LA LÍRICA PRIMITIVA: CULTA Y POPULAR”

AUTORÍA MERCEDES PÉREZ PATÓN
TEMÁTICA EDUCACIÓN LITERARIA
ETAPA ESO Y BACHILLERATO

Resumen

En las distintas regiones de la península Ibérica, se documenta una primera forma de expresión lírica con aspectos formales y temáticos semejantes. La lírica peninsular primitiva refleja la confluencia de lenguas y culturas que caracterizó la Edad Media hispánica: castellano, mozárabe, catalán, gallego-portugués árabe y hebreo fueron sus vehículos de expresión.

Esta lírica primitiva es la manifestación de un fondo lírico común a todos los países románicos. Era una poesía popular, anónima y de difusión oral, y estaba vinculada a la religión, a la magia y a la transmisión de información.

A continuación, expondré la parte teórica sobre este tema seguido de su aplicación práctica en el aula, a través de la cual conoceremos más a fondo las características de la lírica medieval más temprana.

Palabras clave

Edad Media, géneros literarios, lírica primitiva culta, lírica primitiva popular.

1. INTRODUCCIÓN: LOS GÉNEROS LITERARIOS.

Siguiendo a Miguel Ángel Garrido Gallardo (2000), concretamente en el capítulo nueve de su obra, podemos afirmar que el género literario es una institución social que se configura como un modelo de escritura para el autor, un horizonte de expectación para el lector, y una señal para la sociedad.

En efecto, toda persona que se pone a escribir literatura lo hace en un molde que ya conoce, incluso en el caso que quiera traspasar o transgredir el modelo de referencia. La sociedad interviene también en la configuración del género.



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 22 – SEPTIEMBRE DE 2009

Cabe considerar una doble perspectiva:

1. Considerar la literatura como un conjunto definido de textos que se dividen en géneros, atendiendo a caracteres comunes de una serie de obras, a la manera que se establecen géneros y especies en otras realidades.

2. Considerar los géneros como entidades originarias que abarcan diferentes textos cuya suma constituye el fenómeno que llamamos literatura.

En una u otra perspectiva, como señala Genette 1979, los géneros literarios son agrupaciones de textos obtenidas mediante la combinación de rasgos temáticos, discursivos y formales. Esta descripción fundamenta un inventario abierto que engloba las obras realmente existentes y puede avanzar géneros todavía sin explotar.

La definición de los géneros literarios es pues, esencialmente histórica. Los géneros nacen, se desarrollan, se reproducen y mueren. La aparición de un género se configura casi siempre como la posibilidad límite de otro anterior.

Según Hegel, la poesía lírica satisface la necesidad de expresar lo que sentimos y contemplamos a nosotros mismos en la manifestación de nuestros sentimientos.

A pesar de esta facultad de subjetivación que viene siendo tópico adscribir a la lírica, la visión de Hegel es más amplia al concederle a su vez la capacidad de abarcar temas objetivos del mundo exterior, si bien dentro de unos límites más reducidos que la épica, pues los poemas líricos pueden ofrecer lo que hay más elevado y más profundo en las creencias, en la imaginación y en los conocimientos de un pueblo; o con palabras de Schelling “ encerrar la representación de lo infinito o lo general en lo particular”.

Esta concepción amplia de la que participará la práctica poética del siglo XX, abre la teoría romántica al sector popular de la lírica, sobre el cual a partir de entonces se concentraron los esfuerzos de la erudición y la filología positivista y también de la crítica idealista de B. Croce.

2. FORMAS LÍRICAS EN LA ANTIGÜEDAD

Asociadas al pueblo vinculadas a festividades y ritos colectivos, surgieron las formas líricas en la literatura griega. La tipología de los subgéneros líricos en Grecia es de una extraordinaria variedad: el peán, canto destinado al dios Apolo, el ditirambo, canto de petición a Dionisio, el hiporquema, el treno, escolio, epinicio, son algunas de esas formas subgenéricas.

Un subgénero destinado al canto era el Himno, que venía a contener sentimientos e ideales religiosos, patrióticos, guerreros, políticos, etc. de una colectividad. Es forma muy arraigada en la literatura alto medieval, en que adopta una finalidad litúrgica, en algún autor como el célebre Pedro Abelardo. Forma



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 22 – SEPTIEMBRE DE 2009

destinada a conmemorar alguna colectividad, dio título a la composición de Friederich Schiller Himno a la alegría, a la que puso música Beethoven.

El Epigrama es otro de los subgéneros de la liricidad antigua, pues en sus orígenes era una inscripción de carácter funerario, pero progresivamente fue ampliando sus posibilidades temáticas, aunque sin variar su rasgo cuantitativo de brevedad y concisión. Ello lo hizo muy apto para la expresión satírica, ya desde poetas como Lucilio, o Marcial. La forma epigramática se ha mantenido en algunos poetas modernos y contemporáneos como Yeats o Pound y está emparentada con el aforismo.

Dentro de los poemas líricos de larga extensión cultivados desde la Antigüedad, está la Oda. Safo, Píndaro y sobre todo Horacio, le confirieron las características clásicas que luego habría de imitar en el renacimiento poetas como Fray Luis de León, Fernando de Herrera y especialmente Francisco de Medrano, que intentó paganizar el modelo horaciano. Sus vínculos clasicistas vuelven a poner de moda la oda en el siglo XVIII. Morier (1961) distingue varios tipos: la oda pindárica, que cultiva Pierre Rosard; la oda estrófica, de variado número de estrofas, la oda clásica y la oda simbolista que pone en práctica Paul Verlaine.

La Elegía es subgénero de fundamentación temática pero sin patrón formal fijo. Aquí no nos referimos a la elegía clásica que alterna hexámetros y pentámetros; sino a la que ha tenido un gran desarrollo en la literatura occidental en relación con la expresión del dolor por la muerte de un ser querido, aunque también se ha utilizado con otras variantes temáticas.

En la literatura medieval equivale al planto, cultivado entre otros por Abelardo y berceo. El primer gran poema elegíaco de la literatura española son las Coplas de Jorge Manrique y su práctica se extiende mucho al romanticismo como por ejemplo "*El canto a Teresa*" de José de Espronceda. La ausencia de rasgos formales fijos en la elegía es el motivo de que se patentice muchas veces en los propósitos de titulación: *Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías* de García Lorca.

La Endecha es una elegía popular en versos cortos que no necesitan ajuste a la fórmula del romance heptasílabo.

Mayor ajuste entre la constitución formal y la ideológica ofrecen géneros como la anacreóntica, a la que da nombre el poeta griego Anacreonte. Se trata de una composición breve centrada en el tema de los placeres báquicos. Este limitado carácter temático la ha hecho forma muy extraña en literaturas como la española, que se da en caso, por ejemplo, de Villegas; sin embargo la poesía árabe si presentó preferencia por esta temática hedonista entorno a los placeres del cuerpo y la mesa en subgéneros como la qasida.



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 22 – SEPTIEMBRE DE 2009

3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA LÍRICA EN LA EDAD MEDIA.

Los textos literarios líricos ofrecen una interpretación del hombre y del mundo que se reduce a vivencias mínimas: un sentimiento, una emoción, una reflexión. Las principales características que podemos destacar de la lírica primitiva medieval son las siguientes:

- En este tipo de poesía prevalecen los textos breves con predominio de la función expresiva, es un discurso centrado en el “yo”, de carácter introspectivo o evocativo.
- En estos poemas, el emisor transmite su visión interiorizada de lo exterior y, a diferencia del drama y de la narrativa, no hay desarrollo de una acción.
- El texto lírico, al profundizar en un solo tema, y por su brevedad, se caracteriza por la acumulación de recursos de sugerencia. En él prevalece más que en ningún otro género la función poética del lenguaje.
- El ritmo es su elemento constructivo básico., además aunque la mayoría de las producciones líricas poseen forma versificada, el verso no es un requisito imprescindible, hay casos de prosa lírica.

4. LÍRICA PRIMITIVA POPULAR

Entre las primeras manifestaciones literarias en lenguas románicas se encuentran un tipo de composiciones líricas que el pueblo cantaba y transmitía oralmente. Estos poemas constituyen la lírica primitiva popular o tradicional.

En la lírica primitiva popular, se diferencian las **jarchas** en Andalucía, las **cántigas de amigo** en Galicia y los **villancicos** en Castilla.

En todos los casos se trata de poemas breves, compuestos en versos de arte menor y están caracterizados por la representación de palabras o ideas.

4.1 Jarchas

Las jarchas más antiguas son del siglo XI. Están escritas en árabe o hebreo, en sus variantes vulgares, o en mozárabe, que los poetas árabes y judíos insertaban al final de unos poemas cultos llamados moaxajas.

Constan de pocos versos de gran variedad de sílabas (aunque los hexasílabos son los más frecuentes) con rima generalmente consonante.

El tema de las jarchas es casi siempre amoroso: el emisor, una muchacha enamorada, cuenta su sufrimiento a su madre o a sus hermanas. Estas canciones, registradas en cualquier época y pueblo, constituyen un universal de la lírica.

4.2 Cántigas de amigo



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 22 – SEPTIEMBRE DE 2009

En las cántigas de amigo gallego-portuguesas, el emisor también es una mujer enamorada que expresa sus sentimientos a su madre, a sus hermanas o amigas, estos sentimientos son el dolor por la muerte o ausencia del amado, ansiedad, melancolía o alegría por el regreso.

La naturaleza adquiere gran importancia, el mar, los árboles, los prados, las fuentes, los montes, los ciervos, con los que el yo poético se identifica.

4.3 Villancicos

En castilla también se compusieron pequeños poemillas en los que el emisor era una doncella enamorada que se lamentaba por su situación.

Como en las cántigas de amigo, en los villancicos es importante el entorno rural y, en general, está cargado de valor simbólico: la fuente como lugar de encuentro de los amantes, la rosa, símbolo de la virginidad que se entrega o se corta.

El tema del villancico castellano es similar al de las jarchas y las cántigas de amigo, pero, además, estas composiciones desarrollan otros asuntos como las canciones de trabajo, de boda, de alborada o de fiesta.

5. LÍRICA PRIMITIVA CULTA

Al lado de las creaciones anónimas de la primitiva lírica tradicional, se desarrolló una lírica culta, obra de poetas concretos. Estas composiciones como las de la poesía popular, reflejan la coexistencia de lenguas y culturas características de la Edad Media peninsular.

La poesía primitiva culta está representada por la cansó, y el sirventés catalanes, la moaxajas árabe, la cántiga de amor y el cancionero de burlas gallego-portugués. Exceptuando las moaxajas, esta lírica deriva de la poesía trovadoresca provenzal.

Se trata de textos más extensos y formalmente más complejos que los de la lírica tradicional. Además del tema amoroso, abordan asuntos morales, filosóficos y de crítica a personajes o a grupos sociales.

5.1 Poesía trovadoresca provenzal

Esta poesía constituye el primer movimiento literario culto de carácter lírico que se documenta en Europa occidental. Surge hacia el año 1100 en Provenza, al sur de Francia, y la lengua utilizada es el provenzal.

La poesía provenzal fue cultivada por los trovadores, que descartaron de sus composiciones elementos narrativos o anecdóticos; crearon un arte refinado, difícil, sujeto a leyes rígidas en cuanto a la medida de versos y a la rima, que exigía una sólida educación musical.

Los poetas provenzales cultivaron dos formas básicas: la cansó y el sirventés.

Cansó: era un poema de carácter amoroso, con emisor masculino y receptor femenino. Entre el amante y la amada se establecía una relación de vasallaje: la mujer se consideraba como un ser superior, y el amor como un “servicio” que realizaba el amante/vasallo.



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 22 – SEPTIEMBRE DE 2009

La cansó fue la expresión literaria de la doctrina del amor cortés, arte amatorio de la sociedad feudal, que exigía la discreción del enamorado, ya que usualmente la dama era casada, él debía preservarse del celoso marido y de los aduladores. En este código, el enamorado atravesaba por cuatro grados o etapas:

- Feñedor, que constituía un compás de espera en el que el amante no se atrevía a expresar sus sentimientos y se limitaba a suspirar por su amada.
- Precador, cuando se atrevía a dirigirse a la dama y le manifestaba su amor.
- Entendedor, en el que obtenía correspondencia por parte de ella.
- Drudo, cuando ya era amante en la intimidad.

Sirventés: se empleó como expresión de ira, represión, ataque personal, polémica literaria o discurso moralizante. Se apoyaba, por lo general, en la melodía de la cansó. Fueron subtipos del sirventés el gap, que consistía en una jactancia o alarde fanfarrón del trovador, y el sirventés-cansó, que era una fusión de las dos formas explicadas.

La dominante formal del diálogo define otra serie de formas de menor importancia, pero de gran fortuna en la literatura medieval, como la tensó o disputa entre dos trovadores acerca de un tema convenido, el partimen o el torneamen. Estas formas que fueron cultivadas por los poetas cancioneriles castellanos del siglo XV con una gama innumerable de modalidades, se ajustan a uno de los aspectos de la cosmovisión medieval, que entendía el deporte o ejercicio entre caballeros como una actividad esencial en la vida del hombre. A esta concepción lúdica obedecen géneros como la resverie, y la fatrasie francesas, la frottola italiana y en español los disparates, perqués y chistes.

Al margen de las convenciones del amor cortés, que dieron origen a la cansó, existen otros géneros medievales que explotan la temática amorosa desde otras perspectivas, por ejemplo el alba o canción de amanecer, su especialidad consiste en describir la separación de los amantes tras la llegada del alba.

La cansó trovadoresca prohibía el tratamiento obsceno o demasiado realista en la temática amorosa, los lectores u oyentes amorosos pudieron tener otra visión del tema amoroso mediante una forma de construcción dialogada: la pastorela, en ella el poeta narraba un encuentro ficticio con una pastora, a la que requería de amor libremente y de la que al final se permitía burlarse.

5.2 Lírica árabe y hebrea



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 22 – SEPTIEMBRE DE 2009

Según la tradición árabe, las moaxajas, poema escrito en árabe o en hebreo clásicos, fue creada por el cordobés Muqaddam al –Qabrí hacia el año 900.

Las moaxajas eran canciones compuestas por varias estrofas de cinco o seis versos, al final de la última estrofa, se insertaba un breve poemilla, denominado jarcha, que rimaba con los últimos versos de las estrofas.

Las moaxajas abordan el tema amoroso, pero su asunto no siempre está relacionado con el tema de la jarcha. Esta inserción plantea algunos problemas de índole temática, como es la introducción del mensaje heterosexual de la jarcha dentro de una forma como la moaxaja, que a menudo cantaba las relaciones homoeróticas. La popularización de la moaxaja dio paso al zejel, cultivado por Ibn Quzman de Córdoba.

5.3 Lirica culta gallego-portuguesa

En la lírica culta gallego-portuguesa se reconocen las cántigas de amor y el cancionero de burlas.

Cántigas de amor: florecieron en los siglos XIII y XIV, su tema es siempre amoroso, pero, frente a las cántigas de amigo, es el caballero el que se lamenta ante el desdén de la dama. Por ello, estas composiciones sólo llegaban al tercer grado del amor cortés, ya que la dama permanece ajena a los sentimientos del enamorado, que siente amor ante ella y oculta su pasión.

Cancionero de burlas: está compuesto por las cántigas de escarnio, que eran sátiras veladas y encubiertas de carácter personal; y las cántigas de maldecir, ataques directos, sin ironía, frecuentemente dirigidos a grupos sociales.

Cántigas de Santa María: en la poesía gallego-portuguesa destacan las Cántigas de Santa María, obra del rey Alfonso X el Sabio. Están compuestas por versos de entre quince y veinte sílabas, y tratan temas marianos: milagros, fiestas marianas, pasares que vio María en su hijo, mayas y cántigas en loor de la Virgen.

6. APLICACIÓN DIDÁCTICA EN EL AULA

Una vez explicados y comprendidos los contenidos de esta unidad, daremos paso a la aplicación práctica en la que los alumnos asimilarán toda la teoría a través de la lectura de poemas, la realización de actividades, la búsqueda de información, la realización de esquemas y mapas conceptuales, etc.

Para ello hemos marcado unos **objetivos** claros para el desarrollo de esta unidad, que son los siguientes:

- Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la Literatura Española, como forma de enriquecimiento personal.
- Conocer las características generales de los períodos de la Literatura Española, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 22 – SEPTIEMBRE DE 2009

- Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal, apreciando lo que el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo.
- Estudiar la clasificación de los géneros literarios.
- Conocer las manifestaciones y corrientes literarias propias de la Edad Media.
- Estudiar las primeras manifestaciones líricas de la literatura medieval y relacionarlas con otras culturas de las que recibieron gran influencia.
- Estudiar y diferenciar las características de la literatura primitiva culta y popular.

En cuanto a los contenidos que trabajaremos en clase, los dividimos en conceptuales, procedimentales y actitudinales.

Contenidos conceptuales:

- Los géneros literarios.
- Lírica medieval culta: catalana (cansó y sirventés), gallego-portuguesa (cantigas de escarnio y maldecir, cantigas de amor y cantigas de Santa María), árabe y hebrea (moaxajas).
- La lírica medieval popular: Jarchas, Cántigas de amigo y Villancicos.

Contenidos procedimentales:

- Análisis y comentario de textos pertenecientes a la lírica culta y popular de la Edad Media.
- Elaboración de fichas, esquemas y resúmenes.
- Comparación de textos de la tradición literaria medieval peninsular con los de otras literaturas medievales.
- Realización de trabajos de investigación a partir de material ofrecido por el profesor.

Contenidos actitudinales:

- Valoración de la realidad plurilingüe y pluricultural de la península, y relacionarla con la situación actual (concretamente Al- Andalus).
- Interés y gusto por la lectura de textos literarios medievales.
- Valoración de las grandes obras de la literatura medieval española como parte de nuestro patrimonio cultural.
- Respeto por las producciones literarias en lenguas diferentes de la propia.

Actividades: las actividades constituyen un elemento clave a la hora de tratar cualquier tema en clase, son la base de esta aplicación didáctico-práctica, que junto con la exposición de la parte teórica engloban la temática de la lírica primitiva de la Edad Media. Ahora es cuando realmente el trabajo de



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 22 – SEPTIEMBRE DE 2009

los alumnos cobra una vital importancia, cuando se confrontan sus opiniones realmente se pone de manifiesto el interés del alumnado por la adquisición de los contenidos anteriormente señalados.

Dividiremos las actividades entre tipos: inicio, desarrollo y ampliación.

Actividades de inicio:

1. Los alumnos deberán realizar un esquema o mapa conceptual en el que se plasmen al menos estos tres temas: características de los géneros literarios, la lírica primitiva popular y la lírica primitiva culta.

Actividades de desarrollo:

2. Lee atentamente este poema y contesta a las siguientes cuestiones:

Al alba venid, buen amigo,
al alba venid.

Amigo el que yo más quería,
venid al alba del día.

Amigo el que yo más amaba,
venid a la luz del alba.

Venid a la luz del día,
non traigáis compañía.

Venid a la luz del alba,
non traigáis gran compañía.

Anónimo

- Analiza en el poema Al alba venid el emisor, el receptor y el contenido del mensaje.
- Efectúa el análisis métrico de dicho texto: tipo de rima, estrofa y tipo de arte.
- ¿Qué características de este texto te permiten adscribirlo al género lírico?



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 22 – SEPTIEMBRE DE 2009

3. Busca información sobre quienes eran los trovadores qué tipo de poesía cultivaban, indica las características de esta poesía.
4. Busca información define los siguientes términos relacionados con el periodo medieval que estamos estudiando:
a) Mozárabe b) Mudéjar c) Camino de Santiago d) Románico y gótico.
5. Averigua a través de Internet dónde se fundaron las primeras universidades españolas.
6. Explica las semejanzas y diferencias entre Jarchas, villancicos y cantigas de amigo atendiendo al emisor, al receptor, al contenido y a la forma del mensaje.
7. Averigua en qué consistían las composiciones medievales de el planto y la tensó.
8. Lee atentamente la siguiente cantiga de amor e identifica al emisor y al receptor de la composición, ¿cómo se caracteriza este último? Explica el contenido del mensaje. Observa qué versos se repiten en su totalidad ¿Hay otras repeticiones?

Como murió quien nunca bien

tuvo de aquello que más amó,

de la que vio tanto recelo y por eso murió:

¡Ay mi señora, así moriré yo!

Como murió quien amó

a quien nunca le quiso hacer bien

y de quien Dios le hizo ver que fue muerto con pesar:

¡Ay mi señora, así moriré yo!

Como hombre que enloqueció,

señora, por la gran pena que vio,

y no estuvo contento ni durmió y después, mi señora, murió:



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 22 – SEPTIEMBRE DE 2009

¡Ay mi señora, así moriré yo!

Como murió quien amó a tal

dama que nunca le hizo bien,

que la vio llevar a quien no la merecía, ni la merece:

¡Ay mi señora, así moriré yo!

Pay Soárez de Taveiros (Trad. De M^a Ángeles Serrano) *Antología de la poesía Gallego-portuguesa*

Actividades de ampliación:

9. Los alumnos de clase por parejas compondrán poemas al estilo de las cantigas de amigo, se leerán en clase y las que más gusten se colgarán en clase en forma de mural.

10. Cada grupo de tres alumnos saldrán a exponer una parte del tema previamente seleccionado, para la exposición utilizarán presentaciones en el ordenador.

7. BIBLIOGRAFÍA

Garrido Gallardo, Miguel Ángel. (2000). *Nueva introducción a la teoría de la literatura*. Madrid: Síntesis.

Galmés de Fuentes, Álvaro. (1994). *Las jarchas mozárabes. Forma y significado*. Barcelona: Crítica.

López Estrada, F. (1979). *Introducción a la literatura medieval española*. Madrid: Gredos.

Autoría

- Nombre y Apellidos: Mercedes Pérez Patón
- Centro, localidad, provincia: IES El Fuerte, Caniles, Granada
- E-mail: merche_pop@hotmail.com