

Presentación

*Pur amistié et pur amies
Funt chevaliers chevaleries
Wace, Roman de Brut*

El número 51 de *Lingüística y Literatura* es un número monográfico, preparado por el grupo de investigación Estudios de literatura medieval y renacentista (Universidad de Antioquia y Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá) donde se reúne una serie de trabajos que giran en torno a la literatura caballeresca.

Materia de Bretaña, *roman courtois*, literatura artúrica, libros de caballerías... son expresiones que remiten todas a un gran conjunto textual que, a pesar de importantes diferencias puntuales, se podrían agrupar bajo la expresión única de literatura caballeresca. Con la adopción en el norte de Francia de los ideales expresados por los trovadores en el mediodía francés, surge una forma narrativa que une a los ideales guerreros propios del cantar de gesta la nueva dimensión amorosa característica de la poesía de los trovadores. Nace así un nuevo ideal ético en el que el caballero no solamente debe ser valiente sino también cortés, características que tienen que ver con la presencia de la mujer como parte esencial de la nueva sociedad presente en estos textos. En efecto, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los cantares de gesta, en el *roman*¹ la mujer juega un papel primordial en la medida en que, inspiradora del amor en el caballero, se constituye en un catalizador de la fuerza caballeresca. Este

1 El término *roman* más que designar un género literario específico, remite a la escritura en lengua románica en oposición al latín, ya que el francés medieval no posee un término concreto para designar un relato de ficción.

nuevo ideal del caballero cortés se expresa por primera vez en los *romans* de Chrétien de Troyes, autor de la segunda mitad del siglo XII² y se prolonga hasta *Don Quijote de la Mancha*, pasando por las novelas francesas en prosa del siglo XIII y los libros de caballerías españoles del XVI.

Ana María Agudelo muestra en su artículo “La belleza de la dama en *Erec et Enide* de Chrétien de Troyes” la forma en que el autor de Champaña se sirve probablemente de la tradición latina, Ovidio principalmente, para plasmar la belleza de Enide. Este primer *roman* de Chrétien – escrito en versos octosílabos pareados – se centra en el problema primordial de la relación entre *fin’amor* y matrimonio: la posibilidad de que la esposa puede ser a la vez la “dama” y la “amiga” del caballero, doble dimensión que ocasionará sin embargo el conflicto central del relato. La belleza de Enide se convierte, en cierta forma, en una manifestación de la crisis, ya que a una belleza hierática se yuxtapone un estado opuesto en donde la belleza de Enide se presenta humanizada a través del sufrimiento. En este texto se encuentra en filigrana la pareja cortés ideal tal como va a ser celebrada por las novelas en prosa del siglo XIII, una pareja fruto de la unión de belleza y proeza.

Continuando con la obra de Chrétien de Troyes, Manuel Abeledo consagra su estudio a determinar el papel del secreto, en tanto estructura narrativa, en *Le Chevalier au lion*. Este *roman* continúa con una temática que despertaba gran interés en Chrétien: cómo conciliar amor y caballería; en efecto, como Erec en *Erec et Enide*, Yvain (protagonista del relato) logra conquistar una dama pero decide partir luego en busca de aventuras y vivir una vida de caballero andante, lo que va a ocasionar la crisis central pues Yvain olvida su condición de esposo. El secreto ocupa así un papel primordial en la narración ya que manteniendo en secreto alguna información clave se logra provocar, y al mismo tiempo resolver, esa crisis que finalmente hace que Yvain se convierta en el “caballero del león”. Manuel Abeledo muestra que el secreto obedece a necesidades narrativas internas pero que éstas no son arbitrarias sino que se justifican por un modelo cultural particular reflejado en el texto.

2 Sin embargo, la unión entre amor y caballería estaba ya presente en algunos pasajes de un texto anterior: el *Roman de Brut* de Wace (escrito hacia 1155) en donde se ve una curiosa yuxtaposición del ideal guerrero épico y del ideal amoroso cortés.

La prosa, nueva forma de escritura característica del siglo XIII, privilegia mucho más que los relatos en verso la presencia de lo mágico y lo maravilloso, sobre todo a través del personaje de Merlín y de sus dobles femeninos la Dama del Lago y Morgana. Rosalba Lendo en su artículo “Morgana, discípula de Merlín” nos presenta justamente una imagen completa de uno de los personajes más interesantes de la leyenda artúrica. Después de hacer un recorrido por las primeras apariciones de Morgana, desde la *Vita Merlini* de Geoffrey de Monmouth (ca. 1148) hasta el ciclo de la *Vulgata*, el estudio se centra en la Morgana que aparece en la *Suite du Merlin* novela escrita hacia 1240 perteneciente al ciclo de la *Post-Vulgata*. Se pone de manifiesto una evolución del personaje que, de una especie de hada benefactora y curandera en los primeros textos, se convierte en una encantadora, lujuriosa y demoníaca, es decir en ese personaje inquietante opuesto la mayoría de las veces a los valores artúricos.

La pareja cortés, desde los primeros textos de Chrétien de Troyes, se convierte en la encarnación de estos valores artúricos. Es así como Lancelot y Ginebra, por un lado, y Tristán e Iseo, por otro lado, representan la cúspide de la cortesía y la caballería. Esto se ve claramente en el *Tristan en prose*, novela en prosa escrita hacia 1235, que lleva al apogeo una “ideología del goce”; sin embargo, como se ve en el artículo “Entre mártires cristianos y amantes corteses. Valores ideológicos de una novela del siglo XIII”, la presencia del Grial cuestionaría fuertemente la atmósfera cortesana de esta novela. El autor anónimo no puede en efecto sustraerse al origen por excelencia de la ficción cíclica del siglo XIII: la “invención” del Grial y la presencia mítica de José de Arimatea, elementos esenciales para la puesta en marcha del tiempo novelesco; sin embargo, estos elementos cristianos contrastan de forma significativa con la proeza y la belleza de los protagonistas de la novela.

La cristianización se convierte en un elemento esencial para los ciclos novelescos del siglo XIII. Es así como el ciclo de *Lancelot-Graal* o *Vulgata artúrica*, tuvo que completarse, y al mismo tiempo iniciarse, con un texto que explicara el origen del mundo artúrico: la *Estoire del Saint Graal* (escrita entre 1230-1235) que como su título lo indica intenta reportar el origen del Grial y su traslado de Oriente a Occidente. Michelle Szkilnik en su artículo “Des pères du désert aux premiers héros du Graal: solitude et apostolat” muestra cómo el autor anónimo de este texto se sirve de personajes históricos como los llamados padres del desierto para caracterizar a los primeros héroes del Grial, los ancestros de

los héroes artúricos. Estos primeros héroes de la ficción artúrica, se convierten en una especie de padres del desierto pero en el contexto geográfico de la Gran Bretaña, un espacio bárbaro donde debe fundarse una nueva sociedad cristiana. Historia y ficción se funden así para dar una imagen de los héroes del Grial de la “primera generación” inspirada en la de los antiguos anacoretas que colonizaron el desierto estableciendo comunidades religiosas.

La historiografía medieval se sirve de la leyenda ignorando muchas veces la frontera que separa hecho histórico y hecho legendario. Textos que en su momento los hombres de la Edad Media consideraban como históricos hoy en día son considerados como una muestra de la implantación de la caballería literaria como modelo de la realidad histórica; esto se ve claramente en textos como la *Historia Regum Britanniae* de Geoffrey de Monmouth (1135) o el *Roman de Brut* de Wace (1155) que retrazan la historia bretona según un modelo caballeresco que tiene que ver más con un ideal literario que con hechos históricos. En este sentido, el estudio de Paloma Gracia “Algunas reflexiones entorno a la leyenda de Sancho II” muestra cómo, a partir de fuentes historiográficas como la *Primera crónica general* alfonsí (uno de los primeros textos españoles con contenido caballeresco, próximo de la ficción), se muestra la construcción de la leyenda de la maldición de Sancho II por Fernando I. La maldición de Fernando sobre Sancho y su muerte sin descendencia, elementos presentes en la biografía legendaria de Sancho II, se relacionan con motivos ancestrales presentes en tradiciones diferentes (el supuesto incesto cometido por Carlomagno o por el rey Arturo serían por ejemplo otra expresión) todavía vigentes en la Edad Media y que se manifiestan en los textos tanto historiográficos como ficcionales. De esta forma la historiografía medieval, al recurrir a motivos legendarios, modifica profundamente la historia moldeándola a partir de modelos que están en principio ausentes del hecho histórico como tal.

Herederos directos de la materia de Bretaña, especialmente de las novelas francesas en prosa del siglo XIII como el *Lancelot* o el *Tristan*, los libros de caballerías –relatos en los que se mezclan la aventura, lo maravilloso, lo erótico y algunas veces lo humorístico– representan la cúspide de la literatura caballeresca en España, gozando de una gran acogida durante el siglo XVI. El modelo por excelencia de los libros de caballerías, el *Amadís de Gaula* (del cual se celebran en 2008 los quinientos años de la primera edición conocida), ofrece una gran gama de episodios maravillosos que inspirarían a sus herede-

ros. El artículo de María del Rosario Aguilar “La arquitectura maravillosa en los libros de caballerías españoles: a propósito de castillos, torres y jardines” se centra justamente en un aspecto esencial de estos textos: la forma en que sus autores crean todo un entramado de maravillas, cada vez más ingeniosas, para plasmar un ideal arquitectónico que muchas veces inspira a la realidad histórica (y viceversa). *Amadís de Gaula*, *Amadís de Grecia*, *Palmerín de Inglaterra*, *Philesbián de Candaria*, *Florambel de Lucea* son algunos de los libros que recurren a estas creaciones del ingenio en donde autómatas, jardines y construcciones maravillosas dan cuenta de la magia y la maravilla relacionadas sin embargo con los progresos técnicos del Renacimiento.

Sin los libros de caballerías, sin ese entramado textual que tanto cuestionó a Cervantes, el *Quijote* no hubiera sido posible. José Manuel Lucía Megías pone de manifiesto en su artículo “Don Quijote de la Mancha, caballero andante: el acto de investidura a partir de sus imágenes” la forma en que Cervantes tiene siempre en mente al hipotexto caballeresco para reescribir el acto de investidura, momento fundamental en la vida de don Quijote como caballero andante. Apoyándose en la iconografía del *Quijote*, Lucía Megías nos muestra cómo evoluciona la recepción de esa escena en principio cómica (según la lectura que se hace de ella en el siglo XVII) para convertirse en algunas ilustraciones, un par de siglos después, en una reivindicación romántica del idealismo del personaje.

El artículo de Richard Trachsler “*Ideal und Wirklichkeit* cincuenta años después. El estudio de Erich Köhler y la crítica literaria hacia el año 2000” se ocupa de la importancia del libro de E. Köhler (traducido al español bajo el título de *La aventura caballeresca: ideal y realidad en la narrativa cortés*) en el desarrollo de la medievalista. Para Trachsler la tesis de Köhler se adelanta a su tiempo en la medida en que aborda el estudio de la literatura artúrica (especialmente la obra de Chrétien de Troyes) desde una perspectiva completamente innovadora para su época; en efecto, en el momento en que se publica *Ideal und Wirklichkeit* los acercamientos al texto literario medieval ignoran casi por completo la dimensión socio-histórica, que según Köhler es esencial para dar cuenta de ciertos aspectos que los estudios tradicionales no pueden abordar. Trachsler se basa en el trabajo de Köhler para interrogarse sobre la forma en que los estudios medievales actuales dan cuenta del fenómeno literario.

La literatura caballeresca en su vertiente artúrica está lejos de ser una materia muerta a finales del siglo XIX y comienzos del XX. En efecto, Juan Miguel Zarandona Fernández en su artículo “El impacto de la literatura artúrica en la construcción de identidades culturales y nacionales periféricas en la España contemporánea: Cataluña, Galicia y el País Vasco” muestra que la literatura artúrica presenta un auge importante en esta época debido al surgimiento de traducciones y adaptaciones como algunos textos de José Zorrilla. Asimismo, siguiendo los pasos de Tennyson y Wagner, algunos autores españoles, que escriben en catalán, gallego o vasco, se sirven de la leyenda artúrica para plasmar ciertos ideales encaminados a la reivindicación de identidades nacionales.

Este número monográfico se complementa con una serie de reseñas de textos relacionados con la literatura caballeresca. Se comienza con la presentación de dos textos literarios que enmarcan la tradición caballeresca de la Edad Media al Renacimiento; la primera reseña, escrita por Diana Toro, se ocupa en efecto del *Libro del rey Arturo* (editado por la Universidad de Valladolid), traducción de la parte artúrica del *Roman de Brut* de Wace, primer texto que aborda la leyenda artúrica en una lengua románica.

María Eugenia Espinosa elabora la segunda reseña donde se abordan diversos aspectos de la edición conmemorativa del cuarto centenario de *Don Quijote de la Mancha* (Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española). La autora hace énfasis sobre todo en los textos críticos que acompañan la edición, subrayando sus aciertos pero señalando también aspectos que a su juicio presentan ciertas debilidades.

Luego continuamos con reseñas de textos de crítica dedicados a diferentes aspectos de la literatura caballeresca. Liany Muñoz nos presenta *Don Quijote en las aulas*, un texto editado por la Universidad de los Andes que reúne algunos trabajos de estudiosos que participaron en las actividades que dicha universidad organizó para celebrar el cuarto centenario de la obra.

Nohora Alejandra Arrieta se encarga de presentarnos el texto *Propuestas teórico-metodológicas para el estudio de la literatura hispánica medieval* editado por Publicaciones de Medievalia, en el cual se reúnen artículos que proponen acercamientos científicos al texto literario medieval ya que muchas veces éste escapa a las herramientas teórico-metodológicas que se aplican a literaturas de otros periodos.

Jairo Andrés Garzón nos presenta *Nuevos estudios sobre literatura caballeresca*, texto que agrupa disertaciones variadas alrededor de los libros de caballerías españoles desde puntos de vista diversos como el filosófico, el histórico y el filológico.

Finalmente, *Conter de Troie et d'Alexandre*, editado por la Sorbonne Nouvelle, es presentado por Leonardo Alejandro Hincapié. Se trata de una recopilación de estudios que abordan temáticas relacionadas con la ciudad de Troya y Alejandro Magno, dos mitos importantes para el nacimiento del *roman* medieval.

Agradecemos a todos los autores por su colaboración entusiasta que permitió la publicación de este número monográfico sobre una temática no siempre bienvenida en nuestro contexto.

Mario Botero García
Editor, revista *Lingüística y Literatura*