

*LA TRANSFORMACIÓN DE LA LÍRICA FRANCESA
MEDIEVAL. POESÍA DE INSPIRACIÓN URBANA EN SU
CONTEXTO ROMÁNICO (SIGLO XIII).*

Antonia Martínez Pérez

Universidad de Granada, 2013. 246 pp.

(ISBN: 978-84-338-5572-5)

Fernando Carmona Fernández

Universidad de Murcia

Entre el *gran canto cortés* (siglo XII) y los poetas de la *nueva retórica* (siglos XIV y XV), surge en el siglo XIII una lírica urbana, *realista*, contaminada de modalidades narrativas diversas que ha dificultado su catalogación por la concepción tradicional del *género* literario y por quedar ensombrecida por la escasez de estudios consagrados a ese lirismo peculiar del siglo XIII.

A. Martínez Pérez, buena conocedora de esta época literaria como muestran otros libros y trabajos suyos –traducción de los poemas de Rutebeuf (Madrid, 2002), del teatro de Adam de la Halle (Murcia, 1989), de *fatrasies, fatras y resveries* (Barcelona, 1989), entre otras publicaciones- aborda en esta monografía la caracterización *poética* de este lirismo teniendo en cuenta que de la misma manera que el trovadoresco y feudal se extiende por toda Europa, lo mismo ocurre con este otro de carácter realista y urbano. De aquí que la autora del trabajo se haya impuesto una doble y ardua tarea: por una parte atender un *corpus* textual representativo y completo de esta poesía y, por otro, abordar la difusión de este lirismo en el resto de la *Romania*.

Designa esta modalidad lírica como «Registro Poético del Decir o de la Recitación». La clasificación tradicional de reducción a los *registros aristocratizante y popularizante* queda simple y pobre si no atendemos a la realidad literaria que A. M. P. designa como *registro poético del decir*. De la misma manera, en la narrativa del XIII, se pasa del relato en versos octosílabos a las prosificaciones desapareciendo su musicalidad rítmica, la *palabra* poética se aleja del *canto*. No se trata de un mero cambio formal ya que supone un distanciamiento del registro anterior que facilita el humor y la sátira y la aparición de una modalidad lírica en correspondencia con el nuevo espacio social en el que se cultiva. Así, en frase de nuestra

autora: «se construye una poesía que se va haciendo íntima y personal, especialmente al margen del canto y la expresión amorosa idealizante» (p. 11). Frente al *chant*, se contraponen la poética del *dit* que es objeto de consideración en esta monografía. Ésta se divide en tres capítulos.

En el primero («I. El lirismo de inspiración *urbana* en el marco de las literaturas románicas»), estudia, en su primer subcapítulo, el alejamiento del código cortés. El carácter *objetivo* y *circular* del *canto* da paso a la *subjetividad* del poeta inmerso en la peculiaridad de su circunstancia, particularmente *urbana*: «En la ruptura –dice A. M. P.- del poeta total del amor cortés, con sus valores ético-sociales absolutos, se pasa a un poeta más abierto a fragmentaciones estéticas diversas, y, a través de sus fisuras, irán penetrando actualizaciones individualizadas, procedentes en cierta medida de la inspiración urbana» (p. 22). La autora va señalando la configuración de este registro en los *trouvères*, como Colin Muset o Thibaut de Champagne; y en el teatro de Adam de la Halle encuentra una síntesis de géneros tradicionales (*cansó*, sirventés, *sotte-chanson*, *jeu-parti*) en función de la revelación del *yo* del autor. Pasa a considerar también esta nueva estética en los poetas italianos del *Dolce Stil Nuovo* y en *El Libro del Buen Amor* de nuestro arcipreste. En el subcapítulo siguiente («2. Las transformaciones del lirismo en el ámbito *urbano*»), aborda la nueva estética de lo *urbano* o lirismo *aburguesado* donde predomina lo local o *municipal*, los intereses contrapuestos de comerciantes, clérigos predicadores y mendicantes, o juglares, presentes en la ficción lírica. En el siguiente («3. Los modelos preexistentes en el contexto románico»), analiza la incorporación intertextual de la tradición literaria anterior. La retórica y cultura mediolatina, especialmente la goliárdica; y la meditación religiosa, en particular, los *Vers de la mort*; sin faltar la sátira y la invectiva, el *vituperium*, la *contentio*, el *improperium* y la *iniuria*, la misoginia y diatribas contra la pobreza y la diosa Fortuna pero colocando estos tópicos tradicionales en un registro «de exaltación vitalista de los placeres mundanos» (p. 60) y de crítica de los vicios y costumbres de la nueva sociedad urbana.

El segundo capítulo («II. La poética del *decir* o de la *recitación* en su configuración *estructural*») aborda, en primer lugar, la problemática de su caracterización como registro. La interacción narración / subjetividad en el *dit* ha llevado a considerarlo como una forma híbrida (*dit lírico* / *dit narrativo*) pero como muestra A. M. P. sobre los elementos narrativos se impone la *poeticidad*. Caracteriza el registro del *Decir*, primeramente, por no ser cantado; en segundo lugar, por su *apertura* formal y temática; finalmente, por el protagonismo del autor. En oposición al *canto* cortés, es *recitación*; frente a la *oclusión* de formas y contenidos de aquél, es *apertura* formal y temática; y frente a la *abstracción generalizada*, implicación en la *concreción circunstancial* (p. 95).

El capítulo final («III. La poética de inspiración urbana en su configuración *interdiscursiva*») es el más extenso ocupando más de la mitad de las páginas del volumen. Enriquece su formulación teórica descendiendo a modalidades de género y textos. En el primer subcapítulo («1. La creación de un discurso polémico y personalizado»), recurre al concepto de *interdiscursividad* que completa y enriquece al de *intertextualidad*. Señala «el carácter marcadamente innovador en la nueva configuración de los discursos que, nacidos de tradiciones literarias constituidas, adquieren en un contexto poético diferente un determinado

significado, por su función en el poema y casi sin relación con su explícito significado en los textos convencionales» (p. 106). Señala las líneas temáticas más importantes, en contraposición también a la *cansó*: 1. *Exposición del autor y su realidad circundante*. 2. *Enunciación continua en un yo representado en el texto*. 3. *Tendencia a la sátira, polémica y burla*. 4. *Participación de la vida urbana*. Los restantes subcapítulos están consagrados a las variadas modalidades textuales del *dit*. En primer lugar los *congés* («2. Los *congés*: la lamentación del *adiós* y la *municipalidad*»); atendiendo a los de Jean Bodel, Balde Fastoul y Adam de la Halle, en los que predomina el tema de la *despedida* de un individuo, por su circunstancia personal, de su municipio, o grupo social, también personalizado, lleva también a A. M. P. a la caracterización de esta modalidad lírica en oposición al tradicional canto cortés: *amor / despedida; feudal / urbano; trovador-dama / trouvère-municipalidad; canción / decir* (p. 114). En el subcapítulo siguiente («3. La individualidad poética: Los *dits* personales de Rutebeuf»), estudia a este poeta como el verdadero innovador del *dit* que nos ofrece las claves de una poética de la individualidad convirtiendo en biografía poética o *personal* temas presentes en la literatura anterior: misoginia, lamento por desgracias propias a causa del juego o el matrimonio, la soledad o la pobreza y abandono de amigos y de poderosos. Rutebeuf sabe particularizar consigo mismo estos temas y la autora de la monografía nos señala cómo lo hace el poeta del siglo XIII en las distintas agrupaciones de sus poemas (*El Infortunio de invierno* y *El Infortunio de verano*). La taberna, el juego y las mujeres presentan el escenario de contravalores urbanos y anticortesés de engaño y avaricia. En otros poemas (*La Lamentación*, *El Matrimonio* y *La Pobreza de Rutebeuf*), llega al mayor ahondamiento de sus miserias, material y moral, de manera tan descarnada que lo acercan a cierto nihilismo moderno. En el siguiente apartado («4. El discurso de la *seudo-autobiografía afflictiva*»), dedica una detenida consideración a la *seudo-autobiografía afflictiva* no sólo en el corpus textual francés sino en su *interdiscursividad* en otros géneros y textos románicos. Plantea la cuestión de la vinculación entre lo autobiográfico y lo lírico y, sobre todo, la contraposición de *seudo-autobiografía afflictiva* frente a *seudo-autobiografía erótica*. En los dos subcapítulos finales («5. La configuración de la *sátira* en la estructuración del *dit*» y «6. El *dit* y el discurso de lo irracional»), estudia, en primer lugar, el protagonismo y la naturaleza satírica del *dit* que se dirige a hechos y acontecimientos vividos por autores y público; es decir, como muestran los textos referidos por A. M. P., sobre la sátira moral general se impone una denuncia satírica individualizada contra personas e instituciones. Finalmente señala el estrecho parentesco entre el *dit* y el discurso *antilírico* e *irracional* de las llamadas formas del «non-sens» como *resverie*, *fatrasie* o *fatras* que tienen un objetivo similar al *dit* de desestabilización sistemática del formalismo cortés; a la vez que se crea un universo *grotesco* que no dejará de tener modernidad para su época.

La profesora A. Martínez Pérez, delimitando un *corpus* textual bastante completo y representativo, con una documentación suficiente y adecuada lleva a buen término una monografía que viene a dar respuesta a los problemas de caracterización genérica de la modalidad lírica que surge en el siglo XIII en un espacio propio urbano y en ruptura con el lirismo trovadoresco. La tarea es difícil ya que la literatura medieval, y en particular la del siglo XIII, se caracteriza por su *mezcla* de géneros, la indefinición de ellos, y la percepción de la época

que no mira la particularidad, sino que tiende a la de conjunto o *summa*; muy lejos, pues, de la percepción de género literario que tenemos a partir del siglo XVIII. La caracterización teórica de esta monografía parte de un análisis atento y preciso de los textos, de los que la autora es una consagrada especialista, lo que convierte este trabajo en obligada referencia para el estudioso de esta época.