

POESÍA LÍRICA TRADICIONAL DE LA EDAD MEDIA

Es discusión antigua, y común a todas las literaturas nacionales, la de si cada pueblo comienza a practicar antes la lírica o la épica. No carece de interés esta polémica, pero probablemente sea imposible una respuesta clara. Resulta difícil entender qué necesidad surge antes en cada comunidad humana: la de afirmar su realidad como pueblo cantando los sucesos de su historia, o la de afirmarse como individuos mediante la expresión de sentimientos y opiniones que, a su vez, pueden ser aceptados como propios por la colectividad y cantados conjuntamente en sus celebraciones, tanto festivas como luctuosas. En cualquier caso, ambas formas acompañan la evolución de cada pueblo, casi desde sus orígenes, recibiendo además la influencia de sus antepasados y de las distintas tribus cuyos territorios van ocupando, en un inacabable proceso de emigraciones, ocupaciones, conquistas, sumisiones e independencias. Los resultados de este proceso los contemplamos hoy, en cierta medida, en forma de fronteras, culturas y lenguas.

1. La poesía arábigo-andaluza

Sea como fuere, el caso es que pertenecen a la lírica las primeras muestras "literarias" conservadas, en una lengua que ya no es latín, sino en un dialecto mozárabe que más tarde se perdería, pero que podemos asimilar al castellano, puesto que esta lengua terminaría por imponerse en la zona. Nos estamos refiriendo a las **jarchas**.

Estas jarchas eran unos poemillas muy breves, en dialecto mozárabe, pero transcritos en caracteres árabigos (o hebreo en ocasiones). Por su tema (exclusivamente el amor doliente, cantado por una mujer) y su estilo parecen de origen claramente popular, pero fueron recogidos en los siglos X y XI por poetas cultos árabes y judíos, que los incluyeron como cierre de poemas más extensos llamados **moaxajas**, escritos en lengua árabe o hebrea. De este modo, nos han llegado las que conservamos actualmente, que fueron localizados en Córdoba por el recientemente fallecido Emilio García Gómez, al traducir poemas árabes y encontrar que los últimos versos de muchos de ellos no estaban en esa lengua. A continuación, reproducimos dos moaxajas con sus correspondientes jarchas finales -en mayúsculas- y a continuación, ya aisladas, otros ejemplos de estos poemillas⁶:

*De donde vive el amigo viene
un vientecillo que es manso y lene.*

*Lánguidos soplos mi ser penetran,
resucitando las ansias viejas.
Tráenme saludos del que atormenta*

*mi alma extenuada con sus desdenes.
¡Maldita ausencia, Dios te condene!*

*En ley de amores, ¡cuál fue mi crimen
desde que solo dejóme y triste?
nadie en mi afecto podrá suplirle.*

*¿Y hacer qué puedo? No quiere verme.
¿Me queda astucia de que valerme?*

*Tómate, brisa, vete a su lado,
y al mismo sitio en que está el amado
lleva un saludo desesperado.*

*y al mismo sitio en que está el amado
lleva un saludo desesperado.*

*Pon en sus manos un beso leve
por mí, y sé humilde como conviene.*

*Negros cual noche, ricillos crespos
dibujan curvas de un "nun" esbelto,
de un áspid, o de un mazo de juego,*

*por sobre un folio de rosa y nieve,
cuyo sagrado sables defienden.*

*Una muchacha, que de amor presa
sufre desdenes y sufre ausencia,
así llorando cantó su pena:*

**BÉNID LA PASQA, AY, AÚN SIN ELLE,
LASRANDO MEW QORAZÚN POR ELLE**
(Viene la Pascua, ay, aún sin él,/ lacerando mi corazón por él)

⁶ GARCÍA GÓMEZ, Emilio: *Las jarchas romances de la serie árabe en su marco*. Seix Barral, Barcelona, 1975.

*Siempre, Abu-l-Asbag querido, mi lengua
todo el amor que te tengo demuestra.
Bien mi alabanza conoces sincera.*

*Son elegantes razones -cual pides-
y simples,
en pintarte felices.*

*Una doncella donosa y gallarda
canta en palabras de lengua cristiana
verse de tanta hermosura privada:*

¿KÉ FAREYÓ O KÉ SÉRAD DE MIBE?

¡HABIBI,

NON TE TOLGAS DE MIBE!

(¿Qué haré o qué será de mí? /Amigo mío, /no te vayas de mi lado)

JARCHAS SUELTAS

*BÁY-SE MEW QORAZÓN DE MIB.
¡YA RABB, SI SE ME TORNARÁD!
¡TAN MAL ME DOLED LI-L-HABID!
ENFERMO YED: ¿KUAND SANARÁD?*

(Mi corazón se va de mí /¡Ay Señor, no sé si me volverá! / ¡me duele tanto por el amigo! /está enfermo: ¿cuándo sanará)

* * *

*¡TANTO AMARE, TANTO AMARE,
HABIB, TANTO AMARE!
ENFERMIERON OLIOS NIDIOS
E DOLEN TAN MALE.*

(Tanto amar, tanto amar / amigo, tanto amar / Enfermaron unos ojos ojos brillantes / y duelen tan mal.)

* * *

*AS-SABAH BONO,
GAR-ME D'ON BENES:
YA LO SÉ K'OTRI AMAS
E MIB NON QERES.*

(Aurora bella, / dime de dónde vienes. / Ya sé que amas a otra / y a mí no me quieres.)

*YA MAMMA, MEW L-HABIBE
BAIS'E E NO MÁS TORNARÁDE.
GAR KÉ FARÉYO, YA MAMMA:
¿NO UN BEZYELLO LESARÁDE?*

(Madre, mi amigo / se va y no tornará más / Dime qué haré, Madre: / ¿no me dejará (siquiera) un besillo?)

* * *

*NON ME TANKAS, YA HABIBI, ¡LA,
NO QUERO DANİYOSO!
AL-GILALA RAJISA. ¡BASTA!
A TODO MI RIFYUSO.*

(No me toques, amigo, ¡No, / no quiero al que hace daño! / El corpiño (es) frágil. ¡Basta! / A todo me niego.)

* * *

*GARID BOS, AY YERMANELLAS,
KÓM KONTENER-HE MEW MALE,
SIN EL HABIB NON BIBRÉYO:
¿AD OB L'IRÉY DEMANDARE?*

(Decid vosotras, ay hermanillas, / cómo he de atajar mi mal / sin el amigo no puedo vivir: / ¿dónde he de ir a buscarlo?)

En cualquier caso, la influencia árabe no se reduce sólo a las jarchas. Formas árabes son el *zéjel* y el *villancico*, que más tarde dominarían la lírica popular castellana. Son muchos los críticos que han señalado la relación entre la poesía amorosa de poetas como Ibn-Hazm o Ibn-Quzman y la mística cristiana del siglo XVI. También su influencia fue muy importante en los géneros narrativos, pero eso no corresponde a este apartado.

2. La lírica galaico-portuguesa

Con la mayor parte de la Península en poder de los árabes y bajo su influencia cultural, los reinos cristianos buscan sus referencias al norte de los Pirineos, especialmente en el imperio franco de Carlomagno y, tras la desmembración de éste, en Provenza, región del sureste de Francia, donde sus *trovadores* habían desarrollado una poesía amorosa muy refinada. A partir del siglo XI, el camino de peregrinación a la tumba del apóstol Santiago recorría toda Europa, atravesando los Pirineos

hasta Compostela. Esto provocará una importante expansión económica de la zona y la acentuación del sentimiento religioso. Pero sobre todo, se convertirá en el principal foco de expansión de las ideas de la Europa del Románico y el Gótico.

En el terreno literario, la influencia provenzal llega pronto a Galicia, que ya contaba con una lengua propia y había vivido largos periodos de independencia respecto al resto de la Península. Pero, en su adaptación, la poesía trovadoresca provenzal perderá buena parte de su refinamiento palaciego, adoptando formas populares cantables y bailables como el *cossante*, poema basado en una rima asonante muy simple, cuyo ritmo dependía casi exclusivamente de los paralelismos y repeticiones. Son especialmente significativas, y nombradas, las **cántigas de amigo**, poemas amorosos, en bocas femeninas, como las jarchas, de profundo sentimentalismo popular teñido ya de la melancolía que será característica de toda la poesía gallega posterior. En total se han conservado escritos unos quinientos de estos poemillas.

Traducción

*Levad', amigo que dormides as manhanas frias:
Toda-las aves do mundo d'amor dizian.
Leda m'and'eu*

Levanta, amigo que duermes en las albas frías:
todas las aves del mundo de amor platican.
Alegre yo voy.

*Levad', amigo que dormides as frias manhanas,
Toda-las aves do mundo d'amor cantavan.
Leda m'and'eu.*

Levanta, amigo que duermes en las frías albas:
todas las aves del mundo de amor nos cantan.
Alegre yo voy.

*Toda-las aves do mundo d'amor dizian,
do meu amor e do voss'enmentarian.
Leda m'and'eu.*

Todas las aves del mundo de amor platican,
de mi amor y del tuyo cuentan las dichas.
Alegre yo voy.

*Toda-las aves do mundo d'amor cantavan,
do meu amor e do voss'i enmentavan.
Leda m'and'eu.*

Todas las aves del mundo de amor nos cantan,
de mi amor y del tuyo siempre es su charla.
Alegre yo voy.

*Do meu amor e do voss'enmentarian,
vos lhi tolhestes os ramos en que siian.
Leda m'and'eu.*

De mi amor y del tuyo cuentan las dichas,
tú les quitaste las ramas donde se tenían.
Alegre yo voy.

*Do meu amor e do voss'enmentavan,
vos lhi tolhestes os ramos en que poussavan.
Leda m'and'eu.*

De mi amor y del tuyo siempre es su charla,
tú les quitaste las ramas donde se posaban.
Alegre yo voy.

*Vos lhi tolhestes os ramos en que siian.
e lhi secastes as fontes en que bebian
Leda m'and'eu.*

Tú les quitaste las ramas donde se tenían,
y les secaste las fuentes en que bebían.
Alegre yo voy.

*Vos lhi tolhestes os ramos en que poussavan.
e lhi secastes as fontes u se banhavan.
Leda m'and'eu.*

Tú les quitaste las ramas donde se posaban,
y les secaste las fuentes do se bañaban.
Alegre yo voy.

También son famosas las **cántigas de escarnho o maldezir**, poemas satíricos en ocasiones bastante insolentes. Veremos una muestra⁷:

⁷ FRANK ALATORRE, Margit: *Lírica española de tipo popular*. Cátedra, Madrid, 1989.

<i>Estai quedo co'a mao, frei Joao, frey Joao! ¡Estai quedo co'a mao!</i>	¡Estad quieto con la mano Fray Juan, fray Juan! ¡Estad quieto con la mano!
---	--

<i>Padre, pois sois meu amigo, quando falardes comigo frey Joao,</i>	Padre, pues sois mi amigo cuando habléis conmigo, fray Juan,
--	--

<i>estareis-vos quedo, mas estai-vos quedo, mas estai-vos quedo co'a mao frey Joao, ¡Estai quedo co'a mao!</i>	os estaréis quieto pero estaos quieto, pero estaos quieto con la mano fray Juan! ¡Estad quieto con la mano!
--	---

Es especialmente destacable la figura del rey **Dinis de Portugal**, quien a finales del siglo XIII recogió y recompuso numerosos poemas de tipo popular y juglaresco. El tercero de los poemas que proponemos es, precisamente, una versión de este rey sobre una primitiva cancioncilla del juglar gallego **Pero Mengo**. Señalemos de paso que, contrariamente a lo que ocurre en Castilla, donde toda la primitiva lírica es anónima, nos ha llegado el nombre de multitud de poetas y juglares gallegos y portugueses: Alfonso Sanches, Joan Zorro, Bernal de Bonaval, Estevam Coelho, Fernao Lopes...

<i>Levantou-s'a velida, Levantou-s'alva, e vai lavar camisas en o alto. Vai-las lavar alva.</i>	Se levantó la bella, se levantó al alba, y va a lavar camisas en el monte. Las va a lavar al alba.	<i>E vai lavar delgadas, levantou-s'alva, o vento lh'as levava en o alto. Vai-las lavar alva.</i>	Las va a lavarlas blusas, se levantó al alba, el viento se las lleva en el monte. Las va a lavar al alba.
---	--	---	---

<i>Levantou-s'a louçana, Levantou-s'alva, e vai lavar delgadas en o alto. Vai-las lavar alva.</i>	Se levantó la hermosa, se levantó al alba, y las va a lavar blusas, en el monte. Las va lavar al alba.	<i>O vento lh'as desvia, levantou-s'alva, meteu-s a alva en ira en o alto. Vai-las lavar alva</i>	El viento las esparce, se levantó al alba, se llenó la bella de ira en el monte. Las va a lavar al alba
---	--	---	---

<i>E vai lavar camisas, levantou-s'alva, o vento lh'as desvia en o alto. Vai-las lavar alva.</i>	Y fue a lavar camisas, se levantó al alba, el viento las esparce en el monte. Las va a lavar al alba.	<i>O vento lh'as levava, levantou-s'alva, meteu-s a alva en sanha en o alto. Vai-las lavar alva</i>	El viento se las lleva, se levantó al alba, se llenó al alba de saña en el monte. Las va a lavar al alba.
--	---	---	---

En el siglo XIII, el rey de Castilla **Alfonso X** elige la lengua gallega para componer los cuatrocientos poemas que forman su **Cántigas a Sancta Maria**; pero no escogió para ello el popular cossante gallego, sino más bien el zéjel, de origen árabe, más apropiado para la narración. Vemos como en este monarca castellano se funden las formas del norte cristiano con el sur judeo-islámico. Parece que también se debe a este rey la colección de poesía galaico-portuguesa conocida como **Cancioneiro de Ajuda**.

CANTIGA LX⁸

ESTA É DE LOOR DE SANTA MARÍA, DO DEPARTIMENTO QUE Á ENTRE AVE EVA

(Canta, en albanza de Ave María, sus diferencias con Eva)

**Entre Ave Eva
gran departiment'á.**

Entre Ave (María) y Eva
gran diferencia hay

***Eva nos fez perder
amor de Deus e ben,
e pois Ave aver
nol-o fez; o porén,
Entre Ave Eva
gran departiment'á.***

Eva nos hizo perder
amor de Dios y su bien,
y luego Ave volver
nos lo hizo; por eso es,
Entre Ave y Eva
gran diferencia hay.

***Ca Eva nos tolleu
o Parays'e Deus
Ave nos y meteu;
porend', amigos meus,
Entre Ave Eva
gran departiment'á.***

Pues Eva nos apartó
del Paraíso y de Dios
Ave a ellos nos devolió;
por ello, amigos míos,
Entre Ave (María) y Eva
gran diferencia hay

***Eva nos enserrou
os çëos en chave,
e Maria britou
as portas per Ave.
Entre Ave Eva
gran departiment'á.***

Eva nos cerró
los cielos con llave,
y María abrió
las puertas con el Ave
Entre Ave y Eva
gran diferencia hay.

***Eva nos foi deitar
do dem' en sa prijon,
et ave én sacar;
et por esta raçon,
Entre Ave Eva
gran departiment'á.***

Eva nos hizo quedar
del demonio en su prisión,
y Ave de allí nos sacará;
y por esta razón
Entre Ave y Eva
gran diferencia hay,

3. *Lírica popular castellana*

El hallazgo de las jarchas en 1948 parece confirmar la teoría de Menéndez Pidal sobre la existencia de una lírica primitiva en Castilla. Si los mozárabes (cristianos en territorio árabe) cantaban en su lengua ya en los siglos X y XI, hemos de pensar que también que lo mismo harían los cristianos de las demás zonas, aunque la influencia árabe fuera menor. En crónicas de la época encontramos referencia a este hecho. La *Chronica Adefonsi Imperatoris* (hasta 1150) recoge testimonios de cantos de soldados, canciones de bienvenida y alabanza, de boda y elegiacos, que cantaban en la época los habitantes de la zona de Toledo. Podemos concluir que las jarchas andalusíes, las cantigas de amigo gallegas y las canciones castellanas son ramas de un mismo tronco de poesía tradicional. Pero hasta el siglo XV no existieron en Castilla poetas cultos, como los árabes y judíos, que recogieran estos breves poemillas compuestos oralmente.

El tema dominante, casi único, es el amoroso, casi siempre desgraciado -por no correspondido, por la marcha o la muerte del amado...-; contrariamente a las jarchas y cantigas de amigo, en estas canciones encontramos algunas voces masculinas, aunque siguen predominando ampliamente las femeninas. En los tres tipos de poesía popular que hemos visto aparece con frecuencia la figura de la madre como confidente.

Si bien existe prácticamente un único tema, su tono, forma y ritmo se adapta para fines y momentos muy diversos. El tema amoroso se suele combinar con otros temas líricos muy variados (la naturaleza, el trabajo, las fiestas, la muerte, la sátira...). Acompañan todos las labores colectivas cotidianas (canciones de cosecha, de espigadoras, de pastores...), y las fiestas y diversiones (Nochebuena, San Juan, Carnaval, de romerías, de ronda, de la vendimia...). Esquematicemos algunos otros "géneros" de la lírica tradicional castellana:

- **canciones de vela**, en boca de quienes pasan la noche sin dormir;
- **de trabajo**, sobre faenas del campo como la siega o la vendimia;

⁸ La traducción no es exacta, he alterado algunos finales de verso para mantener la estructura de la rima .

- **plantos** o lamentos fúnebres;
- **canciones de amor:**
 - **mayas**, que se sitúan en el mes de mayo, con exaltación de la primavera,
 - **marzas**, como la anterior, con mayor exaltación por el resurgir de la vida;
 - **albadas**, cantos amorosos ligados al amanecer;
- **otros temas** (militares, de bienvenida, etc.).

Hacia 1463, en la corte de Navarra, **Herberay des Essars** recoge ya algún poemilla popular en su **Cancionero**. En el **Cancionero Musical de Palacio** (fines del XV) y el **Cancionero General de Hernando del Castillo** (1490-1511), no sólo se incluyen numerosos poemas tradicionales, sino que además se glosan y se rescriben por poetas cultos. Para 1510 -últimos años del reinado de Fernando el Católico-, las formas populares están tan introducidas en todas las cortes españolas y son tan apreciadas por los poetas cultos, que la lírica italianizante encontrará no pocas resistencias, que sólo el genio inimitable de **Garcilaso** podrá vencer, ya en pleno Renacimiento. Pero esta lírica popular se ha asentado ya definitivamente en nuestra tradición poética, tanto en la lírica como en la narrativa, en la amorosa como en la filosófica o religiosa, en la culta como en la popular. Casi todos los grandes poetas españoles posteriores seguirán utilizando, ya no exclusivamente, estas formas. Prácticamente no hay un poeta que no haya empleado asiduamente el octosílabo, en especial del romance; aquí y allí resurgirán el villancico, el zéjel, la copla, la seguidilla. Pero junto a ellas, a partir del XV, el endecasílabo italiano, el soneto, la lira, la silva... De ello nos ocupamos a continuación.

El cancionero popular castellano más completo de los publicados hasta hoy es el José M^a. Alín⁹, que incluye unas 950 composiciones, se supone recoge toda la poesía tradicional castellana que nos ha llegado. Veremos algunos de ellos¹⁰:

CANCIONES DE ALBA

*YA CANTAN LOS GALLOS,
buen amor y vete,
cata que amaneçe.*

*-Que canten los gallos,
yo, ¿cómo me iría,
pues tengo en mis braços
la que yo más quería?
Antes moriría
que de aquí me fuese,
aunque amaneçiese.*

*-Dexa tal porfía,
mi dulce amador,
que viene el albor,
esclareçe el día;
pues el alegría
por poco feneçe,
cata que amaneçe.*

*-¿Qué mejor vitoria
darme puede amor,
que el bien y la gloria
me llame al albor?
¡Dichoso amador
quien no se partiese
aunque amaneçiese!*

*-¿Piensas, mi señor,
que so yo contenta?
¡Dios sabe el dolor
que se m'acreçienta!
Pues la tal afrenta
a mí se m'ofreçe,
vete, c'amaneçe.*

*AL ALBA VENID, BUEN AMIGO,
al alba venid.*

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

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

*Venid a la luz del día,
non trayáis compañía.*

*Venid a la luz del alba,
non trayáis gran compañía.*

⁹ *El cancionero español de tipo tradicional*. Taurus, Madrid, 1968.

¹⁰ Extraídos de **LÓPEZ ESTRADA, Fco.:** *Poesía medieval castellana*. Taurus, Madrid, 1985.

CANCIONES DE LA MADRE CONFIDENTE

AQUELLAS SIERRAS, MADRE,
altas son de subir;
corrían los caños,
daban en un toronjil.
Madre, aquellas sierras
llenas son de flores,
encima dellas
tengo mis amores.
Corrían los caños,
daban en un toronjil.

* * *

MIS OJUELOS MADRE,
madre,
valen una ciudade.
Mis ojuelos, madre,
tanto son de claros,
cada vez que los alzo
merescen ducados,
ducados, mi madre:
valen una ciudade.
Mis ojuelos, madre,
tanto son de veros,
cada vez que los alzo
merescen dineros,
dineros mi madre:
valen una ciudade.

CANCIONES DE TRABAJO

SI EL PASTORCICO ES NUEVO
y anda enamorado,
si se descuida y duerme,
¿quién guardará el ganado?
- Digas, el pastorcico,
galán y tan pulido,
¿cuyas eran las vacas
que pastan por el río?
- Vuestras son, mi señora,
y mío es el suspiro.
Si se descuida y duerme,
¿quién guardará el ganado?

* * *

A SEGAR SON IDOS
tres con una hoz;
mientras uno siega
holgaban los dos.

* * *

¡QUÉ TOMILLEJO
y que tomillar!
¡Que tomillejo
tan malo de arrancar!

CANCIÓN DE MAYO

ENTRA MAYO Y SALE ABRIL,
tan garridico le vi venir.
Entra mayo con sus flores,
sale abril con sus amores,
y los dulces amadores
comienzan a bien servir.

CANCIONES DE LA MUJER MAL CASADA

QUIERO DORMIR Y NO PUEDO,
que el amor me quita el sueño.
Manda pregonar el rey
por Granada y por Sevilla,
que todo hombre enamorado
que se case con su amiga;
que el amor me quita el sueño.
Quiero dormir y no puedo,
que el amor me quita el sueño.
Que se case con su amiga.
¿Qué haré, triste, cuitado,
que era casada la mía?
que el amor me quita el sueño.
Quiero dormir y no puedo,
que el amor me quita el sueño.

* * *

¿CON QUÉ LAVARÉ
la flor de mi cara?
¿Con qué la lavaré,
que vivo mal penada?

Lávanse las casadas
con agua de limones:
lávome yo, cuitada,
con penas y dolores.
¿Con qué la lavaré,
que vivo mal penada?

* * *

GRITOS DABA LA MORENICA
so el olivar,
que las ramas hace temblar.
La niña, cuerpo garrido,
morenica, cuerpo garrido,
lloraba su muerto amigo
so el olivar,
que las ramas hace temblar.