

Poemas simbólicos
inspirados en la

LÍRICA

POPULAR

Actividad de
escritura
creativa

@elbolsillodelazarillo

La poesía lírica tradicional

En la Edad Media se pueden diferenciar dos grandes tipos de poesía: la popular o tradicional y la culta. La poesía de tipo popular era **anónima** y fue **transmitida y recreada de forma oral** durante siglos. Contaba con una variante lírica (jarchas, cantigas de amigo o de escarnio y villancicos) y otra narrativa (poesía épica).

Durante el medievo, **el pueblo creó canciones para acompañar sus actividades y fiestas**. Así nacieron las diferentes **canciones populares** en la península entre los siglos XI y XV.

Lírica gallego-
portuguesa
Cantigas de amigo o
cantigas de escarnio
Siglos XIII y XIV

Lírica provenzal
Poesía trovadoresca
Siglo XII

Lírica castellana

Villancicos

Siglo XV

Lírica arábigo-andaluza

Jarchas

Siglos XI y XII

Las jarchas

Siglos XI y XII

Las jarchas son pequeñas **canciones populares de dos, tres o cuatro versos en lengua mozárabe** (o romance andalusí), que los poetas cultos árabes y judíos de **al-Ándalus** ponían al final de sus poemas escritos en árabe o hebreo (las **moaxajas**).

El tema más frecuente es el **lamento de una muchacha enamorada por la ausencia de su amado**, lamento que dirige a su madre, amigas o hermanas, sus confidentes.

El **lenguaje poético de las jarchas es muy sencillo**, como el lenguaje de toda la poesía popular; abundan las **exclamaciones e interrogaciones** en las que la joven vuelca sus dudas amorosas; aparecen palabras en árabe como **habib** ('amado', 'amigo') por el contacto intercultural.

¿Qué faré, mamma?

Meu al-habib est ad yana.

(¿Qué haré, madre?

Mi amigo está en la puerta.)

Garid vos, jay yermaniellas!

¿cóm' contenir el mio male?

Sin el habib non vivreyo:

¿ad ob l'irey demandare?

(Decidme, ay hermanitas,

¿cómo contener mi mal?

Sin el amado no viviré:

¿adónde iré a buscarlo?)

¿Qué fareyu o qué serad de mibi?

Habibi,

¡non te tolgas de mibi!

(¿Qué haré o qué será de mí?

Amado,

¡no te apartes de mí.)

¡Tanto amare, tanto amare,

habib, tanto amare!

Enfermaron olios nidios

e dolen tan male.

(¡Tanto amar, tanto amar,

amado, tanto amar!

Enfermaron [mis] ojos brillantes

y me duelen tanto.)

La poesía trovadoresca

Siglo XII

La poesía provenzal surge en el sur de Francia, en un lugar llamado **Provenza**, alrededor del año **1100**, y se extiende a los condados catalanes, al sur de los Pirineos. Constituye el **primer movimiento de lírica culta** en la Europa occidental.

Es un tipo de **poesía cantada por los trovadores en las cortes**, quienes utilizan una lengua romance, el **provenzal** (variedad regional del **occitano o lengua de oc**), para expresar sus sentimientos, normalmente amorosos. Por ello, el tema central de la lírica provenzal trovadoresca es el **amor cortés**, aunque también se tratan otros temas como la religión, la política y la guerra.

La **lírica catalano-provenzal** está formada por canciones que imitan la tradición popular e **influye en la lírica tradicional de la península** mediante la **cansó**, la **pastorela** o la **albada**.

@elbolsillodelazarillo

Las cantigas gallegoportuguesas

Siglos XIII y XIV

CANTIGAS DE AMIGO

Al igual que en las jarchas, en las cantigas de amigo **una mujer habla de sus penas de amor a su madre, amigas o hermanas**, aunque aquí aparecen **otros interlocutores: el mar, el río o la naturaleza**, con los que la protagonista comparte sus sentimientos.

El lenguaje poético es muy sencillo, como en las jarchas. A menudo hay **diálogos** entre la muchacha y su madre o entre la muchacha y la naturaleza. Es habitual el uso de **símbolos**: el ciervo representa al amigo (amado), y la **fuelle** y **lavarse** simbolizan el escenario para la entrega amorosa. Los versos se presentan formando **paralelismos** (repetición de las mismas palabras en dos o más versos) con muy pocas variaciones de una estrofa a otra.

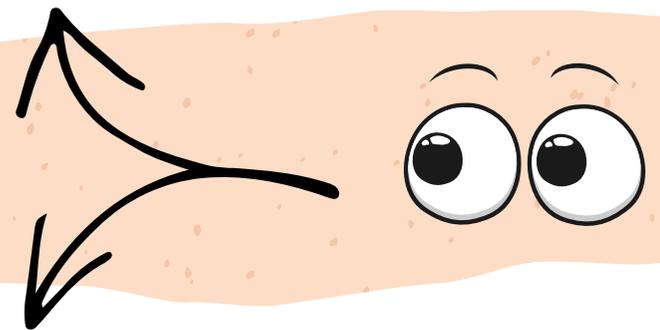
En las verdes hierbas
vi andar las **ciervas**,
amigo mío.

En los verdes prados,
vi los **ciervos bravos**,
amigo mío.

Y con placer de verlas
lavé mis trenzas,
amigo mío.

Y con placer de ellos
lavé mis cabellos,
amigo mío.

Las **trenzas** y el **cabello** son símbolos característicos de la mujer. El **ciervo** representa al amado y los motivos acuáticos como "**la-var**" están cargados de erotismo.

El **símbolo** es una figura literaria o retórica que se caracteriza por la utilización de una palabra u objeto real para hacer referencia a algo espiritual o imaginario o simplemente para evocar otra realidad (ciervo=amado).

Mia irmana fremosa

*Mia irmana fremosa, treides conmigo
Hermosa hermana mía, vente conmigo
a la ygreia de Vigo, u e o mar salido.
a la iglesia de Vigo, donde está el mar agitado.
E miraremos las ondas.
Y miraremos las olas.*

*Mia irmana fremosa, treides de grado
Hermosa hermana mía, vente de buen grado
a la ygreia de Vigo, u e o mar levado.
a la iglesia de Vigo, donde está el mar enfurecido.
E miraremos las ondas.
Y miraremos las olas.*

*A la ygreia de Vigo, u e o mar salido,
A la iglesia de Vigo, donde está el mar agitado,
e verra i mia madre e o meu amigo.
allí vendrá, madre, mi amigo.
E miraremos las ondas.
Y miraremos las olas.*

*A la ygreia de Vigo, u e o mar levado,
A la iglesia de Vigo, donde está el mar enfurecido,
e verra i mia madre o meu amado.
allí vendrá, madre, mi amado.
E miraremos las ondas.
Y miraremos las olas.*

El recurso estilístico usado es el **paralelismo perfecto** al sustituir solamente la última palabra del verso (conmigo-grado; agitado-enfurecido; amigo-amado), manteniendo la rima.

También se usa la técnica del **leixaprén**, figura retórica característica de la lírica galaico-portuguesa que consiste en un **deja-toma**, un encadenamiento de estrofas y versos.

Olas del mar de Vigo, **Ondas do mar de Vigo**

¿Visteis a mi amigo?
¡Ay Dios! ¿Vendrá pronto?

Olas del mar agitado,
¿Visteis a mi amado?
¡Ay Dios! ¿Vendrá pronto?

¿Visteis a mi amigo,
aquel por quien yo suspiro?
¡Ay Dios! ¿Vendrá pronto?

¿Visteis a mi amado,
quien me tiene tan preocupada?
¡Ay Dios! ¿Vendrá pronto?

CANTIGAS DE ESCARNIO Y MALDECIR

La cantiga de escarnio y maldecir es un **género satírico** de la lírica medieval gallegoportuguesa, **derivado del sirventés provenzal**. Las cantigas de escarnio expresan una **crítica utilizando sobreentendidos y palabras encubiertas**. En cambio, en la de *maldizer* (maldecir) el poeta es más claro e insulta directamente. En cuanto a la métrica, siguen las mismas convenciones que las cantigas de amor.

Existen cinco tipos: **sátira literaria** (dedicada esencialmente a la parodia del amor cortés y a la burla del estilo compositivo), **sátira política y moral, sátira personal, sátira sexual y sátira social**.

En ocasiones, las cantigas de escarnio muestran las **tensiones existentes entre los trovadores**, generalmente pertenecientes a la nobleza, **y los juglares**, de bajo estrato social.

*Maldigo yo la mi fortuna,
qu'en todo me ve mal andar;
maldigo la mi ventura,
maldigo yo sin tardar.*

Se critica la mala suerte y las desgracias que ha experimentado el poeta, burlándose de su propia fortuna con un tono sarcástico.

Es una burla del trovador Pero García Burgalés, quien se vanagloria de sus habilidades poéticas. El autor ridiculiza al personaje con ironía y sarcasmo.

*Por doquier anda loando
a Pero García Burgalés,
diciendo que non fallé
de trobar ni de inventar.*

*A don Rodrigo llamaban
Tizona e Colada,
non sabía de qué manera
la boca le peinara.*

Es una burla hacia don Rodrigo Díaz de Vivar (el Cid Campeador). Se ridiculiza la figura del Cid y se le atribuyen características negativas.

Los villancicos

Siglo XV

Los villancicos son las **canciones populares que cantaba el pueblo para acompañar su vida diaria**. Se denominan así porque eran las canciones que creaban los habitantes de las villas: los villanos. Durante el siglo XV fueron recogidas en los **cancioneros**, unas **antologías** donde se copiaron tanto las letras como la música de estas canciones populares.

La temática de la lírica castellana es muy variada: **los trabajos del campo** (canciones de siega, siembra y primavera), **tema navideño**, **tema amoroso** (al igual que en las jarchas y en las cantigas de amigo, una mujer confía sus problemas amorosos a su madre, amigas o hermanas, y se queja de la ausencia de su amado), las **albadas** (el encuentro amoroso de los enamorados y su lamento por la llegada del amanecer, la hora de la dolorosa separación) y el motivo de la **serranilla** (se cuenta el encuentro amoroso con una mujer de la sierra o serrana) o el de la **morenica** (una mujer hace referencia al color de su piel para reivindicarlo o justificarlo).

@elbolsillodelazarillo

El lenguaje poético es muy sencillo y apasionado. Son frecuentes las **exclamaciones e interrogaciones** a través de las cuales la muchacha expresa sus sentimientos. Aparecen numerosas **repeticiones, anáforas y paralelismos**. También son frecuentes las **comparaciones** y los **símbolos** (el ciervo y la fuente) con el mismo significado que en las cantigas de amigo.

La **estructura métrica de los villancicos** es la siguiente:

- **CABEZA**: está formada por los dos o tres versos del principio.
- **MUDANZA**: desarrolla los versos de la cabeza. Tiene una rima distinta de los versos de la cabeza para distinguirse de ella. El último verso de la mudanza se llama *verso de vuelta* porque su rima coincide con la de la cabeza.
- **ESTRIBILLO**: repite los mismos versos de la cabeza, solo que ahora pasan a llamarse *estribillo*.

¿Por qué me besó Perico?
¿Por qué me besó el *traidor*?

Dijo que en Francia se usaba
y por eso me besaba,
y también porque sanaba
con el beso su *dolor*.

¿Por qué me besó Perico?
¿Por qué me besó el *traidor*?

No tengo cabellos, madre,
mas tengo bonito *donaire*.

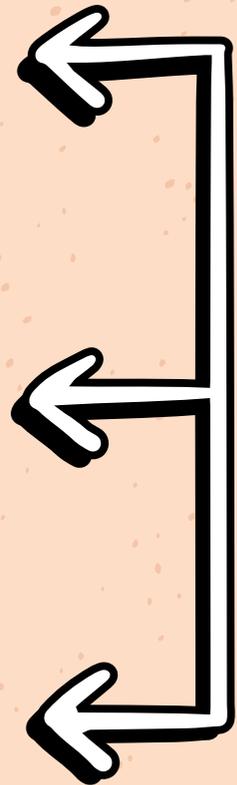
No tengo cabellos, madre,
que me lleguen a la cinta;
mas tengo bonito donaire
con que mato a quien me mira.
Mato a quien me mira, madre,
con mi bonito *donaire*.

No tengo cabellos, madre,
mas tengo bonito *donaire*.

CABEZA

MUDANZA

ESTRIBILLO

Olvidar quiero mis amores,
que yo quiérolos *olvidar*.

Mis amores los primeros
no me fueron verdaderos,
sino falsos, lisonjeros,
que yo quiérolos *olvidar*.

Olvidar quiero mis amores,
que yo quiérolos *olvidar*.

Símbolos de la lírica popular

Según Mariana Maser (2019) en *Los símbolos y motivos en la antigua lírica popular hispánica: hacia la construcción de un diccionario*, **los símbolos de la lírica popular**, especialmente de las canciones amorosas, **se asocian predominantemente con la naturaleza** y recuerdan el clásico *locus amoenus* (los árboles floridos, los prados verdes y las aguas que corren). Sin embargo, estos **se cargan de erotismo al empaparse de nuevos significados** que emergen de la tradición.

El personaje característico de las canciones eróticas en la antigua lírica popular es la **muchacha enamorada**. Sus **quehaceres domésticos relacionados con lugares acuáticos** como acarrear agua de la fuente, lavar la ropa o su cabello en el río se convierten en **símbolos de amor**. El lugar pluvial elegido por la mujer se convertirá en el **escenario ideal**, donde se puede producir o no el encuentro amoroso. Así pues, los motivos asociados con el **símbolo del agua** se impregnan de erotismo.

Símbolos femeninos y masculinos

Amada

Garza

Daloma

Amado

Gavilán

Ciervo

Enamorados

Tórtolas

Ruseñores

Son símbolos propios de la mujer los tópicos del **cabello** (tener largos cabellos = símbolo de belleza), las **trenzas** y la **cinta**, así como los motivos de **cortarlo, lavarlo y secarlo**, dormir bajo la sombra de los cabellos.

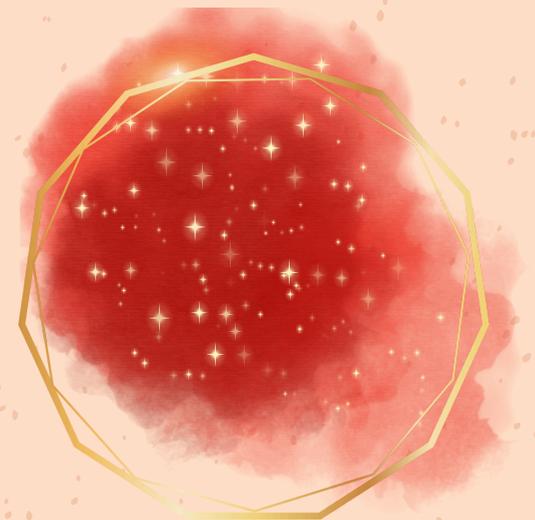
Símbolos de la pasión amorosa

Rosas

Amapolas

Color rojo

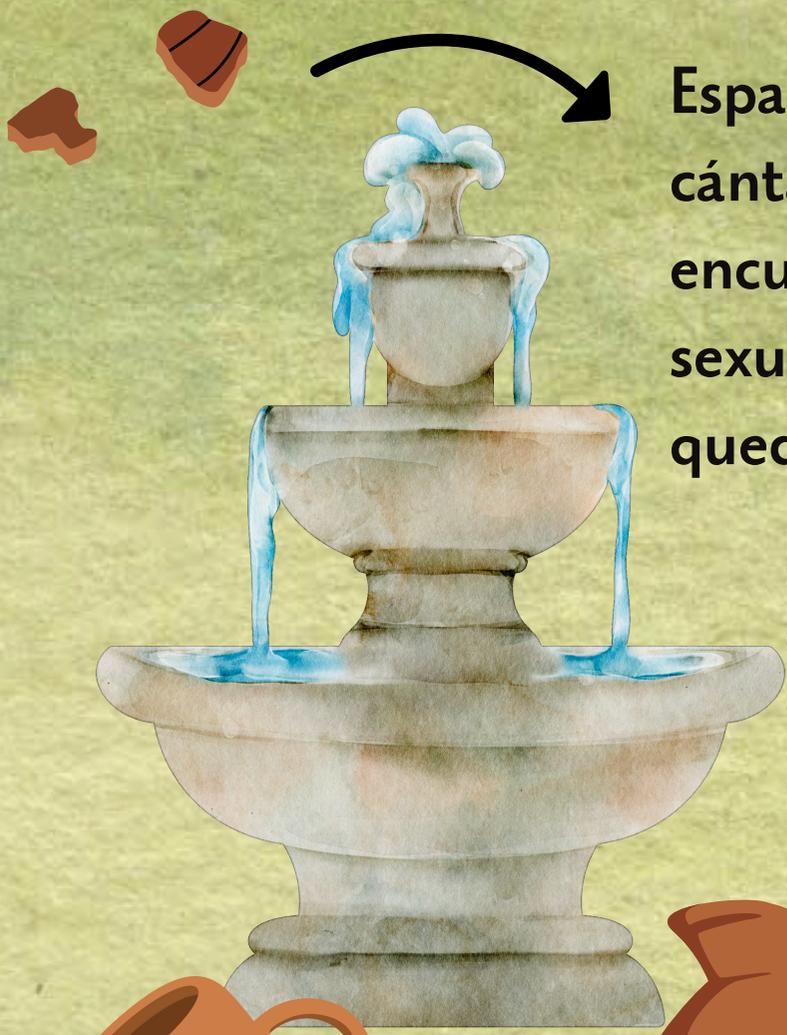

Símbolos acuáticos cargados de erotismo

Desde la Edad Media, una de las labores domésticas de las mujeres era ir a por agua a la fuente. **Las aguas dulces del río o las tranquilas aguas de la fuente son el lugar idóneo para el secreto encuentro erótico.** Entre los símbolos naturales que aparecen en la antigua lírica hispánica, destaca **el agua como símbolo universal de la fertilidad** (Maserà, 2019).

El paisaje preferido por la antigua lírica incluye todo tipo de **parajes acuáticos donde se producen los encuentros amorosos o las despedidas, las esperas y las penas**: los rosedales a las riberas del río, las orillas del mar y las corrientes de los ríos que se han de cruzar. Así, el agua es un *topoi* o lugar común que tiene asociados motivos como **«ir por agua»** (excusa para el encuentro amoroso), **«lavar la ropa»** (el motivo de lavar las prendas íntimas de los amantes proviene de la tradición gallegoportuguesa) o **«cruzar las aguas»** (símbolo de la intencionalidad sexual).

Esparcir los pedacitos del cántaro roto simboliza el encubrimiento del acto sexual para que no queden evidencias.

El cántaro representa a la propia muchacha y su virginidad.

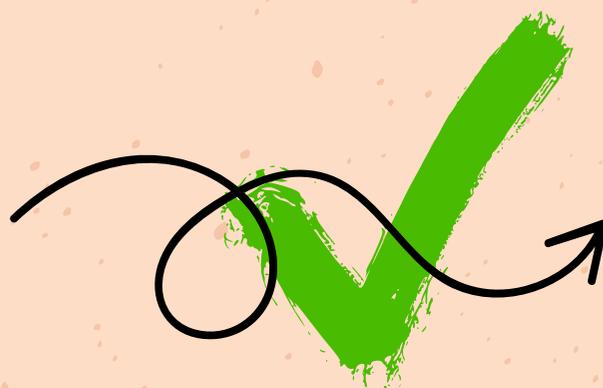

El cántaro roto representa la transformación sexual de la amada tras el encuentro amoroso.

Muchas veces, la voz masculina sugiere ciertos **obstáculos** que impiden llegar hasta la amada; **no puede cruzar el río y llegar hasta su puerta** porque **no hay un puente**.

Para la muchacha, **mojarse significaría su transformación sexual y social**. El **miedo al agua** (a mojarse) es símbolo del **miedo a perder la virginidad**. El miedo de la muchacha a punto de atravesar el umbral de su casa es, en su modo simbólico, el de la transformación de su cuerpo.

La salida de la luna, como la acción de cruzar el río, sugiere **la transición de la muchacha en mujer**, es decir, la muchacha **está lista para el encuentro amoroso**, para su transformación sexual.

El mar, el agua salada, con las barcas y los marineros que parten, se asocian con la **separación de los amantes** o como **lugar para sufrir las penas de la malcasada.**

La llegada del alba o la «mañana de San Juan» también se asocian con la **separación de los amantes.**

Creación de poemas simbólicos ilustrados

*¿Qué haré sin mi amado,
madre?
Él ha desaparecido,
aunque mi amor lo acompaña siempre.*

*Mi mente debo despejar,
y por eso iré a la fuente a lavar.
Allí lavaré mis rizos,
porque los tengo alborotados.*

*Sentiré el aire en el rostro,
y se oirán a los animales atemorizados.
El ciervo estará al llegar,
y el arroyo lo llegará a alcanzar,*

*Una corriente lo elevará,
y lo atraerá hasta el centro.
Así es como gritará,
pero podrá tomar un respiro.*

CANTIGA DE AMIGO

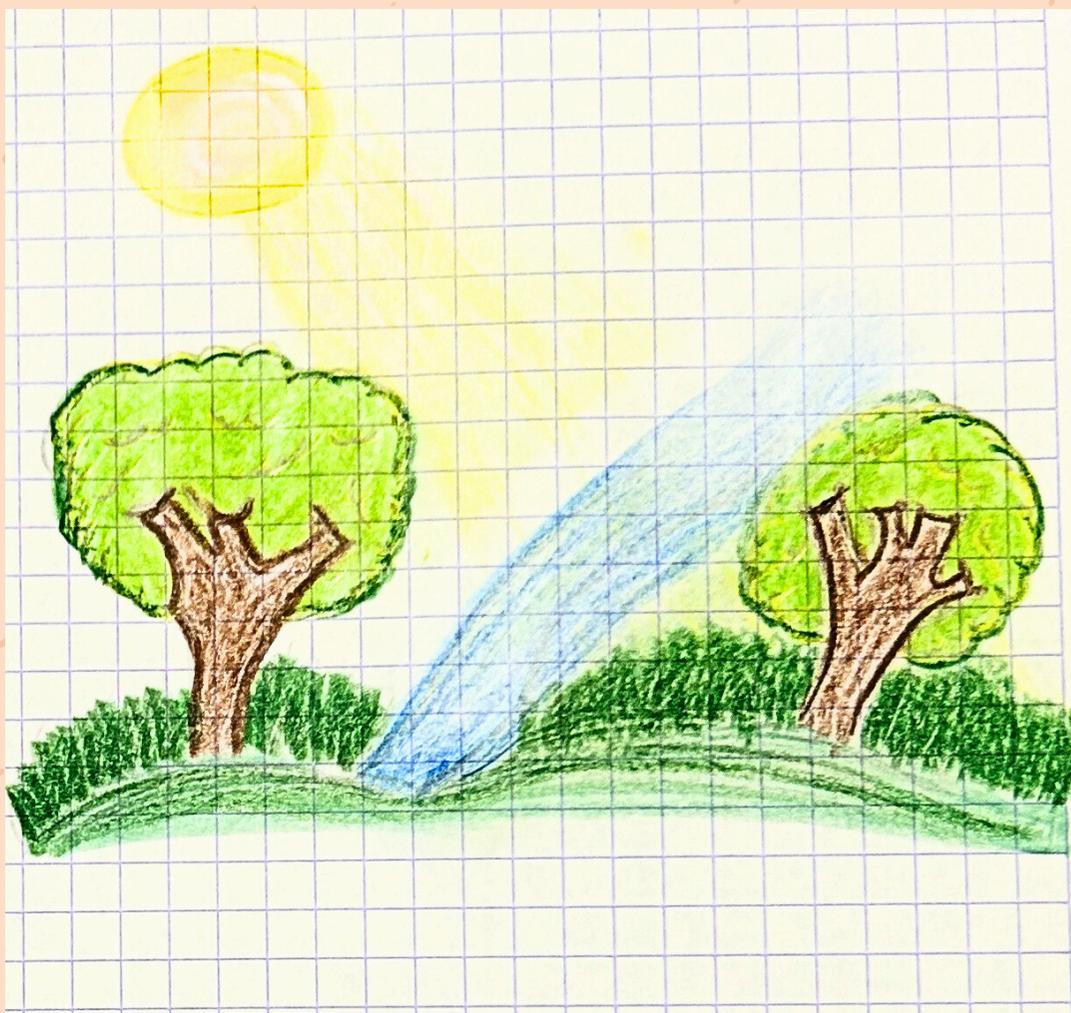
@elbolsillodelazarillo

CANTIGA DE AMIGO

*Brisas del día soleado
la llegada de mi amado
con ansias he esperado.*

*En el bosque de Vigo
allí vi a mi ciervo,
en el agua lavé
el suave toque
de mi cabello sedoso.*

*¡Ay, Dios!,
qué haré ante tal descaro
de mi amado amigo
en el bosque de Vigo
junto a las brisas del día soleado.*

CANTIGA DE AMIGO

*¡Ay!, qué bosque tan bonito
con su río transparente
y su aire puro.*

*Con esa agua cristalina lavo
mis cabellos de oro.*

*¡Ay!, qué bosque tan bonito con
su río transparente
y su aire puro.*

*Mi cinta dorada he perdido
cuando un bonito ciervo he visto
que entre las colinas paseaba.*

*¡Ay!, qué bosque tan bonito con
su río transparente
y su aire puro.*

*El ciervo se ha ido,
pero espero otro día verlo.*

CANTIGA DE AMIGO

*Triste me tiene ese lamento,
¿espera la llegada del viento?*

¡Ay, amigo mío! ¿Vendrás a la orilla del río?

*Triste me tiene ese sentir,
¿mi amigo ha de venir?*

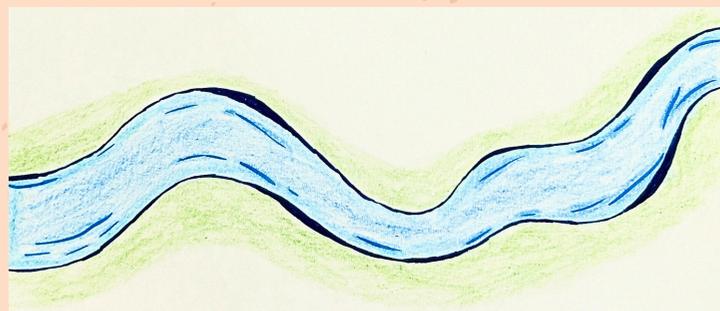
¡Ay, amigo mío! ¿Vendrás a la orilla del río?

*¿Espera la llegada del viento
el vacío que llevo dentro?*

¡Ay, amigo mío! ¿Vendrás a la orilla del río?

*¿Mi amigo ha de venir?
¿Por qué razón lo perdi?*

¡Ay, amigo mío! ¿Vendrás a la orilla del río?

JARCHA

¿Qué haré sin mi amado?

¡No te alejes de mí!

¿Cuándo volverá?

No viviré sin él.

CANTIGA DE AMIGO

Seguí el río

hasta llegar al prado

donde esperaba mi amado.

Seguimos las olas

del mar agitado

con el cabello lavado.

¡Le di mi cinta

y me ha abandonado!

VILLANCICO

Fuimos al bosque, hermana.

Tengo bonito ciervo

con una fuente, hermana,

se llevó mi cordón.

Tengo bonito ciervo.

El pelo me cortó;

no tengo cabello, hermana.

Tengo bonito ciervo.

Fuimos al bosque, hermana.

Tengo bonito ciervo.

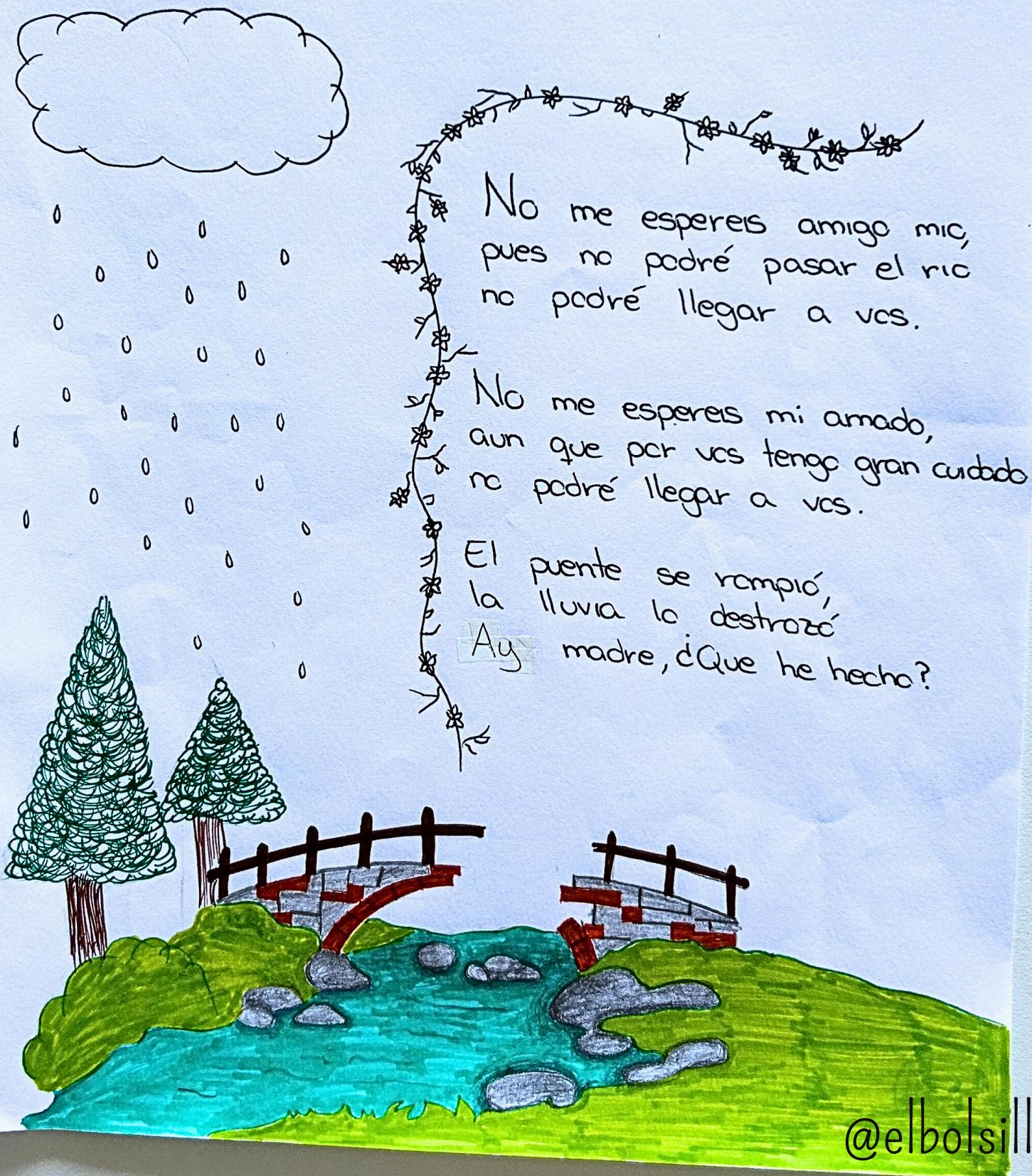
EN BUSCA DE MI AMORÍO

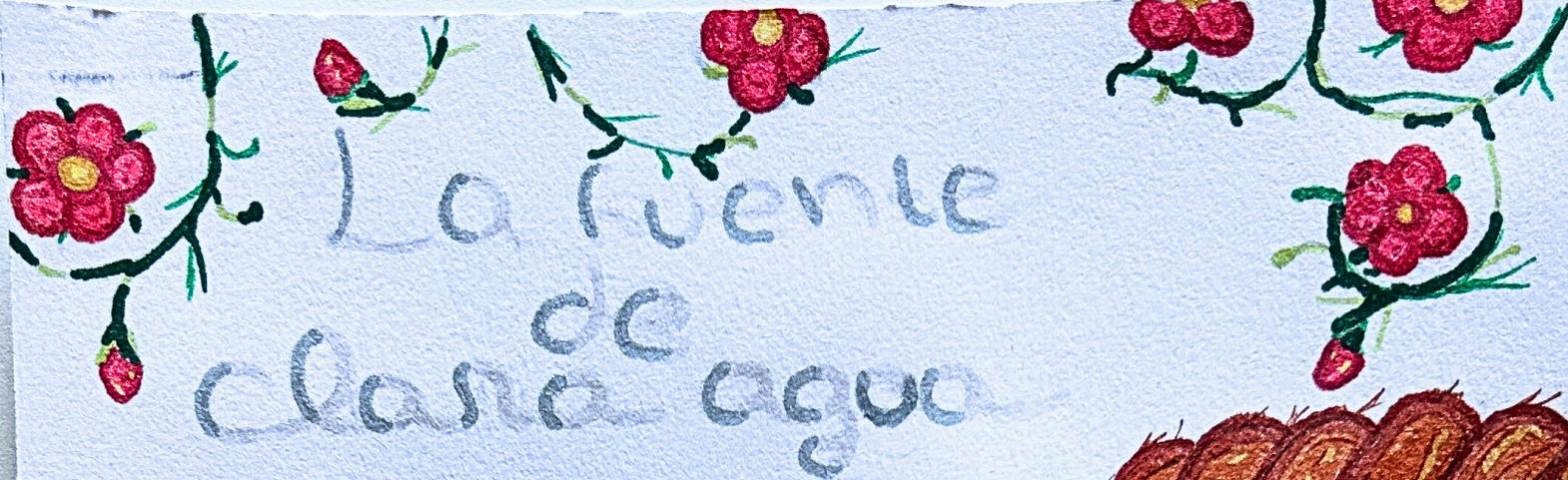
Madre mía, cuando llegará,
mi amado soñado.
¿Dónde estará?

Al encuentro estoy,
del agua clara del río.
¿Cómo será hoy,
la búsqueda de mi amorío?

A la salida de la luna,
le espero sin cesar,
pues cuando llegue a la laguna,
todo se empezará a acelerar.

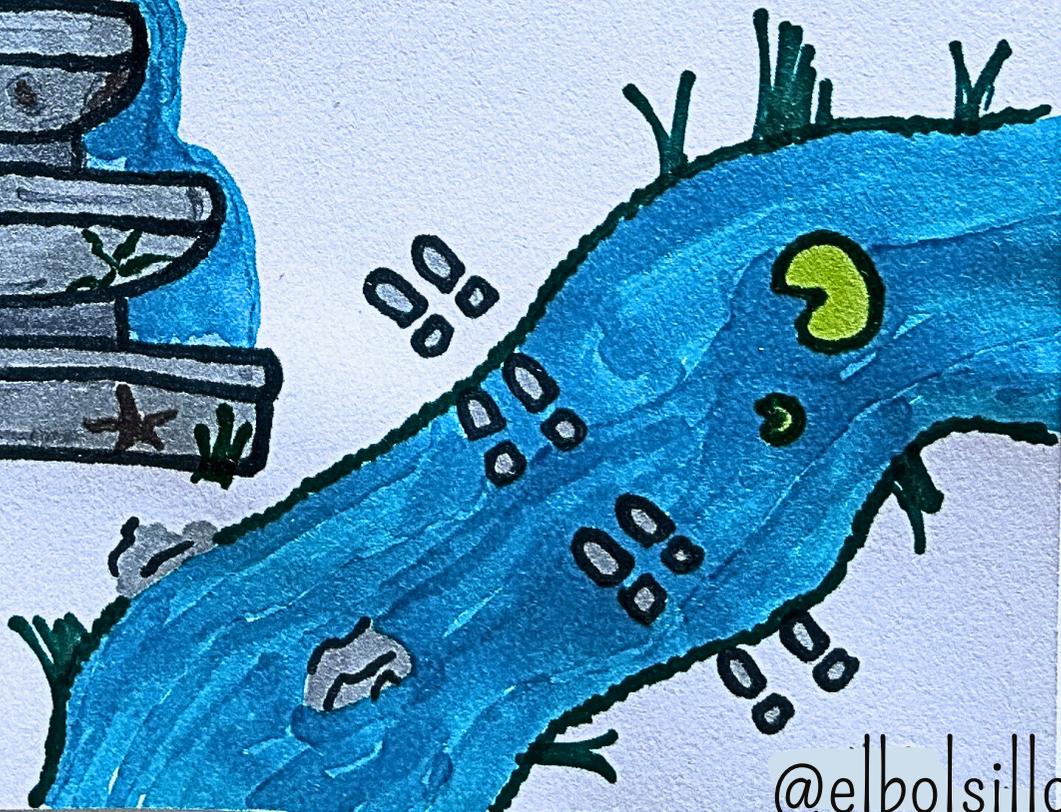
No ME ESPERES

La fuente de clara agua

Junto a la fuente de clara agua,
mi amado me espera,
el sol brilla pero temo a mojarme,
¡Ay hermana mía! ¿debería acudir?
Quisiera poder cruzar el río y lavar
mis trenzas,
pero temo no encontrar a mi amigo
a la espera,
¡Ay hermana mía! ¿debería acudir?
Me gustaría acudir a la fuente
de clara agua,
cual garza para refrescarse,
pero el miedo me hace dudar,
¡Ay hermana mía! ¿debería acudir?

Al encuentro de la fuente

Al río fui a tu encuentro
amado mío,
y al verte allí sentado,
me ruboricé sin aliento
amado mío.

A la fuente fui a buscarte
amado mío,
y al notar tu acercamiento,
quieta quedé por encantamiento
amado mío.

Mis trenzas lavadas están
amado mío,
y el cantaroto roto debemos esparcir
amado mío.

ADIÓS

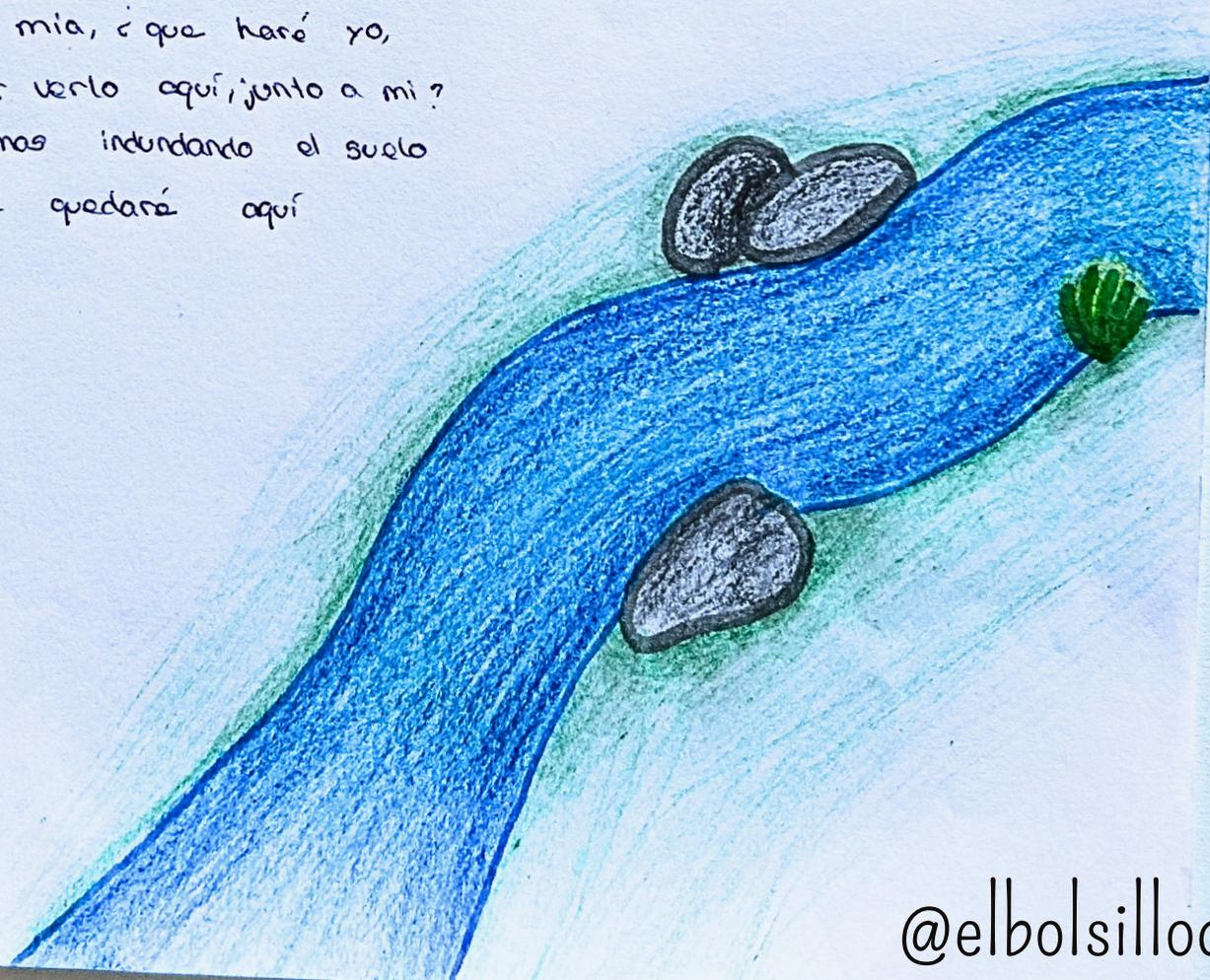
Hermana mía, ¿que haré yo,
sin poder verlo, junto a mí?

Todos los días bajo al río
donde juntos íbamos el y yo.
¿que será de mí?

Hermana mía, ¿que haré yo,
si mis ojos solo lloran por él.

El recuerdo de sus besos
mi cabeza no para de recordar

Hermana mía, ¿que haré yo,
sin poder verlo aquí, junto a mí?
Mis lágrimas inundando el suelo
sola me quedará aquí

Cantiga de Amigo

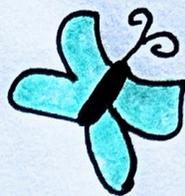
¡Ay madre mía!
¿Volverá mi amado algún día?
Aquel que fluía,
junto al mar de Vigo.

¿Algún día volverá mi amigo?
Amado que fluyó con el mar de Vigo
¡Ay madre mía!

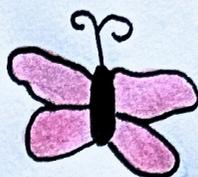
Mi querido amigo,
¿Volverá algún día?
¡Ay madre mía!

~VILLANCICO~

Amor mio, querido mio
Ven, come detrás de mi.

Cuando al campo llegué
bonitas amapolas vi.

Macha qué bonitas son,
los ojos en ellas perdí.

Amor mio, querido mio
Ven, come detrás de mi.

