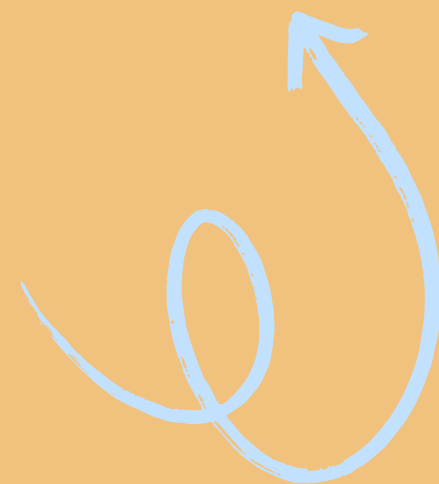

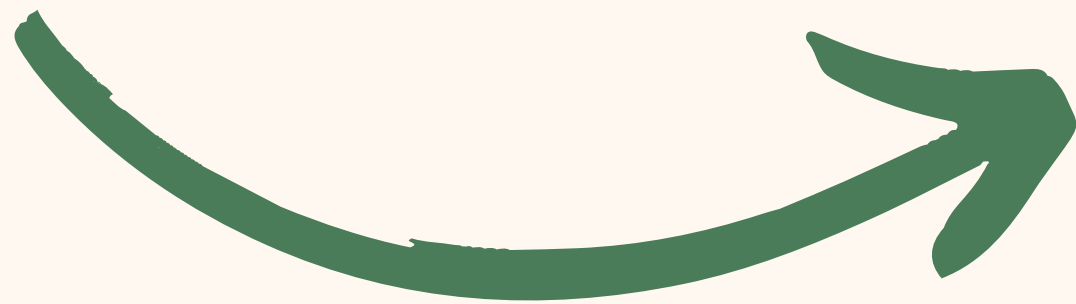
El amor en la literatura

LÍRICA MEDIEVAL

Introducción a la lírica popular medieval

La lírica popular medieval es un género que refleja la **experiencia emocional** y social de la época, transmitido de **manera oral** y caracterizado por su **sencillez** y **frescura en el lenguaje**.

Tipos de composiciones:

- JARCHAS
- CANTIGAS
- LÍRICA TRADICIONAL CASTELLANA
(ALBAS, ALBADAS, SERRANILLAS)

Tipos de estrofas:

- zéjel
- villancico

Características de la Lírica Popular Peninsular

Anonimia

La lírica peninsular se caracteriza por la **anonimia de sus autores**, ya que muchos de los poemas fueron transmitidos oralmente y se desconoce quién los compuso originalmente.

Temas centrales

Los temas principales de esta lírica incluyen el **amor**, la **naturaleza**, el **trabajo y las fiestas**, reflejando la vida cotidiana de la época y las emociones humanas.

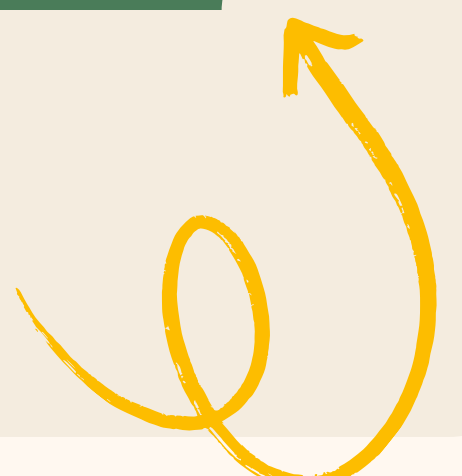
Transmisión oral

La **transmisión oral** fue crucial para la popularidad de estas composiciones, permitiendo que las obras llegaran a un público amplio y diverso, manteniendo viva la tradición literaria.

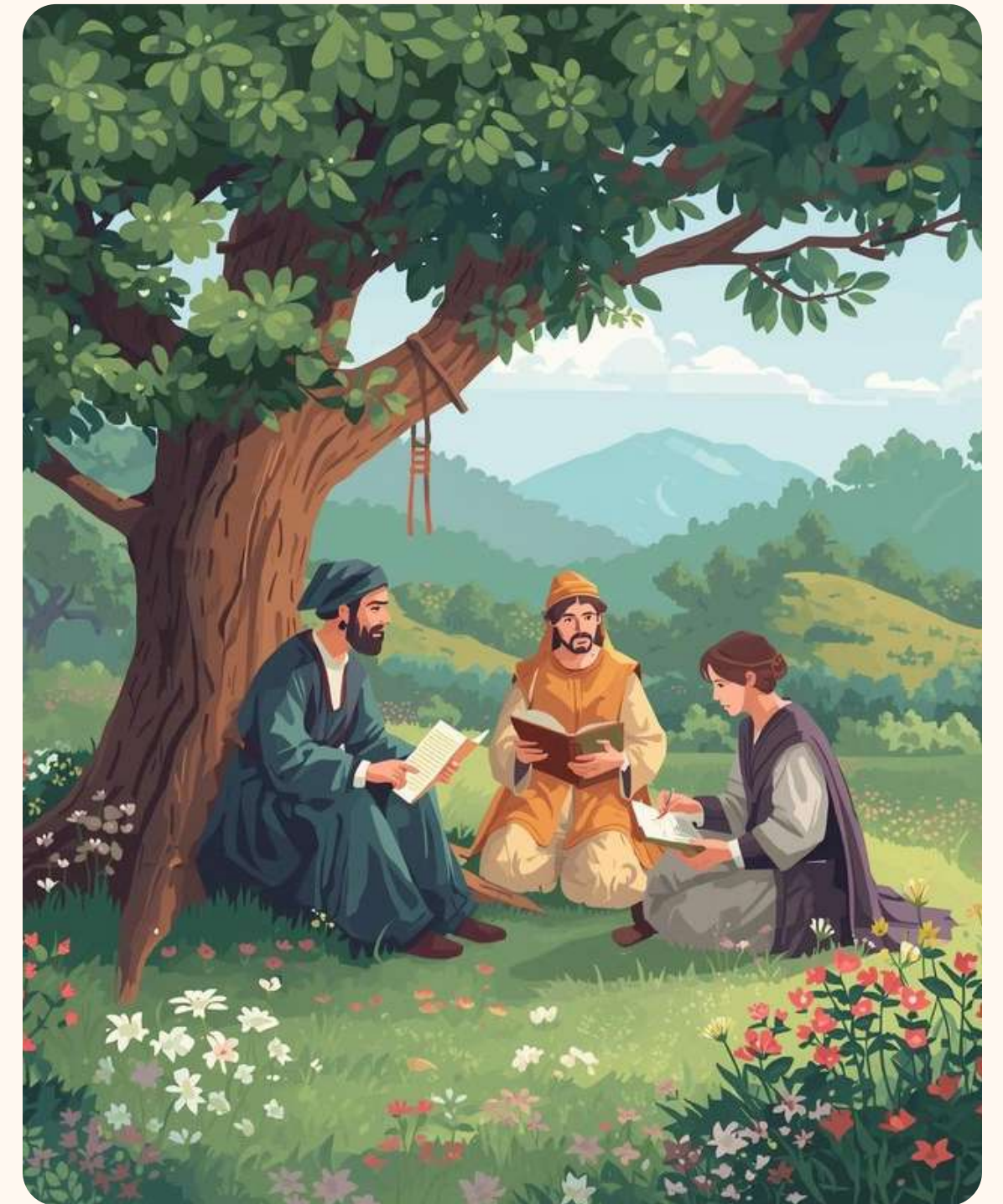
Métrica

Irregular, con predominio de la asonancia e, incluso, la ausencia de rima.

Muchas de estas primeras canciones están puestas en boca de una mujer y expresan, frecuentemente, una queja amorosa.

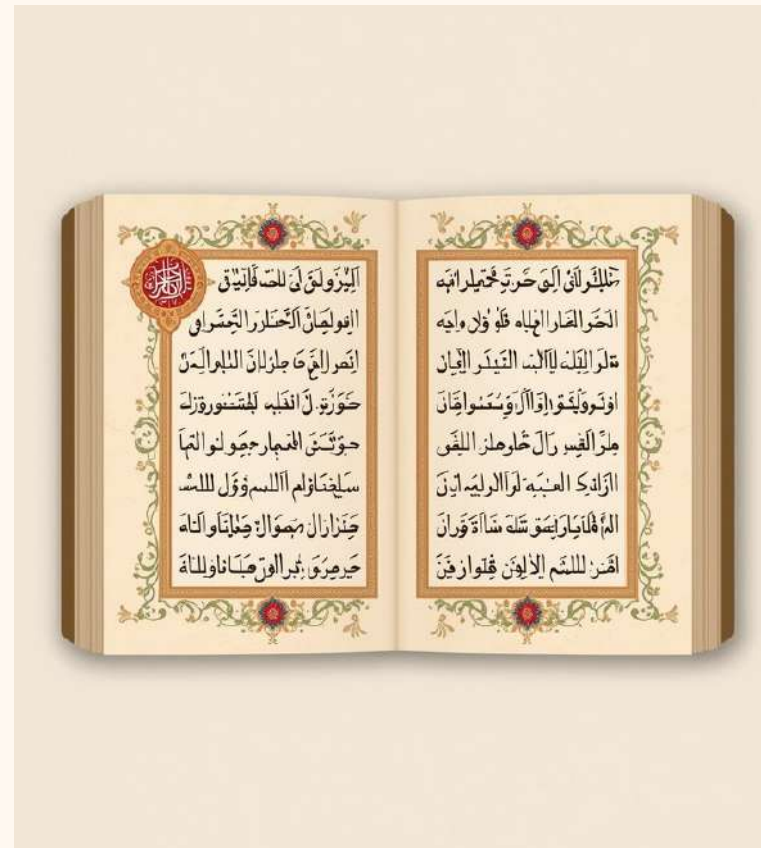

Mapa de las corrientes líricas

Origen y características de las Jarchas

Las jarchas son composiciones líricas breves, escritas en **mozárabe**, incluidas al final de las moaxajas, que expresan sentimientos amorosos a través de voces femeninas, reflejando la influencia árabe en la poesía medieval española.

MOAXAJA: Poema lírico escrito en árabe culto o hebreo formado por cinco estrofas cuyos dos últimos versos en forma de pareado constituían la JARCHA

La mujer mozárabe: perfil femenino en las jarchas

La figura femenina en las jarchas refleja una mujer **urbana y de buena posición social**, mostrando elementos eróticos simbólicos que expresan sentimientos amorosos en un contexto cultural único.

SÍMBOLOS

boca: elemento erótico y sensual.

ojos: simbolizan el sufrimiento amoroso

pecho: simboliza la angustia amorosa.

alhajas: símbolo erótico

Jarchas

Decidme, ay hermanitas,
¿cómo contener mi mal?
Sin el amado no viviré:
¿adónde iré a buscarlo?

Mi corazón se me va de mí.
Oh Dios, ¿acaso se me tornará?
¡Tan fuerte mi dolor por el amado!
Enfermo está, ¿cuándo sanará?

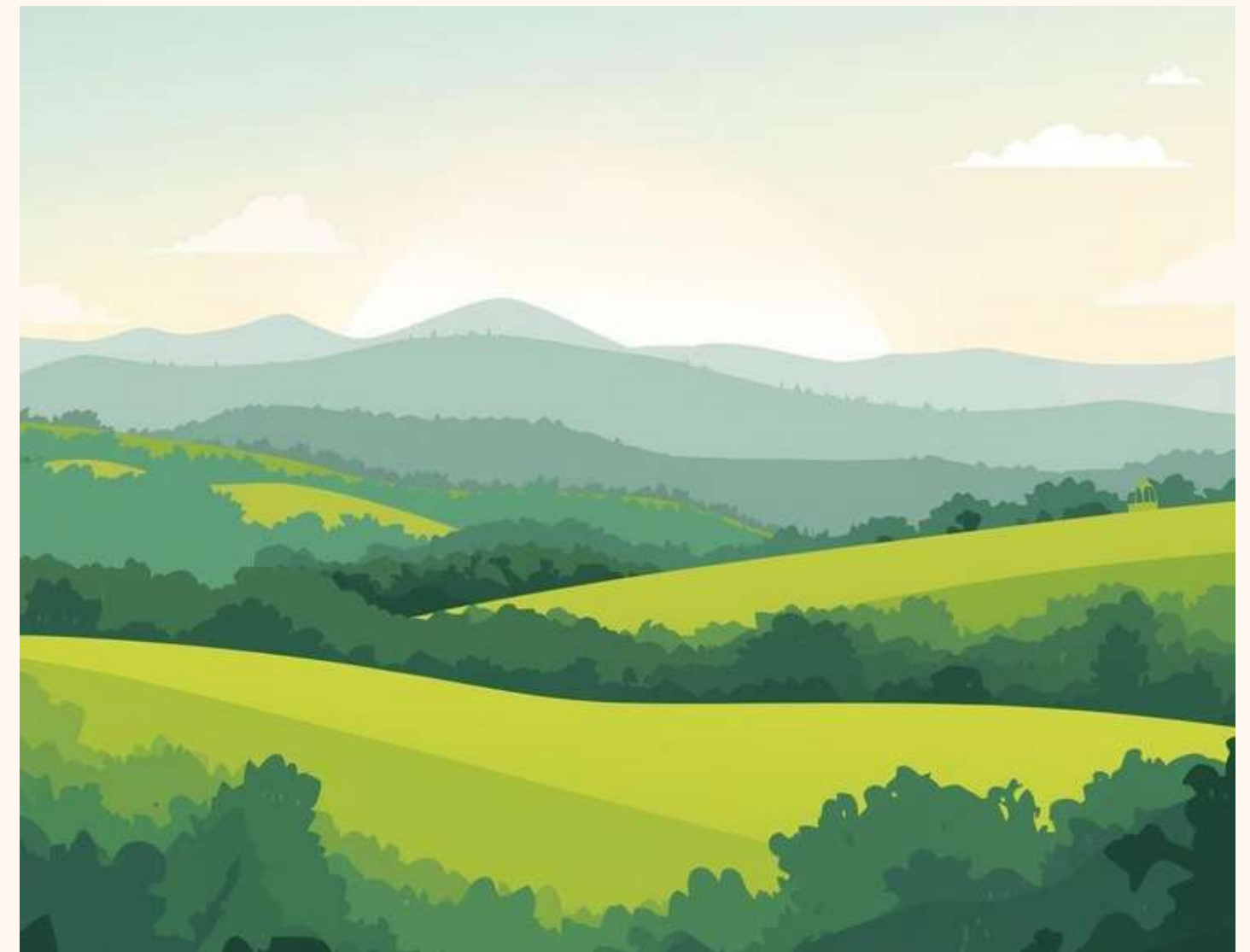
Las Cantigas de Amigo

Las **cantigas de amigo** destacan por **su voz femenina**, que dialoga con la madre, amigas o con la naturaleza y se lamenta de la ausencia del amado, al que denomina ***amigo***.

Este estilo refleja emociones profundas, nostalgia y soledad y una rica estructura poética que invita a la reflexión.

CARACTERÍSTICAS:

- Cronología: Aparecen en el S. XIII. Hasta el siglo XIV.
- Autoría: Aunque cultivadas por poetas cultos, son de origen popular, ya que el pueblo las cantaba en sus fiestas y romerías.
- Ubicación: Galicia y norte de Portugal.
- Lengua: gallego-portugués.
- Estructura: uso del paralelismo, leixaprén y refrán.

Algunos elementos simbólicos son:
el pelo, los ojos, el manto, el
anillo perdido (ausencia de
amado)
También la fuente o el ciervo,

cantiga de amigo

*Ai ondas que eu vin veer,
se me saberedes dizer
por que tarda meu amigo
sen min?*

*Ai ondas que eu vin mirar,
se me saberedes contar
por que tarda meu amigo
sen min?*

*Ai ondas que eu vin veer,
se me saberedes dizer
por que tarda meu amigo
sen min?*

*Ai ondas que eu vin mirar,
se me saberedes contar
por que tarda meu amigo
sen min?*

La lírica tradicional en castellano

- Cronología: No hay testimonios escritos hasta el S. XIV. Durante el siglo XV se recogen en los cancioneros.
- Lengua: Castellano
- Ubicación: Castilla.
- Temas: El amor, pero no sólo (canciones de trabajo, de fiesta, de boda ...)
- Emisor lírico: No siempre es una mujer.
- Formas métricas más utilizadas: zéjel y villancico.

Perfil de la mujer castellana

En la lírica castellana, la figura femenina se presenta como una **mujer morena y trabajadora**, vinculada a la vida rural, con elementos eróticos que reflejan su belleza y fortaleza.

SÍMBOLOS

camisas, sayos, faldas, tocas, o mantillos, son símbolos eróticos cuando se lavan, se manchan de mora o las levanta el viento.
La cinta o el cordón simbolizan la entrega amorosa

El pelo tiene un intenso valor erótico, suelto, alborotado por el viento o peinado por la mano del amante.

pies descalzos tiene connotaciones eróticas.

Los ojos: símbolo de seducción, belleza femeninas y también dolor.

Composiciones típicas


```
graph TD; A[Composiciones típicas] --> B[Serranillas]; A --> C[Albas]; A --> D[Albadas];
```

Serranillas

Las serranillas son composiciones que narran encuentros entre caballeros y mujeres rurales, destacando el romance y la naturaleza, reflejando la vida cotidiana del campo español.

Albas

Las albas son poemas que describen la llegada o despedida de amantes al amanecer, simbolizando la fugacidad del amor y la tristeza de la separación en la lírica popular.

Albadas

Las albadas son composiciones similares a las albas, pero se centran en el deseo y la alegría de los encuentros amorosos, resaltando la conexión emocional de los amantes en la madrugada.

- *Las albas:* canciones puestas en labios de una muchacha que, al amanecer espera la llegada del amado a quien llama amigo.

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 alba,

non traigáis compañía.

Venid a la luz del alba,

no traigáis gran compañía.

- *Serranillas:* trata el encuentro de un caballero, a veces perdido en la sierra, y una serrana (mujeres que viven solas en la montaña) a la que pregunta el camino y la requiere de amores.

Moza tan fermosa
non vi en la frontera,
com'una vaquera
de la Finojosa.

Faciendo la vía
del Calatraveño
a Santa María,
vencido del sueño,
por tierra fraguosa
perdí la carrera,
do vi la vaquera
de la Finojosa.

En un verde prado
de rosas e flores,
guardando ganado
con otros pastores,
la vi tan graciosa,
que apenas creyera
que fuese vaquera
de la Finojosa.

Non creo las rosas
de la primavera
sean tan fermosas
nin de tal manera;

fablando sin glosa,
si antes supiera
de aquella vaquera
de la Finojosa;
non tanto mirara
su mucha beldad,
porque me dejara
en mi libertad.
Mas dije: «Donosa
-por saber quién era-,
¿dónde es la vaquera
de la Finojosa?»

Bien como riendo,
dijo: «Bien vengades,
que ya bien entiendo
lo que demandades;
non es deseosa
de amar, nin lo espera,
aquesa vaquera
de la Finojosa».

Marqués de Santillana

Temas recurrentes

Ausencia

La **nostalgia** por el amado ausente es un tema recurrente, donde el protagonista expresa sentimientos de pérdida y anhelo, reflejando su dolor en la distancia.

Despedidas

Las citas o **despedidas amorosas** son momentos clave en la poesía, resaltando la tristeza y la esperanza a través de la vulnerabilidad de los amantes al separarse.

Lamentos

Los lamentos por la **ausencia o muerte** del ser querido se manifiestan como un grito poético, abordando la tristeza profunda y la memoria de lo que se ha perdido.

Símbolos recurrentes

Fuente Simboliza el **encuentro amoroso** y la vida.

Agua Representa **renovación** y fertilidad en el amor.

Los frutos y las flores simbolizan los deseos y experiencias amorosas.

Lavar la camisa del amado simboliza la intimidad con él.

Estructuras métricas

Zéjel

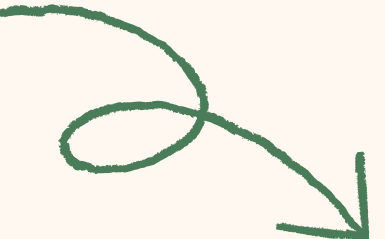
El zéjel es una forma poética que combina **estribillo**, mudanza y vuelta, caracterizada por su rima asonante y su métrica irregular, siendo popular en la lírica medieval.

Villancico

Derivado del zéjel, el villancico se compone de redondillas o cuartetas y un verso de enlace que rima con la mudanza, denominado verso de enlace o vuelta. Aborda temas de amor y festividades, y es utilizado frecuentemente en celebraciones y canciones populares.

Influencia

Ambas formas métricas han dejado una fuerte **huella** en la poesía española, influyendo en generaciones futuras de poetas y enriqueciendo la tradición literaria del país.

Zéjel

En la fuente del rosel,
lavan la niña y el doncel.

En la fuente de agua clara,
con sus manos lavan la cara
él a ella y ella a él:
lavan la niña y el doncel.

En la fuente del rosel,
lavan la niña y el doncel.

Estribillo

Mudanza

Vuelta

Estribillo

Estrofa de 4 versos
cuarteta

Verso de enlace

Estribillo

VILLANCICO

*A sombra de mis cabellos
se adurmió:
¿sí le recordaré yo?
Adurmióse el caballero a
en mi regazo acostado; b
en verse mi prisionero a
muy dichoso se ha hallado; b
de verse muy transportado
se adurmió.
¿Sí le recordaré yo?*

Texto

Lírica culta medieval

CANTIGAS DE AMOR

Las **cantigas de amor**, están puestas en boca de un hombre, el trovador, que rinde **vasallaje** a la amada a la que domina **senhor**. Tiene características propias de la canço provenzal

LIBRO DE BUEN AMOR

Se trata de un extenso poema de 1709 estrofas en el que, partiendo de un hilo argumental autobiográfico, se incluyen los materiales más diversos.

Autor: Juan Ruíz, Arcipreste de Hita.

Fecha de publicación: 1330(s.XIV)

Corriente/Etapa: **Mester de Clerecía**

Métrica: principalmente **cuaderna vía**, pero también otras estrofas.

LIBRO DE BUEN AMOR: ESTRUCTURA

UNA AUTOBIOGRAFÍA AMOROSA FICTICIA

Narra los amores del Arcipreste y la ayuda que le prestan doña Venus y Trotaconventos, alcahueta precedente de Celestina. Esta es la historia eje de la obra, aunque se interrumpe constantemente con otros relatos.

OTROS
ELEMENTOS
QUE APARECEN

FÁBULAS

DIGRESIONES MORALES

GLOSA DEL *ARS AMANDI* DE OVIDIO

Obra en la que el poeta latino Ovidio da una serie de consejos para disfrutar del amor y conquistar a las mujeres

GLOSA DEL *PAMPHILUS DE AMORE*

ELEMENTOS ALEGÓRICOS

POEMAS LÍRICOS

ESTILO

El lenguaje del libro se caracteriza por combinar la tradición culta y la popular:

LIBRO DE BUEN AMOR: TEMAS

AMOR

- Inevitable fuerza natural.
- Domina todo lo creado.

DESTINO

- Marcado por las estrellas, del que los hombres no pueden escapar...

MUERTE

- Fuerza opuesta al amor y la vida.
- Destruye el amor, la hermosura, el placer, la amistad...

LIBRO DE BUEN AMOR: INTERPRETACIÓN

El libro del buen amor es una obra de difícil interpretación: variado en sus temas y géneros, de estructura compleja y contenido ambiguo e incluso, a veces, contradictorio. La intención del autor resulta difícil de descifrar.

BUEN AMOR (AMOR A DIOS) / LOCO AMOR (AMOR CARNAL)

- En varias ocasiones el Arcipreste afirma que su intención es dar a conocer los caminos y formas de ejercitarse en el “buen amor”, es decir, el amor a Dios.
- Así, el “mal amor” se identifica con el amor carnal y humano, esto es, con el pecado.
- El Arcipreste intenta moralizar a sus lectores presentando lo contrario de lo que intenta enseñar: haciendo que todas las aventuras amorosas del protagonista terminen mal y que los lectores se sientan impulsados a rechazar el loco amor.