

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO  
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

+

POESIA Y REALIDAD  
EN LOS TROVADORES CATALANES  
(Siglos XI, XII y XIII)

+

TESIS

QUE PRESENTA

MARIA ROSA CARRETÉ PUY-CERCÚS  
PARA OPTAR EL GRADO DE  
MAESTRO EN LETRAS.

+

MEXICO, D. F.

MCMXLVIII



EL

M. 195840



Universidad Nacional  
Autónoma de México



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

## INDICE.

	Págs.
Dedicatoria .....	5
<b>CAPITULO I.</b>	
<b>Introducción.</b>	
Orígenes .....	12
<u>Juglares y Trovadores</u> .....	12
La mujer y el concepto del amor .....	15
<u>Géneros en la poesía trovadoresca</u> .....	19
Influencias .....	24
Decadencia .....	28
<b>CAPITULO II.</b>	
<b>El Arte Poética de los Trovadores.</b> .....	31
<b>CAPITULO III.</b>	
<b>Poesía y Realidad en los Trovadores.</b>	
El paisaje .....	37
Concepto del amor .....	42
La superioridad de la mujer .....	62
Relatos .....	67
Debates y diálogos .....	73
El elemento didáctico-moral .....	79
Personajes bíblicos, mitológicos y literarios .....	80
Conclusión .....	83
Bibliografía .....	87

***A MIS PADRES.***

**CAPITULO I**  
**INTRODUCCION.**

Orígenes.—Juglares y trovadores.— La mujer y el concepto del amor.—Géneros en la poesía trovadoresca.— Influencias.—Decadencia.

Desde finales del siglo XI hasta el siglo XIII se produce en el Mediodía de Francia una poesía lírica, de tal envergadura, que puede afirmarse que toda la lírica moderna deriva de ella.

Los límites geográficos de esta literatura que se origina en Provenza, son el Loira y el Ebro. De ahí, que en sus más remotos orígenes, la poesía catalana haya dependido de la provenzal, por afinidad geográfica, de costumbres y casi de idioma. Unidos estaban los dos reinos como recita Mistral:

"Provenço e Catalaugno, unido per l'amour  
mescleron soun parla, si costume e si mour;  
e quan avian dins Magalouno,  
quan avian dins Marsiho, a-z-Ais, en Avignoun,  
quanco beuta de gran renoun,  
n,en parlavias a Barcilouno." \*

(Provenza y Cataluña, unidos por el amor mezclaron su lengua y sus costumbres; y todo cuanto había en Magalouno, cuanto había en Marsiho, en Aiz, en Aviñón, cuando había una beldad de gran renombre, hablabais de ella hasta en Barcelona.)

\* .—Federico Mistral, Oda a Cataluña.

No fué pues autóctona la poesía catalana. Sus poetas se formaron en la escuela provenzal, y fué larga, dura, pero triunfante la batalla para librarse del influjo bajo el cual habían nacido.

Si en un principio los poetas catalanes se expresaron en latín -al igual que todos los poetas de las modernas literaturas- lo hicieron después en provenzal, y hasta el siglo XIII en un catalán a provenzalado.

Esta forma bilingüe en sus orígenes (catalán para la prosa y provenzal para la lírica, en el caso de Cataluña es corriente en las literaturas neolatinas, entre ellas la italiana y la española. Esta depende originariamente, cuando quiere escribir poesía lírica, del galaico-portugués. La literatura italiana nació trilingüe: además del italiano, usa el francés para la prosa, y la Italia del Norte colabora, como Cataluña, con la poesía trovadoresca.

El origen de esta poesía que podríamos llamar artística, está en la Iglesia y se explica en la siguiente forma: la lengua que hablaba el pueblo se alejaba, cada día más, del latín, y éste poco a poco, se hacía ininteligible para la mayoría. De ahí que fuera preciso traducir los sermones, las leyendas hagiográficas, los himnos religiosos, o componer otros en lengua vulgar. Nació pues esta literatura religiosa en catalán, por una necesidad de comprensión.

En el Concilio de Tours -813- se tomó el acuerdo de que los obispos tradujeran las homilias a la lengua rústica o romance: "Nos ha parecido a todos que cada obispo tenga homilias y que se esfuercen en traducir las dichas homilias a la lengua rústica, romance, o a

la tedesca,, para que todos puedan entender mejor lo que se dice"\*. Y el Concilio Magunció, cuyos cánones estaban vigentes en Cataluña \*\*, aceptó la traducción de los sermones al catalán.

X Por otra parte, la poesía popular en Cataluña es tan antigua como el idioma mismo. Su origen está sin duda, en la época romana, pero, el ser oral la transmisión de las primitivas composiciones, hace que desconozcamos el nombre del autor, el lugar y la fecha en que fueron escritas.

Esta poesía popular parece haber estado representada por canciones de danza, cantos al mes de mayo, elogios de la primavera, de la juventud y de la alegría. En algunas, de índole satírica, se presentaba el matrimonio como un estado poco feliz. Los juglares eran los encargados de llevar esta poesía de pueblo en pueblo.

X Al estabilizarse la vida feudal, al sucederse a las guerras largos períodos de paz, -gracias a las treguas de Dios a que dió principio el Concilio de Tulujes en Rosellón- se forma una sociedad nueva, que tiende a elevarse por medio de la cultura. "En el desarrollo de ésta pueden haber influido la suavidad y belleza del clima mediterráneo, el establecimiento del régimen municipal, la riqueza mercantil y, sobre todo, la pre-

\* .—Citado por Alfred Jeanroy en *La littérature de langue française des origines a Ronsard*, en la pág. 242 del t. XII de la *Historie de la Nation Française* dirigida por G. Hanotaux

\*\* .—Cataluña dividida en condados -Barcelona, Gerona, Ausona, Ampurias, Rosellón, Urgel y Cerdeña-formaba, con la Septimania, la "Marca Hispánica". No era sólo una dependencia territorial, sino que también en los aspectos cultural y religioso, formaba parte del Imperio franco.

matura formación de una lengua rica y sonora" \*.

X El juglar que acompañaba al señor en las batallas y le dedicaba bélicos y gloriosos cantos, se vuelve también sedentario y tiene que cambiar la índole de su poesía, que ha de estar acorde con la nueva aristocracia. Ha de distinguirse de la poesía popular y, amoldándose al medio ambiente, se hace cortesana, e inspirándose en los sentimientos, prejuicios y costumbres de estas pequeñas cortes, relata en vez de gestas heroicas, aventuras en donde el amor es el único móvil. "L'art des troubadours, poétique et musical, est donc né en somme d'une étroite collaboration entre un public de grands seigneurs animé de goûts littéraires et d'une classe de professionnels doués d'un esprit assez souple et inventif pour avoir pu s'adapter à ses goûts" \*\*.

La poesía popular sigue su camino llevada por los juglares, y paralela a ella, ha nacido la poesía cortesana cuyos exponentes serán los trovadores.

□

□ □

'La juglaría, dice Menéndez Pelayo, era el modo de mendicidad más alegre y socorrido, y en ella se re-

\* .—Manuel Milá y Fontanals, *De los trovadores en España*, pag. 28.

\*\* .—Alfred Jeanroy, *La poésie lyrique des troubadours*, pág. 88.

fugían lo mismo infelices lisiados, que truhanes y chocarreros, estudiantes noctámbulos, clérigos vagabundos y tabernarios, y en general todos los desheredados de la naturaleza y de la fortuna que poseían alguna aptitud artística y que gustaban de la vida al aire libre o tenían que conformarse con ella por pura necesidad" \*.

Y Menéndez Pidal define así a los juglares: "...eran todos los que se ganaban la vida actuando ante un público, para recrearle con la música, o con la literatura, o con charlatanería, o con juegos de manos, de acrobatismo, de mímica, etc...." \*\*

Son de origen muy antiguo los juglares. Cantan, unas veces solos y otras en parejas o grupos, hechos heroicos, sucesos más o menos verídicos, en las plazas públicas, en donde el pueblo escucha a esos sus únicos informantes. Estos, solían llevar trajes vistosos, si bien ante un gran señor vestían con gusto más exquisito. A veces se acompañaban con música y usaban para ello la vihuela y la cítola.

Desde el siglo XI aparece en el Sur de Francia una nueva denominación para designar al poeta más culto, al que sólo se dedica a la creación artística -"trobar-": el trovador. Nace éste a imitación del juglar, pero se aristocratiza, y es entonces cuando, para evitar enojo-

\*.-Citado por Ramón Menéndez Pidal en *Poesía juglaresca y juglares*, pags 11 y 12.

\*\*.-Ramón Menéndez Pidal, o. c., pag. 12.

sas confusiones. Guiraut Riquier de Narbona \* se dirige a Alfonso El Sabio para pedirle que defina claramente los límites de cada oficio, en su "Suplicatio Guiraut de Borneil \*\* se acompañan siempre de uno al rey de Castela per lo nom dels juglars".

El juglar es ante todo recitador o cantor; el trovador crea y, generalmente, vende sus composiciones a los juglares para que las den al público, o, como de ellos. Si alguna vez el trovador recita sus composiciones, no lo hace a sueldo por pobre que sea; es sólo y ante todo poeta; un tipo más noble que el juglar, pero de más reciente origen.

Existe un tipo intermedio, el segrel o segrer, que ejercita el arte de "trobar" pero recibe paga por ello.

\* .—La figura de Guiraut Riquier de Narbona -...1252-1294... aparece solitaria a finales del siglo XIII. Se le señala como el último trovador. Fué protegido por los vizcondes de Narbona, su tierra natal; en 1260 fué a la corte de Alfonso el Sabio, en donde estuvo hasta 1280, y vivió por último en la de Enrique II, conde de Rodas.

Ante el desolador espectáculo de la decadencia de la poesía trovadoresca, Riquier luchó con todas sus fuerzas para retardar la ya inevitable muerte.

Al lado de obras de tema del amor profano y satíricas, nos ha dejado delicadas loas a la Virgen.

Fué uno de los provenzales entusiastas de Cataluña, como nos lo demuestra su **Elogio de los catalanes**.

\*\* .—El limosino Guiraut de Borneil, nació en la región de Excideuil y sabemos que escribió entre 1175 y 1220. Su obra es muy variada y nos da idea de una gran inspiración y de mucha habilidad técnica. Cuenta su biografía provenzal, que no amó nunca a ninguna mujer, y que todo el dinero que ganaba era repartido entre sus parientes pobres y la iglesia de su pueblo. Dante lo nombra, "quel di Lemosi", para colocarlo por debajo de Arnau Daniel.



En esa época, el ejercicio de la poesía es el complemento necesario de las cualidades caballerescas, tal como nos lo recuerda Don Quijote "... todos o los más caballeros andantes de la edad pasada eran grandes trovadores" \*.

Es la mujer quien tiene el papel más importante en esta sociedad aristocrática que se va formando. Da la pauta para el comportamiento de los caballeros, creando así, como dice G. París "la caballería". Fomenta el lujo en el vestir, la afectación en el lenguaje y la galanía en las relaciones sociales. Ennoblesce y amansa al caballero convirtiéndole en su servidor.

El fundamento de la poesía trovadoresca es la concepción del amor. Siguiendo el formulario de actitudes que la dama impone, el trovador es su vasallo, le ofrece su persona como esclavo: "Sui seu per-vendre e per dar..." exclama Peire Vidal \*\*.

La superioridad de la mujer, a la que el hombre se somete, es totalmente nueva, y va en contra de la concepción aristocrática medieval que consideraba a la mujer inferior. Fueron los trovadores quienes inicia-

\* —Miguel de Cervantes, *Don Quijote de la Mancha*, 1a. p., cap. XXIII, pag. 195.

\*\* —Es el más célebre de los trovadores tolosanos. Su fértil imaginación y su afán de aventuras, lo llevaron a Oriente, y en Chipre se casó con una griega, quien, le dijeron, era nieta del emperador de Constantinopla, y por ello se se hizo llamar a sí mismo emperador.

Su actividad poética se coloca entre 1175 y 1205. Por su fantasía y originalidad, por la facilidad de palabra que le hace mezclar lo trivial con la nobleza de sentimientos, se distingue de los demás trovadores. Vanidoso y presumido, intercala, a sus quejas de amor, reflexiones morales, con afán de enseñanza.

ron este culto, que culminará en Dante. "Desde que los trovadores provenzales del siglo XII entonaron la melodía del deseo insatisfecho, fueron cantando los violines de la canción de amor cada vez más alto, hasta que un sólo Dante pudo tocar con pureza el instrumento" \*.

Y así, las mejores cualidades del poeta son la esclavitud, la paciencia, la fidelidad, la discreción y la mesura, flor de las virtudes caballerescas. Estos conceptos se hallan claramente expresados en las Cortes de Amor, reuniones poéticas ante todo, establecidas por asociaciones de damas, que se ocupaban en definir cuestiones de amor \*\*.

Según afirma Méray, es una de las instituciones más francamente civilizadoras de la Edad Media. Fueron tomadas en serio por las castellanias en los siglos XII y XIII. Erigieron el amor en ciencia y en religión y establecieron su código. "Es una adorable tentativa de substituir el derecho del más fuerte por el derecho del más amante". \*\*\*.

\* —Huizinga, J., *El otoño de la Edad Media*, pag. 158.

\*\* —La primera por la fecha y por el rango, de estas damas es Leonor de Aquitania, que casó con Luis VII, del que más tarde se divorció; después fué la esposa de Enrique Plantagenet. La hija de su primer matrimonio, María de Champaña, la sucedió en la acertada interpretación de las "Leys d'Amor".

Les sucedieron: Isabel de Vermandors, Sybila d'Anjou, Margarita de Flandes, Ermangarde de Narbona, condesa de Provenza y esposa de Ramón Berenguer V, Mahaut de Comercy, condesa de Linaiges, Guillermina de Bénangués, María de Ventadour, dama de Montferrant, etc....

\*\*\* —Antony Méray, *La vie au temps des Cours, d'Amour*, pag. 53.

No existía una autoridad reconocida en esas Cortes de Amor, pero esta se suplía, por la debilidad de sus jueces, por el respeto sin límites que la mujer inspiraba.

No aparecieron espontáneamente estos tribunales para las causas de amor. J. Ebert sostiene la siguiente hipótesis: "En ausencia de sus maridos, expuestos a los atentados de la calumnia, las mujeres del tiempo de las Cruzadas, quisieron, en interés a su honor, formular ciertas reglas de la vida social. Así, en un principio, las Cortes de Amor, no son más que simples tribunales que reprimen las contravenciones en el amor, allanan las dificultades entre amantes y dan solución a las preguntas propuestas" \*.

El código de amor de estas Cortes **-Istae sunt regulae amoris-** recomienda entre otras virtudes, la discreción, la fidelidad y los celos. El matrimonio no debe ser obstáculo para el amor, según reza el primer artículo de este original código -"Cause conjugii non est ab amor excusatio"- . La discreción y el tacto han de ser las cualidades inseparables de verdadero amor cortés. Nos dice el artículo segundo, que quien no es discreto no es digno de amar -"Qui non celat, amare non potest"- . Y en esta misma forma siguen veintiocho artículos más, todos ellos encauzados a ayudar a las damas provenzales y catalanas, a dirigir con acierto la defensa de sus honras y a solucionar los enigmas del corazón que les fueran propuestos.

\* .—Citado por Antony Méray en o.c., pag. 71.

Este concepto del amor es inseparable del de cortesía. El amor ante todo debe ser cortés. Se enfoca la cortesía hacia el máximo refinamiento en el trato social, "al hablar y burlar con gracia y oportunidad, como formulaban el duque de Calabria y sus invitados en el Real de Valencia" \*.

El significado de cortés fué fijado por los poetas provenzales y responde al concepto de lo que es propio de la corte o tan agradable como ella. Es la más alta virtud de un caballero, y este distintivo no se obtiene por el nacimiento, ni por la riqueza, sino que se debe alcanzar con la generosidad del alma. Así nos lo indica el trovador Ramón Vidal de Besalú \*\*

"Nobles cors fay home serto  
e vassalh e larc e cortes".

(Es el noble corazón el que hace que un hombre sea digno de confianza, y caballero, y dadivoso y cortés).

\* —Rubió y Balaguer, *Vida española en la época gótica*, pag. 137.

II de Aragón, y en los últimos años del siglo XI, nació Ramón Vidal.

\*\* —En Besalú, ciudad de gran esplendor en tiempo de Pedro A diferencia de los anteriores trovadores, fué su género predilecto el narrativo, del cual han llegado hasta nosotros tres "novas", dedicada la más interesante a Huc de Mataplana su mecenas, cuya grandeza de espíritu nos ha pintado en un admirable cuadro de costumbres de la época.

Escribió además la *Dreita manera de trobar*, que más que un arte poética es una introducción a una preceptiva, en donde nos muestra su ingenio y una verdadera sagacidad gramatical.

Estos conceptos, si bien artificiosos, son originales y reflejo fiel de las costumbres de la época. El culto a la mujer, soberana y señora, es obligatorio de todo buen trovador y caballero, que se obliga a ella por un juramento de vasallaje. "No ha habido ninguna otra época en que el ideal de la cultura temporal haya estado tan íntimamente unido con el amor a la mujer como desde el siglo XII al XV" \* . El amor fué un arte más que, a fuerza de idealizarse se convirtió en el culto a la Virgen.

Sin embargo se encuentran excepciones, un brusco contraste que choca: junto a las más nobles y delicadas canciones de amor, hallamos trozos del realismo más grosero y sensual, que recuerda la lírica romana.

□

□ □

Los trovadores no sólo cantan por amor a la castellana; por sumisión al señor, hieren y ridiculizan a los enemigos de este. De ahí que las composiciones fundamentales de los trovadores sean la canción amorosa y el "serventesio".

La primera es una composición que comprende de cinco a seis coplas y debe, principalmente, tratar de amor o de alabanza en términos dulces, gratos y cortes. Acostumbran a terminar con una semi-estrofa

\* —J. Huizinga, o. c., pag. 159.

llamada "tornada", empleada, a veces, como dedicatoria o para revelar el nombre del poeta. Si su recitado se acompaña de música, el ritmo es más lento y marcado que para los demás versos.

En cuanto al "serventesio", puede llamársele la composición histórica o política de la época. Debe tratar de vituperio o de sátira, para castigar a los necios y a los malvados, o bien el poeta la utiliza como venganza personal. Por ello dice Maura Gamazo que "...practicaron sistemáticamente el más descarado, aún cuando no siempre el más impune, de los chantajes, y alabanzas y vituperios proporcionáronse desde entonces a la esplendidez o avaricia del señor a quien se dirigen". \* Es una composición inferior, pero que nos da idea de costumbres y pensamientos de aquel tiempo. Se ataca en los serventesios sin consideración ni temor, y los más poderosos señores inclinan su frente indefensos ante plumas como la de Bertran de Born \*\* que no se detiene ni ante un rey, Alfonso I, a quien califica de cobarde y perezoso.

"Peire Rois saup devinar  
al prim que, l vi joves reiaus,

\* —Gabriel Maura Gamazo, *Rincones de la historia*, pag. 68.

\*\* —Bertran de Born nació hacia 1140, seguramente en el castillo de Autafort, y murió en 1202. Representa, en la poesía trovadoresca, una nota de virilidad y de fuerza. Su obra es la visión directa de los hechos que la motivaron, casi todos ellos batallas, reyertas e intrigas, y está salpicada de innumerables alusiones a personajes importantes, en las que se deja llevar de sus personales antipatías. Seguramente por eso lo coloca Dante en su Infierno, con la cabeza separada de su principio y colgando de una mano a guisa de linterna.

que no seria arditz ni maus;  
e conoc lo al badalhar:  
reis que badalh ni s'estenda,  
quan au de batalha parlar,  
sembla o fassa per veneiar  
o qu'en armas no s'entenda".

(Pedro Ruiz, en cuanto lo vió rey, joven aún, supo adivinar que no sería audaz ni temible, y lo conoció en el bostezar: que rey que bosteza y se estira cuando oye hablar de batalla, parece que lo haga por debilidad o porque no entienda de armas.)

Y Huc de Mataplana \* es descrito por Guilhem de Bergadá \*\* de manera muy distinta a como lo des-

\* .—A partir de 1194 aparece en documentos históricos el nombre de este personaje, a quien corresponde un puesto entre los trovadores del siglo XIII, pero que fué ante todo, mecenas de varios poetas de su época, entre ellos Ramón Vidal. La historia le nombra además, porque fué en su castillo de Mataplana, en el único español, que tuvieron lugar Cortes de Amor, dirigidas por su esposa Guillermina de Sales. Se conocen del señor de Mataplana tres "tensós" mantenidas, con una golondrina, con el juglar Blancasset y con el juglar Reculaire; además escribió un serventesio contra Ramón de Miraval.

\*\* .—Guilhem de Bergadá vivió una existencia agitada de 1160 a 1200, de la que se pueden ennumerar una larga serie de enemistades y traiciones. Pertenecía a la noble familia de los condes de Berga; tenía títulos, honores, ingenio, caudales, valor y nobleza, de los que hizo el peor uso. La primer noticia que de él se tiene está relacionada con un crimen. Nada para él era digno de respeto. Dirigió una banda de salteadores, apartó con su espada de caballero a cuantos le estorbaban. Asesinó a un noble anciano —el Vizconde de Cardona— porque no quiso concederle la mano de su hija. Tuvo amores con la esposa de su hermano, a la que vituperó después en sus poesías. Terminó esa vida de disipación y crímenes en manos de un soldado, en un lance de taberna.

Su poesía se distingue por la violencia y el cinismo con que está escrita. Es un representante de la sátira personal, más desvergonzado que Guillermo de Poitiers y más sanguinario que Bertran de Born.

cribió Ramón Vidal en su "nova" \* .

"Chasoneta leu e plana,  
leugereta, ses ufana,  
farai eu de mo marques,  
del trachor de Mataplana,  
qu'es d'engan farsitz e ples.  
¡A marques, marques, marques,  
d'engan etz farsitz e ples!  
Marques, qui en vos se fia,  
ni a amor ni patria:  
gardar se deu totas ves;  
c'om que's ane de clar dia,  
de nueg ab vos non an ges.  
¡A marques, marques, marques,  
d'engan etz farsitz e ples!"

(Compondré una cancioncilla ágil y sencilla, ligerita y sin rebuscamiento, sobre el marqués, el traidor de Mataplana, que está lleno y empapado de engaño. ¡A marqués, marqués, marqués, estáis lleno y empapado de engaño!— Marqués, quien se fía de vos no obtiene ni amor ni amistad; siempre debe estar alerta; el que ha ido con vos de día, no quiere ir de noche. ¡A marques, . . . ).

Sordel nos dice claramente cuán poco les importaba a los poetas, la justa ira de los insultados:

\* .—Una nova es una composición en verso, como lo es toda la obra de los trovadores, en la que el poeta narra, un hecho, ya sea real o ficticio. Es y de ahí el nombre, una novela versificada.

"Li baron volran mal de so qu'ieu dic be,  
mas beu sapchan quels pretz aitau panc com'ilh me.  
Bel Restau, sol qu'ab vos pue sca trobar mercé,  
a mon dau met quascum que per amic no'm te".

(Los barones me querrán mal por lo que yo tan claramente les digo, pero bueno es que sepan que hago yo tan poco caso de ellos como pueden hacerlos ellos de mí. Bella amiga, que yo encuentre gracia cerca de vos, y me río de cuantos por enemigo me tengan.)

Al lado de estos géneros encontramos el "saludo de amor", especie de epístola, sin reglas fijas; la "queja" o "lamentación" por pérdida de un ser querido; el "alba", canto de separación; la "pastorela", debate entre un caballero y una pastora, que dió origen a las "serranillas". Las discusiones entre dos poetas eran muy corrientes y tomaban formas establecidas: la "tensó" es una de ellas, y para las cuestiones galantes el "partiment" o "joc partí".

En cuanto al metro, los trovadores se complacían en buscar las más variadas combinaciones, y de este afán, resultó la más rica y espléndida floración estrófica. Los versos, en la poesía trovadoresca, tienen una longitud variable, pero no pasan nunca de doce sílabas. Los de once son muy raros. Las "coblas" tienen, por lo menos cinco versos y presentan un sentido completo, y como máximo dieciséis.

La sonoridad de las palabras fué el recurso más importante de la lírica trovadoresca. De los cantos, sobre todo de los amatorios, son desterrados todos los

términos vulgares o no cortesanos. Está establecido en las "Leys d'Amor" que el poeta no debe emplear ninguna palabra grosera o villana, ni fuera de su lugar.

Puede notarse la coexistencia de dos escuelas en la poesía de los trovadores: el "trobar leu" y el "trobar clus". Esta última que se complace en retorcimientos de fondo y de forma, puede subdividirse en una corriente, que se podría llamar conceptista, con expresiones ambiguas y pensamiento escondido y enigmático, y otra, culterana, que aspira a la voluptuosidad de la forma, por el uso de palabras con sentido imprevisto y forzado, consciente de la vulgaridad de su fondo. De Marcabru \* , que es un representante de la escuela del "trobar clus", existen poesías que resultan totalmente ininteligibles.



Todavía los críticos no se ponen de acuerdo al hacer referencia a las influencias recibidas por los trovadores. Posiblemente fueron múltiples y muy varia-

\* ...—De Marcabru, uno de los más antiguos trovadores, tenemos muy pocas noticias. Parece ser que vivió entre 1135 y 1155. Según la biografía provenzal, fué abandonado en la puerta de la casa de un ricohombre, Aldric de Vilar, que lo educó y protegió, y comenzó a trovar con el nombre de Panperdut, al lado de Cercamon. Y añade que por maldiciente, lo mandó matar el castellano de Guiana, de quien había hablado muy mal.

das, dada la situación geográfica de Cataluña y Provenza, reinos abiertos desde remotos tiempos al tráfico mediterráneo, y dominados también, por un período de varios años, por los musulmanes. De ahí que, hoy, sea la influencia árabe la más aceptada.

Wilibalt Schötter encuentra, en los trovadores, claras influencias de Ovidio. En cambio, Jeanroy afirma que la influencia latina es apenas perceptible: "...il n'y a rien de latin ni dans le cadre, ni dans l'esprit de leurs compositions; il est vraiment superflu de démontrer que leur façon de chanter la femme et de peindre l'amour ne doit rien par exemple, aux élégiaques latins" \*. A. Pagés menciona sus fuentes griegas. Ha habido quien ha afirmado la influencia de los "clerici vagantes" en los poetas catalano-provenzales, pero las poesías que de ellos se conservan, son sensiblemente muy posteriores a las de los primeros trovadores.

Pero la influencia que parece más clara es la de la poesía arábigo-andaluza. Don Ramón Menéndez Pidal afirma rotundamente: "La canción árabe andaluza apadrina —en el primer trovador conocido, Guillermo IX, duque de Aquitania— el nacimiento de la poesía lírica de las naciones modernas de Europa<sup>\*,\*</sup> y pasa después a demostrarlo, haciendo referencia, en primer

\* ...—Alfred Jeanroy, o. c., pag. 65.

\*\* —Ramón Menéndez Pidal, *Poesía árabe y poesía europea*, pag. 27.

lugar, al zéjel árabe andaluz \* , cuya forma parece haber sido tomada por los primeros trovadores para componer sus canciones, si bien éstas carecen del estribillo, aunque la "tornada" puede ser reminiscencia de él. Folquet de Marsella \*\* usa esa estrofa en una de sus "albas":

"La nuech vai e.l jorns ve  
ab clar cel e sere  
e l'alba no.s rete  
ans ven bel'e complia".

"La noche se va y el día se acerca con el cielo claro y sereno, y el alba no se espera, antes bien, llega bella y esplendente).

También los temas de las poesías de los trovadores tienen semejanza con los de los poetas arábigo-andaluces. Menéndez Pidal \*\*\* hace referencia al amor

\* "El zéjel es un trístico monorrímo con estribillo y un cuarto verso de rima igual a la de este", según definición de D. Ramón Menéndez Pidal (pag. 18 de su obra *Poesía árabe y poesía europea*), pero se hallan muchos ejemplos de zéjels compuestos por un número variable de versos monorrímos, que rematan con un estribillo. Lo inventó Mucáddam ben Muáfa el Cabrí, el Ciego a finales del siglo IX o a principios del X. Una primera parte se dedica al amor, la segunda al elogio de algún personaje. Algunos tratan también la separación de los amantes al amanecer, como en el "alba" provenzal. El estribillo se canta.

\*\* Es de origen italiano y sabemos que vivió la época de las luchas contra la herejía albigense. Llegado a Marsella fué protegido por el conde Ramón V de Tolosa, a cuya esposa dirigió el trovador sus primeros cantos. A la muerte de su protector, desengañado del mundo, se incorporó a la Orden del Cister, y posteriormente fué nombrado obispo de Tolosa, desde donde se dedicó con todo su afán a combatir la herejía. Murió en 1231.

\*\*\* —Ramón Menéndez Pidal, o. c., pag. 50.

cortés, fundamento de la cultura trovadoresca, y que también se halla en la cultura árabe, a la superioridad de la amada, al vasallaje del poeta ante su dama y al sufrimiento gozoso, que el amor inspirado y desdeñado, produce en el poeta. Por fin, termina diciendo que la lírica provenzal debió "sufrir inicialmente, en la época de mayor intimidad hispano-aquitana, un influjo andaluz, decisivo para concebir el servicio amoroso, no precisamente como servicio caballeresco que en derecho exigía ser reciprocado por el señor, sino como humilde entrega a una señora tiránica, cuyos rigores bendice el amante; un influjo para sentir el amor de un modo nuevo, como deseo inasequible, como tormento deleitoso; influjo para usar, a veces, una estrofa con vuelta unisonante. En suma, la canción provenzal no pudo nacer sino en las cortes del Mediodía de Francia; pero no hubo de nacer sin una importante intervención de la lírica arábigo-andaluza" \* .

Puede o no aceptarse cualquiera de estas teorías, todas ellas fundamentadas, pero con todo, Jaufré Rudel \*\* prefiere no deber nada a la poesía anterior: "J'ai assez de maîtres de chant autour de moi, assez de maîtresses de mélodies: ce sont les prés et les vergers, les arbres et les fleurs, les oiseaux qui chantent et qui crient dans la douce et suave saison" \*\*\* .

\* .—Ramón Menéndez Pidal, o. c., pag 59.

\*\* .—Vivió hacia 1147. Se tienen muy pocas noticias de su vida, pero se suplen estas con una romántica leyenda, la de la "princesa llunyana", tejida alrededor de su nombre, y que ha sido aprovechada, posteriormente, en muchas obras. —Heine, Carducci, Rostand— Su poesía se caracteriza por la dulzura suave y por la ingenuidad, que la hacen de un gran valor poético.

\*\*\* .—Traducción al francés de Alfred Jeanroy.



Con el tiempo, el fondo de la poesía trovadoresca de tema amoroso, con lugares y frases convencionales, se volvió artificioso; en cuanto a la forma, el exceso de perfección y pulimiento de los versos llevó a algunos poetas a escribir obras completamente vacuas y ridículas.

Pero seguramente no debió ser sólo la mediocridad de los talentos, lo que destruyó la cultura provenzal-catalana, que en dos siglos de existencia dió pauta a las que la siguieron. Dice Jeanroy \* que la ruina de la poesía provenzal, se debió, ante todo, a la desaparición de la sociedad cortesana en la que había nacido. Y esta sociedad desapareció en las crueles luchas contra los albigenses, que acabaron con la sujeción de las tierras del Sur de Francia a la preponderancia de la política del Norte, que acabó con los sueños de formar un estado pirenaico.

Para terminar, haré notar el gran avance que en la técnica poética representan los trovadores. Por el deseo de la forma perfecta, por su amor a la elegancia y a la concentración, por el control de la inteligencia sobre las pasiones, son verdaderos clásicos. De ahí, creo yo, la inmensa influencia que tuvieron sobre las líricas posteriores.

\* .—Alfred Jeanroy, o. c., pag. 315.

CAPITULO II  
**EL ARTE POETICA DE LOS TROVADORES.**

**La Dreita manera de trobar** o **Los razos de trobar** de Ramón Vidal de Besalú.—Su afán moralizador y educativo.—Las "Leys d'Amor".—Influencia de las preceptivas catalano-provenzales.

"Trobars es far noel dictat  
en Romans, fi, be compassat".

(Leys d'Amor)

El grado de refinamiento a que había llegado la cultura provenzal-catalana, principalmente en su parte formal, está establecido en las artes poéticas de esa escuela y sobre todo en la más conocida de todas ellas: la **Dreita manera de trobar** de Ramón Vidal de Besalú o **Las razos de trobar**, que con este título aparece en el códice de Florencia. Contiene esta obra algunas observaciones gramaticales, pero lo que más abunda son los consejos sobre la forma práctica de "trobar" y el repetido encarecimiento de que la poesía debe ser elemento educativo y moralizador ante todo.

"Creíase revestido de un importante magisterio social, y esperaba del arte de los trovadores —que alguna vez llamaba ciencia— un saludable cambio de costumbres, restableciéndose por él la franqueza, la alegría, la dulzura y la prudencia. Aconseja a los juglares no fatigar a sus oyentes con canciones insípidas, variar los motivos de sus cantos conforme al estado triste o alegre de su auditorio, vestir con decen-

cia, hablar poco y con discreción, huír de las malas compañías y no murmurar de los demás juglares, porque las críticas que se hacen de los compañeros parecen siempre nacidas de celos y envidia" \* .

Hace hincapié también, en la unidad que deben tener las composiciones, tanto de lenguaje, como en las ideas y en el estilo. No admite concesiones hechas a la rima, y no se detiene en criticar por ello a algunos de los trovadores anteriores a él, como Pedro Vidal, a quien corrige algunas faltas de expresión, y a Rimbaut de Vaqueiras \*\* porque usa en sus canciones palabras de diversas lenguas. "Per aqí mezeis deu guardar, si vol far un cantar o un romans, qe diga rasons et paraulas continuadas et proprias et avinentz, et qe sos cantar esos romans non sion paraulas bicasas ni de doas parladuras, ni de razón mal continuada ni mal assegurada" \*\*\* .

Sigue en importancia, a esta arte poética, las "Leyes d'Amor" o "Flors del Gay Saber", que aparecieron en el siglo XIII y que fueron aceptadas en 1356 por el Consistorio de Tolosa. Pertenecen pues al período

\* —Marcelino Menéndez Pelayo, *Historia de las ideas estéticas en España*, t. I, cap. V, pag. 456.

\*\* —Es uno de los trovadores que cierran el siglo XII y comienzan el XIII. Poseído de un noble espíritu de aventura, este poeta ha sido apodado "el hombre de damas y de guerreros"; el primero canta las perfecciones de su amada y las añoranzas amorosas; el segundo la fidelidad al señor y el deleite de luchas y batallas. Vivió, largo tiempo, en la corte de Montferrat, y en 1202 se alistó en la cuarta Cruzada, tomó parte en la toma de Constantinopla

\*\*\* —Citado por D. Marcelino Menéndez Pelayo, en la obra y murió, seguramente, en 1207. mencionada, quien lo toma de la edición de gramáticas provenzales de Guessard, Paris 1858.

de decadencia de la poesía trovadoresca, y se caracterizan por su desmesurada extensión y por la pedantería de que están llenas. Siguen la tendencia didáctico-moral de Ramón Vidal y de los trovadores catalanes del último tiempo, como Serverí de Gerona \*.

Por último, existe un compendio de la poética de Ramón Vidal, hecho por Jofre Foixá, el llamado "Monje Negro" \*\*, por orden del rey D. Jaime I de Sicilia y II de Aragón. Nos dice que el objeto de su libro es enseñar a trovar a aquellos "...que no s'entenen en gramatica mas estiers en subtil e clar engin, pusquen mils conoixer e apendre lo saber de trobar" \*\*\*.

Otros trovadores posteriores, de los siglos XIV y XV, compusieron también artes poéticas, pero quedan

\* —Poeta de profesión, al parecer muy fecundo, fué Serverí de Gerona, que ha sido llamado el último de los trovadores catalanes. Parece haber sido de familia distinguida, aunque pobre, pues necesitó siempre de la ayuda de príncipes y reyes. Sus obras de madurez están contenidas en el ..... Cancioner dels Contes d'Urgell, y las dedica al rey Don Pedro. Son: una invectiva contra las mujeres llamada "Mal dit ben dit", una "Faula", una "Oració, un "Sermó" y un "Testament". En el Cancionero Provençal de Zaragoza encontró A. Pagés, muchas de sus composiciones de juventud, largo tiempo desconocidas, y que están dedicadas a "Na Sobrepretz", sobrenombre que esconde seguramente el de Doña Esclaramonda, condesa de Cardona y vizcondesa de Castellbó. Fué estimado en las cortes de los condes de Cardona, del rey Jaime I, y al final de su vida en la

mero franciscano, después benedictino en el convento de  
\*\* —Su nombre figura en documentos de 1267 a 1292. Fué pri-San Feliu de Guixols. Pedro III y Jaime II de Aragón le encargaron trabajos. Para este último compuso las Reglas extracto de la poética de Ramón Vidal.

\*\*\* —Citado por Marcelino Menéndez Pelayo en su o. m., pag. 464.

fuera de este breve estudio, que no llega sino hasta el siglo XIII.

Pero, son las ya citadas las que influyen principalmente, en las que se compusieron en Castilla en el siglo XV. En primer lugar, la de Enrique de Villena, el **Arte de Trovar** que, dice D. Angel Valbuena Prat,

...viene a ser una preceptiva a base de las teorías provenzales del arte poético". Y añade que "Villena es un lazo de unión entre la Cataluña del siglo XIV y la Castilla del XV" \* .

\* .—Historia de la Literatura Española, cap. X, pag. 229.

CAPITULO III  
**POESIA Y REALIDAD EN LOS TROVADORES.**

El paisaje.—Concepto del amor: obediencia al amor, vasallaje, amor sin recompensa, sufrimiento gozoso—  
La superioridad de la mujer.—Relatos.—Debates y diálogos.—El elemento didáctico-moral.— Personajes bíblicos, mitológicos y literarios.—Conclusión.

“Deixant a part l'estil dels trobadors  
qui per escalf, trespassen veritat,  
i sostraent mon voler afectat  
perqué no em torb, diré el que trob en vos”.  
Auzias March.

Los trovadores fueron, ante todo, humildes cortesanos y rendidos amadores. De ahí que en su poesía no estén representados, otras cualidades u otros defectos que los pertenecientes a estas dos personalidades.

Alaban a un señor, cantan sus glorias, ensalzan su vida, si algo le deben o si algo han de pedirle. Si se trata de un enemigo, personal o del castellano protector, no le ahorran los más groseros y vulgares versos, ni callan los peores insultos que puedan hundirlo. Por eso puede decirnos Maura Gamazo: "...aquellos relatos matizaban el odio o la envidia, la adulación vil, la artera lisonja, la maledicencia o la calumnia" \*.

Y añade: "Este tropel de gentes venales y sin escrúpulos no carece en absoluto de grandeza; cuantos en él forman supieron elevarse por cima de la con-

\* —Gabriel Maura Gamazo, o. c. pag. 68.

dición heredada y representaron la alegría, el ansia de vida, ..." \* y de este afán nacen sus más hermosas y originales composiciones; las que dedican al amor, a "ese nuevo concepto del amor, que es el más interesante de sus legados.

La lírica de los trovadores es, sobre todo, la expresión de sus sentimientos, ya sean éstos cortesanos y aduladores, de envidia o de rencor, de admiración o de pasión más o menos verdadera o rebuscada.

De ahí que el paisaje en la obra de los trovadores, quede reducido a una indicación sumarásima y compendiosa, en la que encuadran el propio sentimiento, y que, las más de las veces, es dicha con frases pre-establecidas y objetos artificiosos.

Apenas pueden encontrarse versos dedicados al paisaje, en la poesía trovadoresca. Los poetas de esta escuela, pintan, ya sea con sinceridad o por encargo, el amor y vasallaje hacia su dama, el odio hacia un enemigo o el cortesano afecto a un señor, sin distraerse apenas, en dar a sus sentimientos, un poético y amplio marco.

Hablan siempre de sí mismos o por sí mismos, y si dedican algún verso a la naturaleza es justo para fijar la fecha o el lugar de su acontecimiento sentimental.

Heredado seguramente de las fiestas paganas, la estación de sus preferencias es la primavera. En ella conocen el amor, o sufren el desengaño, están alegres o tristes. En primer lugar, las "canciones de danza",

\* .—Gabriel Maura Gamazo, o. c., pag 68.

de alguna de las cuales se conserva la música, se colocan en los meses de abril o mayo, y demuestran gran alegría, pues sirven para celebrar el comienzo de la primavera:

"A l'entrada del tens clar -eya!,  
per joia recomençar -eya!,  
e per jelos irritar -eya!,  
vol la regina mostrar  
qu'el' es si amoroza" \* .

(A la entrada de la primavera, para que vuelva la alegría y para irritar a los celosos, nuestra reina quiere mostrar que es amorosa).

Nos muestra Marcabré el característico paisaje trovadoresco: una fuente en un vergel, un árbol frutal que da sombra, las flores que crecen entre la hierba y el canto de los pájaros que alegra:

"A la fontana del vergier,  
on l'erb' es vertz josta.l gravier,  
a l'ombra d'un fust domesgier,  
en aiziment de blancas flors  
e de novelh chant costumier,  
trobey sola, ses companhier,  
selha que no vol mon solatz.

Son fon donzelh'ab son cors belh,  
filha d'un senhor de castelh;  
e quant ieu cugey que l'auzelh  
li fesson joy e la verdors,

\* .—Anónimo, "La reina de Abril".

e pel dous termini novelh,  
e quez entendes mon favelh,  
tost li fon sos afars camjats" \*.

(En la fuente del vergel, donde la hierba verdea entre las piedras, a la sombra de un árbol frutal, entre la alegría de las flores blancas y el acostumbrado canto nuevo de los pájaros, encontré sola y sin compañero, a aquélla que rehusa mi afecto.—Era una doncella de hermoso cuerpo, hija de un castellano; cuando pensé que los pájaros y el verdor y la llegada de la dulce primavera le harían placer y que escucharía mis palabras, ella, de súbito, cambió de humor).

Y ésta es la más larga y completa descripción de paisaje que he hallado en toda la obra consultada de los trovadores.

Y cuando Jaufré Rudel dirige su ensoñación hacia el lejano amor de Trípoli, prefiere los días largos del más bello mes de la primavera:

"Lanquan li jorn son lonc en may,  
m'es belhs dous chans d'auzelhs de lonh,  
e quan mi suy partitz de lay  
remembra.m d'un amor de lonh:  
van de talan embroncx e clis  
si que chans ni flors d'alberpis  
no'm plus que l'yverns gelatz" \*\*.

\* .—Marcabré, "La enamorada del cruzado".

\*\* .—Jaufré Rudel, "Amor llunyana".

(Cuando los días son largos, en mayo, me gusta oír de lejos el canto de los pájaros; y cuando dejo de oírlo, me acuerdo de mi amor lejano: entonces voy pensativo, taciturno y cabizbajo, y ni el canto de los pájaros, ni la flor de espino me placen más que el helado invierno).

La fría estación sólo le sirve al poeta para comparar su triste estado de ánimo, lo mismo que, a la inversa, la utiliza Bernat de Ventadorn \*.

Tant ai mo cor ple de joya,  
tot me desnatura .  
Flor blancha, vermelh'e groya  
me par la frejura,  
c'ab lo ven et ab la ploya  
me creis l'aventura,  
per que mos pretz mont'e poya  
e mos chans melhura.  
Tan ai al cor d'amor,  
de joi e de doussor,  
que.l gels me sembla flor

\* — (...1148-1194...). Es, seguramente, el más alto exponente de la lírica trovadoresca. Su lirismo es nitido y auténtico. Su obra está llena de vida interna, pues, sobre todo, Bernat de Ventadorn habla de sí mismo, de sus amores, que fueron reales y no simple elaboración de su fantasía. Canta primero a la dama de Ventadorn, que es substituida en su corazón por Leonor de Aquitania, y ésta, a su vez, por Ermengauda de Narbona. La amada, sin embargo, no es más que un mecanismo lírico, y por eso en sus versos, habla más de su amor que de los seres amados. A pesar de los lugares comunes y los fórmulismos, de que está llena la poesía trovadoresca, se adivina en la obra de este trovador, la máxima sinceridad. X

e la neus verdura" \*

(Tengo el corazón tan lleno de alegría, que todo se me trasmuda: el invierno me parece flores blancas, rojas y amarillas, ya que mi alegría aumenta con el viento y la lluvia. Así mi valer se acrecienta y aumenta, y mi canto mejora. Tengo el corazón tan lleno de amor, de alegría y de dulzura, que el hielo me parece flor, y la nieve verdura).

También en otra de sus composiciones canta su alegría a la que enmarca en la estación preferida de la literatura trovadoresca:

"Can l'erba fresch'e.lh folha par  
e la flors boton'el verjan,  
e.l rossinhols antet e clar  
leva sa votz e mou so chan,  
joi ai de lui, e joi ai de la flor  
e' joi de me e de midons major;  
dans totas partz sui de joi claus e sens,  
mas sel es jois que totz autres jois vens" \*\* .

(Cuando brota la hierba fresca y la hoja y la flor en botón en el jardín, y el ruiseñor bien alto y claro, levanta su voz y comienza su canto, alegría me viene de él, y alegría de la flor, y alegría de mí mismo y más aún de mi dama; estoy completamente saturado de alegría. Pero la que me viene de ella es la que las vence a todas).

\* .—Bernat de Ventadorn. "Chant de joya".

\*\* .—Bernat de Ventadorn, Chant de timidesa".

En una forma de comparación muy sencilla, usan los trovadores los elementos de la naturaleza. Desconocen la metáfora rebuscada e incluso no buscan imágenes que podrían hacer más poética su narración. —Sólo me refiero, claro está, a los poetas pertenecientes a la escuela del "trobar leu", pues los de la del "trobar clus" no pueden analizarse, por la obscuridad de su poesía—.

Con todo, en Arnau Daniel \* he encontrado un giro, una imagen más bien que es de las pocas que en los trovadores se encuentran:

"L'aur' amara fa. ls bruoills brancutz  
clarzir, que.l doutz espeissa ab fuoills,  
e.ls letz becs dels auzels ramencs

- \* .—Antes de 1150 nació en Riberac (Dordogne) el maestro de la "rima cara", uno de los principales representantes del "trobar clus", a quien Petrarca llamó el "gran maestro del amor". Por el pecado de la lujuria, Dante —que confiesa haber imitado, a veces, su forma— lo coloca en el Purgatorio (Canto XXVI), purificándose en las llamas, y pone en su boca los siguientes versos en provenzal:

"Tan m'abellis vostre cortés deman,  
Qu'ieu nom me puec, nim'vueil a vos cobrire:  
Je sui Arnaut, que ploro é vai cantan;  
Consirós vei la passada folor,  
E vei iauzen lo jorn qu'esper, denan.  
Ara vos prec per aquella valor,  
Que vos guida al som de l'escalina,  
Sovenha vos a temps de ma dolor".

(Me complace tanto vuestra cortés pregunta, que ni puedo ni quiero ocultarme a vos: soy Arnaldo, que lloro y voy cantando; veo triste, mis pasadas locuras, y veo, contento, el día que en adelante me espera. Ahora os ruego, por esa virtud que os conduce a lo más alto de la escalera, que os acordéis de endulzar mi dolor).

ten balps e mutz, pars e non pars;" \*.

(El viento áspero aclara las frondosas ramas que el alba dulce espesó de hojas, y vuelve cerrados y mudos los picos alegres de los pájaros del enramaje, aparejados y desaparejados).

Teniendo en cuenta que la cultura provenzal catalana, tuvo su asiento a orillas del Mediterráneo, es de extrañar que los trovadores no usasen el mar como elemento poético en sus composiciones. ¡Ni siquiera Jaufre Rudel que podía haber notado que era el mayor obstáculo que lo separaba de su amada, y solo dice: "...assatz hi a pas e camins,..." (Hay largo camino y demasiados obstáculos). Sólo en una "canción de amigo", género que ha de pasar a la lírica galaico-portuguesa, en donde se hallan sus mejores exponentes, he hallado un motivo marino, y es Rimbaut de Vaqueiras que pone en boca de una doncella enamorada una pregunta a las olas:

"Altas ondas que venetz suz la mar,  
que fai lo vent, çay e lay demenar:  
de mon amic savez novas comtar  
qui lay passet no lo vei retornar?" \*\*.

(Altas ondas que venís sobre el mar y que el viento lleva de acá para allá: ¿me podéis dar nuevas de mi amigo que atravesó el mar y no veo que vuelva?).

Así pues, en cuanto a los seres inanimados, nombran los trovadores el viento o la brisa, la lluvia y la

\* .—Arnaut Daniel, "Rimes cares".

\*\* .—Rimbaut de Vaqueiras, "Enyorança del absent".

nieve, aunque nunca desencadenados. Las flores aparecen también, casi siempre con este nombre genérico, que las abarca todas, sólo distintas en color, y en raras ocasiones nos encontramos con una especificada, como la flor de espino de Rudel. De animales, los pájaros principalmente, sobresalen en la lírica de los trovadores, y de entre ellos el ruiseñor, cuyo melodioso canto les es el de mayor inspiración. Pero aparecen también aves de caza, a la que, seguramente, se dedicaban los poetas además de trovar.

"Al primier get perd'ieu mon esparvier,  
que.l m'aucian el ponh falco lanier  
e porten'en, qu'ieu.l lor veia plumar" \*.

(Que la primera vez que lo haga volar, pierda mi milano, que los halcones lanudos me lo maten cuando le tengo en el puño, y se lo lleven).

"Domna, s'ieu ai mon auctor anedier  
bel e mudat, be prenden e mainier,  
que tot auzel puoscha apoderar ,  
cinch'e grua et aigro blanc e nier,  
volrai lo donc mal mudat, galinier,  
gort, debaten, que no puoscha volar?" \*\*.

(Dama, si mi halcón cazador de patos es gentil y ha hecho ya la muda; si es seguro en la presa y está bien domesticado, si es capaz de apoderarse de toda clase de pájaros, cisnes, grúas y garzas, blancas y negras: ¿lo querré de mala muda, cobarde, gordo y

\* .—Bertran de Born, "Excusas a Mahalta".

\*\* .—Bertran de Born, "Excusas a Mahalta".

asustadizo, que no pueda volar?).

En un serventesio muy satírico contra clérigos y ricos, Pedro Cardinal \* nombra al milano y al buitre:

"Tartarassa ni voutor  
no sent plus leu carn poden  
com clerc e prezicador  
senton ont es lo manen:..."\*\* .

(Ni milano ni buitre huelen tan pronto la carne podrida como los clérigos y los predicadores huelen donde está el rico...).

En algunos, muy pocos, relatos de guerras y batallas, aparece el caballo.

Seguramente, a su cortesanía y sociabilidad, se debe la falta de paisaje en la lírica de los trovadores. Pues, como dice Díaz-Plaja, el moverse y vivir entre la muchedumbre aparta de la naturaleza: "Sólo el solitario puede sentir como se anima el mundo circundante (el bosque y el mar, la roca y el río, los hombres y el paisaje) hasta convertirse en un puro espectáculo

- \* .—Murió hacia 1274, y como pudo conocer la violencia y la inmoralidad que la cruzada en contra de los albigenses llevó consigo, no es de extrañar, que continuando la tradición de Marcabré y de Bertran de Born, se haya dedicado a fustigar los vicios y las hipocresías de su tiempo. La sátira moral, social, política y religiosa encontró en él uno de sus mejores exponentes. Con una intuición sorprendente y una palabra mordaz y gráfica, descubre las debilidades y pasiones de todas las clases sociales.
- \*\* .—Pedro Cardinal, "Sátira contra los ricos".

hecho para su deleite". \* . Y hay que creer que los trovadores, en la constante vida de sociedad que inspiraba toda su obra, no conocieron la soledad, y por lo tanto, el paisaje les pasó inadvertido.

Recuerda también Díaz-Plaja, en la obra antes citada, que Eugenio Montes ha dicho: "Romanticismo era conciencia de soledad; clasicismo conciencia de compañía", de donde, me atrevo yo a afirmar nuevamente, que los trovadores fueron clásicos, firmemente clásicos.

□

□ □

La lírica amorosa de los trovadores, dice Don Ramón Menéndez Pidal, "debió surgir de la vida misma de las cortes meridionales, lujosas y festivas, donde la señora feudal ostentaba el más prestigioso atractivo para sus vasallos" \*\* Y sigue diciendo: "El trovador pudo ver en su dama la señora a quien se sirve con el rendimiento amoroso y con los versos, lo mismo que servía al señor con la espada y el caballo" \*\*\* .

Y existe una muy estrecha relación entre los ideales de la caballería y el concepto del amor cortés. Es más, creo yo, que la lírica trovadoresca fué el reflejo

\* .—Guillermo Díaz-Plaja, *La soledad, constante barroco-romántica en Hacia un concepto de la literatura española*,

\*\* .—Ramón Menéndez Pidal, *Poesía árabe y poesía europea*, pag. 149.  
59.

\*\*\* .—Ramón Menéndez Pidal, o. c. pag. 59.

literario, la expresión poética de la caballería andante, de la cual tomaron las fórmulas más características: el "servicio", el vasallaje, la obediencia, la fidelidad. Todo lo que el caballero debía a su señor, pasa a ser la conducta del trovador para con su dama.

A diferencia de la barbarie reinante todavía en los países vecinos, nace la cultura provenzal-catalana. La vida social, la política, las costumbres, el vestir y el comer, son enteramente distintos en el Mediodía de Francia, en donde rigen el mayor esplendor y refinamiento, tan contrarios a la austeridad de las sociedades que lo rodean.

Y la aspiración a un amor cortés es también resultado del afán de huir de la rudeza y de la barbarie. "La aspiración a estilizar el amor era más que un juego vano. Era la violencia de la pasión misma la que impulsaba la sociedad de la Edad Media a dar a su vida erótica la forma de un bello juego, sometido a nobles reglas. De no querer entregarse a una ruda barbarie era necesario encajar los sentimientos en formas fijas" \*. De ahí "el elemento espiritualizante va preponderando en la lírica cada vez más" \*\*.

Con todo, si la lírica tiende a espiritualizarse, no es menos cierto, que como reflejo de aquella sociedad, en que rige el afán de vida alegre y regalada, se encuentran muchos ejemplos que contrastan grandemente con la idealidad, en los cuales, los poetas o las poetisas, hablan del amor con una crudeza que nos da idea de la libertad de costumbres que reinaba en las

\* —J. Huizinga, o. c., pag. 160.

\*\* —J. Huizinga, o. c., pag. 158.

cortes provenzal-catalanas. Y no es sólo la manera de cantar el amor, sino que hay que recordar también que casi siempre cantan los trovadores un amor ilegítimo. "Para que un género poético tan condenable en sus tendencias, puesto que trata siempre de un amor adúltero, haya podido tomar pie en una sociedad y obtener en ella éxitos prodigiosos, es preciso que esa sociedad no haya brillado por su austeridad. Y efectivamente, testimonios de la época nos prueban que, en particular, en las cortes meridionales, durante los siglos XI y XII, las costumbres eran muy libres. Los lazos de familia relajados, los divorcios muy frecuentes, y parece que los grandes señores median su poder por el número de sus bastardos" \*.

Se encuentra pues, en la obra de los trovadores y en lo que respecta a la concepción del amor que contiene, un gran contraste que va, de la más pura idealización del amor, hasta la alusión más atrevida. Jaufré Rudel nos ofrece, con su platónico amor hacia la condesa de Trípoli, un ejemplo del primer caso. Del segundo están llenas las poesías de Guillermo de Poitiers, Beatriz de Die, Guillermo de Cabestany y otros.

El ansia amorosa que cantan los trovadores, esa original y refinada arte psicológica que da carácter a la fugaz pero brillante civilización provenzal-catalana, el concepto del amor que idealiza a la mujer y hace, al mismo tiempo, estremecer a los predicadores y moralistas de la época, están contenidos en la obra del latino Andrea Capellanus \*\* que conoció la vida

\* —Alfred Jeanroy, o. c., pag. 94.

\*\* —Andrea Capellanus, es el más antiguo tratadista del amor. Vivió en la segunda mitad del siglo XII y en la primera década de XIII. Fué capellán del rey de Francia.

ducati

-50-

cortesana del reino de Poitu y pudo adquirir el conocimiento de los caracteres e ideas dominantes de aquellas culturas.

Su tratado **De Amore** contiene la expresión del concepto reinante del amor. Está dividido en tres partes. El autor diserta, en la primera, en torno al amor y a su esencia, habla de las personas que son dignas de él y del modo de seducir el ánimo femenino. En la segunda, trata de mantener el amor, de acrecentarlo o de eliminarlo. Y en la tercera, se ocupa de reprobar el amor como pasión pecaminosa, pero se refiere a la contradicción moral que está contenida en la lírica trovadoresca y en la vida contemporánea. Así Andrea Capellanus codifica en su libro, bajo la influencia de su cultura latina y, sobre todo, ovidiana, la teoría amorosa de aquella sociedad nobiliaria y literaria, refiriéndose, principalmente, a la extraordinaria contraposición de sus dos aspectos.

MS La diferencia de clases, o sencillamente las virtudes que el trovador ve en su dama, hacen a esta inalcanzable, de donde nos dice Jeanroy: "L'amour courtois suppose, entre l'amant et l'objet aimé, une distance infini; cette distance n'est pas impliquée seulement par les termes, d'une humilité quasi servile et qui pourrait être conventionnelle, employés par les poètes; elle est maintes fois affirmée par eux de la façon la plus formelle; ce qui les effraie, c'est la haute condition de leur dame, son "paratge", sa "ricor"; ils répètent á satiété que ses dédains ne sont qu'á trop justifiés; ils s'étonnent d'avoir osé aspiré si haut; ils protestent qu'une seule pensée les rassure, c'est que l'amour efface

les rangs et égalise les conditions" \* .

El amor es la primera de las cualidades que han de adornar al rendido caballero, y si el amor falta el hombre "está falto de bien y de honor" \*\*, porque "caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma" \*\*\* .

Es el amor el principal maestro de los poetas; a él deben su inspiración y la belleza de sus versos:

"Non es maravilha s'eu chan  
melhs de nul autre chantador,  
que plus me tra.l cors vas amor  
e melhs sui faihz a so coman.  
Cor e cos e saber e sen  
e fors'e poder i ai mes;  
si.m tira vas amor lo fres  
que vas outra part no.m aten" \*\*\*\* .

(No es maravilla si canto mejor que cualquier otro cantador: el corazón me lleva más hacia el amor y mejor obedezco sus órdenes. He puesto el corazón y el cuerpo, el saber y el juicio, la fuerza y el poder; él me guía de tal manera que no pienso en nada más).

"...ni chans no pot dal cor mover,  
si no i es fin'amors coraus.  
Per so es mos chantars cabaus

\* —Alfred Jearoy, o. c., pag 90.

\*\* ..—Guillermo de Bergadá.

\*\*\* ..—Miguel de Cervantes, **Don Quijote de la Mancha**. 1a. p., cap. I, pag. 53.

\*\*\*\* ..—Bernat de Ventadorn, "Chant de sumissió"

qu'en joi d'amor ai et enten  
la boch'e.ls olhs e.l cor e.l sen" \*.

(...el canto no puede salir del corazón si no hay en él un amor verdadero y sincero. Por eso mi canto es perfecto: en gozos de amor tengo puestos la boca, los ojos, el corazón y el juicio).

Ante todo el trovador debe obediencia a la dama a la que ha jurado amor; el amante debe someterse gustoso a los deseos y caprichos de su amada. Es la condición que Beatriz de Die \*\* impone a su caballero para poderlo aceptar:

"Sapchatz, gran talan n'auria  
qu'ieu.s tengues en luoc del marit,  
ab so que m'aguessetz plevit  
que far tot so qu'ieu volria" \*\*\*.

(Sabed que tendría gran placer en teneros por marido, con tal de que me prometieseis hacer todo lo que yo quisiera).

El amor cortés supone en el trovador una esclavitud, un vasallaje, al que se entrega libremente y al que no desea sustraerse. "Prefiero ser vuestro esclavo

\* .—Bernat de Ventadorn, "Chant de sumissió".

\*\* .—Vivió hacia 1160 .Junto con María de Ventadorn, Azalais de Porcairagues y Clara de Anduze, fué la representante femenina en la poesía trovadoresca. Las cinco poesías que de ella nos quedan, esbozan con ingenua sinceridad y auténtica ternura, su amor, por el conde Rimbaut d'Orange, del que tuvo que separarse a causa de los "enutjosos maldients" que se interpusieron entre los dos amantes. Por la fecha y por su talento es la primera "trobairitz" de la corte provenzal catalana.

\* .—Beatriz de Die, "Recança".

que dueño de esclavos" exclama un anónimo juglar. Ese vasallaje es entrega total de alma y de cuerpo:

"...qu'ans mi rent a lieys e.m liure,  
qu'en sa carta.m pot escriure..." \*.

(...antes me doy y me libro a ella de tal manera, que hasta puede inscribirme en su inventario...).

"Bona domma, re no.us deman  
mas que.m prendat per servidor.  
Ve.us m'al vostre comandamen,  
francs cors umils, gais e cortés: \*\*.

(Noble dama, no os pido sino que me toméis de servidor. Aquí me tenéis a vuestras órdenes, franco el corazón, humilde, alegre y cortés).

Es la dama la que tiene en sus manos el destino del poeta y este tiene que preguntarle:

"Domna, que enjatz faire  
de me que vos am tan,  
c'aissi.m vezetz mal traire  
e morir de talan?" \*\*.

(Dama, ¿qué pensáis hacer de mí que os amo tanto, cuando así me veis penar y morir de deseo?).

Al igual que los caballeros andantes, el trovador está dispuesto a correr todos los peligros y a superar todos los obstáculos, con tal de agradar a su amada:

"Anc res qu'a vos plagues,

\* .—Guillermo de Poitiers, "Demanda amorosa".

\*\* .—Bernat de Ventadorn, "Chant de sumissió".

\*\*\* .—Bernat de Ventadorn, "Chant d'esperança".

franca dompna e corteza,  
no m'estet tan defeza  
qu'ieu ans mon la fezes  
que d'als me sovengues" \*

(Nada de lo que pudiera agradaros, dulce dama cortés, por vedado que estuviera, no dejaría yo de conseguirlo, sin pensar en nada más).

La dama se muestra esquiva y desdeñosa, pero el trovador no pide recompensa a su amor, se somete gozoso a las crueldades de su amada, y no por eso dejará de servirla y amarla.

"Lo tems vai e ven e vire  
per jorns, per mes e per ans,  
et eu, las! no.m sai que dire,  
c'ades es us e no.s muda,  
c'una.n volh e.n.ai volguda,  
don anc non aic jauzimen" \*\*.

(El tiempo se va, viene y retorna, con los días, los meses y los años, y yo, ¡ay!, no sé qué decir, ya que mi deseo es siempre el mismo. Siempre es igual y no se muda: a una quiero y he querido, de la cual no he obtenido nunca gozo).

"Traitz sui et enganatz  
a lei de bon servidor,  
quar hom mi ten a folor  
so don degr'esser honratz;

\* .—Guillermo de Cabestany, "Chant de Melanconia".

\*\* .—Bernat de Ventadorn, "Cant de Constància".

e n'aten tal gazardo,  
con cel que ser a felo;..." \* .

(Soy traicionado y engañado, como toca a buen servidor, ya que se vuelve locura lo que debiera ser honor; y espero la misma recompensa que aquel que sirve a un loco;...)

La distancia que separa al trovador de su dama lo vuelve tímido:

"Tan am midons e la tenh car,  
e tan la dopt'e la reblan  
c'anc de me nalh auzei parlar;  
ni re no.lh quer ni re no.lh man" \*\* .

(Amo tanto a mi dama, y me es tan querida, tanto la temo y la sirvo, que nunca me he atrevido a hablarle de mí, ni le solicito ni le pido nada).

Y siendo el amor el eje de la vida en la época trovadoresca, el sufrimiento que viene de él, es dulce y llena de gozo el corazón del amante.

"Per aquesta fri e tremble,  
quar de tan bon'amor l'am" \*\*\* .

(Por ella paso frío y tiemblo, ya que la amo con sincero amor).

"...car nulhs autres joys tan no.m play  
cum jauzimens d'amor de lonh" \*\*\*\* .

\* .—Peire Vidal, "Chansó".

\*\* .—Bernat de Ventadorn, "Chant de timidesa".

\*\*\* .—Guillermo de Poitiers, "Chansó".

\*\*\*\* .—Jaufre Rudel, "Amor lontana".

(...ya que ninguna otra alegría me place tanto como el gozo de este amor lejano).

“Tan l’am de bon’amor,  
que mauhtas vetz en plor  
per o que melhor sabor  
n’en au il sospire” \*

(La quiero tanto, con tan sincero amor, que a veces lloro; entonces los suspiros tienen para mí mejor sabor).

Sin embargo, no todos los trovadores se dedicaron a cantar el amor y la mujer. También los hubo, aunque son excepciones, que lo satirizaron e hicieron burla de sus goces y dulzuras:

“Jovens faill e fraing e brisa,  
et Amors es d’aital guisa  
de totz cessals a ces prisas,

—Escoutatz!—

chascus en pren sa divisa,  
ja pois no.n sera cuitatz.

Amors vai com la belluja  
que coa.l. fuec en la suja;  
art lo fust e la festuja,

—Escoutatz!—

e non sap vas qual part fuja  
cel qui del fuec es gastatz.

Dirai vos d’Amor com signa:

\* —Bernat de Ventadorn, “Chant de joya”.

de sai guarda, de lai gigna,  
sai baiza, de lai rechigna;

—Escoutatz!—

plus sera dreicha que ligna  
quand ieu serai sos privatz.  
Amors solia esser drecha,  
mas er'es torta e brecha,  
et a coillida tal decha

—Escoutatz!—

lai on non pot mordre, lecha  
plus aspramens no fai chatz.  
Greu sera mais Amors vera,  
pos del mel triet la cera,  
anz sap si pelar la pera.

—Escoutatz!—

Doussa'us er com chans de lera  
si sol la coa.l troncoatz.  
Ab diables pren basata  
qui fals'Amor acoata,  
no.il cal c'otra verga.l bata;

—Escoutatz!—

plus non sent que cel qui.s grata  
tro que s'es vius escorjatz,  
Amors es mout de mal avi;  
mil homes a mortz ses glavi,  
Dieus non fetz tant fort gramavi;

—Escoutatz!—

que tot nesci del plus savi  
non fassa, si.l ten a latz.

Amors a uzatge d'ega  
que tot jorn vol c'om la sega  
e ditz que no.l dara trega

—Escoutatz!—

mas que puej de leg'en lega,  
sia dejus o disnatz.

Cujatz vos qu'ieu non conosca  
d'Amor s'es orba o losca?  
Sos digz aplan'et entosca

—Escoutatz!—

plus suau poing qu'una mosca,  
mas plus greu n'es hom sanatz.

Qui per sen de femna reigna,  
dreitz es que mals li.n aveigna,  
si cum la letra.ns enseigna;

—Escoutatz!—

malaventura.us en veigna  
si tuich no vos en guardatz!  
Marcabrus, fills de Marcabruna,  
fo engenratz en tal luna  
qu'el sap d'Amor cum degruna,

—Escoutatz!—

quez anc non amet neguna,  
ni d'autra non fo amatz" \* .

\* .—Marcabré, "Sátira contra l'Amor".

(La juventud se marchita y pasa; el Amor, es de tal manera, que aprisiona a todos sus servidores según el censo; —Escuchad!— Cada quien toma su parte, y no será, nunca libre. El amor hace como el chisporroteo que mantiene el fuego bajo la ceniza y quema la leña y la paja; —¡Escuchad!— Y no sabe por donde huir, el que es consumido por el fuego.— Os diré como acciona Amor: aquí mira, allí guiña el ojo, aquí besa, allí hace guiños; —¡Escuchad!— Será cómo la línea recta, cuando sea yo su familiar.— El Amor solía ser derecho, pero ahora es torcido y falso, y ha cogido tal vicio, —¡Escuchad!— Que allí donde no puede morder, lame más ásperamente que un gato.— Dificilmente será el Amor, desde ahora, verdadero, porque separa la cera de la miel y se sabe pelar la pera; —¡Escuchad!— Os será dulce como canto de lira si le sacáis lo áspero.— Hace tratos con el diablo el que se une con falso amor; no hace falta que ningún otro lo bata: —¡Escuchad!— No siente más dolor el que se rasca hasta que queda herido de vivo en vivo.— El Amor es de muy mala ascendencia; ha matado a más de mil hombres sin caridad. Dios no ha hecho otro mago más poderoso, —¡Escuchad!— Que vuelve necio al más sabio, si lo tiene en su poder.— Amor hace como la yegua, que siempre quiere que el amo la siga y rehúsa darle tregua. —¡Escuchad!— Y la hace subir de legua en legua, esté en ayunas o haya comido.— ¿Creéis que no sé si el Amor es pedernal o yesca? Afi-

na y pule sus palabras, —¡Escuchad!— Y pica más suavemente que una mosca, pero la picadura es más difícil de curar.— El que se rige por el juicio de una mujer, es lógico que le salga todo mal, tal como nos lo enseña la Escritura. —¡Escuchad!— Mala ventura os llegue, si no os sabéis guardar!— Marcabré hijo de Marcabruna, fué en tal luna engendrado, que sabe como las juega el Amor; —¡Escuchad!— Nunca amó mujer alguna, ni por ninguna fué amado).

Y hasta Bernat de Ventadorn se cansa de loar a su dama y cantar su amor.

“Be deuri’om domna blasmar,  
car trop vai son amics tarzan,  
que lonja paraula d’amar  
es gran enois e par d’enjan, . . .” (81).

(Bien se debería hablar mal de una mujer que hace esperar demasiado a su amigo; promesa de amor muy larga es cosa enojosa y parece engaño, . . .).

Y para terminar con estos ejemplos, citaré, en último lugar, una canción de Peire Cardinal, en donde se alegra de haberse librado ya del amor:

“Ar mi posc eu lauzar d’amor  
que no.m tol menjar ni dormir,  
ni.n sent freidura ni calor,  
ni no.n badalh ni no.n sospir,  
ni.n vauc de noit a ratge,

(81).—Bernat de Ventadorn, “Chant de timidesa”.

ni.n sui conques ni.n sui cochatz,  
ni.n sui dolens ni.n sui iratz,  
    ni non logui messatge  
ni.n sui taritz ni enganatz,  
que partitz m'en sui ab mos datz.  
Autre plazer n'ai eu melhor,  
que non trahisc ni fauc trahir,  
ni.n tem tracheiritz ni trachor,  
ni brau gilos que m'en azir,  
    ni.n fauc fol vassalatge,  
ni.n sui feritz ni derrocatz  
ni no.n sui pres ni.n sui raubatz,  
    ni non fauc lonc badatge,  
ni dic qu'eu sui d'amor forsatz,  
ni dic que mos cors m'es emblatz.  
    ni dic q'eu mor per la gensor,  
ni dic que'l belam fai languir,  
ni non la prec ni non l'azor,  
ni la deman ni la dezir,  
    ni no.l fauc homenatge,  
ni no.l m'autrei ni.l mi sui datz,  
ni no sui seus andomenjatz,  
    ni a mon cor en guatge,  
ni sui sos pres ni sos liatz,  
ans dic qu'eu li sui escapatz.  
No volh voler volatge,  
que.m volv'e.m vir vils voluntaz,

mas lai on mos vols es volatz." \*.

(Ahora ya puedo loar al amor, porque ya no me quita ni el comer ni el dormir, ni siento frío ni calor, ni bostezo ni suspiro, ni de noche voy errando, ni estoy conquistado ni atormentado, ni adolorido ni airado, ni necesito alquilar mensajero, ni estoy engañado ni traicionado; ya que he salido del juego con mis dados.— Tengo otro placer mejor, y por eso no traiciono ni hago traicionar, ni temo traidor ni traidora, ni feroz celoso que me odie, ni hago loco vasallaje, ni estoy herido ni abatido, ni estoy preso, ni soy robado, ni pierdo el tiempo distraído, ni digo que estoy subyugado por el amor, ni digo que me han robado el corazón, ni digo que muerdo por la dama más gentil, ni digo que la más bella me hace languidecer, ni le suplico ni la adoro, ni la solicito ni la deseo, ni le rindo homenaje, ni me libro a ella, ni me le he dado, ni le estoy sometido como vasallo, ni tiene mi corazón empeñado, ni soy su prisionero ni su esclavo; antes bien, proclamo que me he escapado.— No quiero voluntad voluble, que me rija y me incline a deseos viles y no allí donde ha de ir mi querer).

□

□ □

Entre lo poco que, según Jeanroy, deben los trovadores a la antigüedad latina, podemos citar el tipo acabado de belleza femenina, desde luego con aportaciones efectivas personales, y que, más tarde, ha de

\* .—Peire Cardinal, "Les joyes del no estimar".

pasar, casi sin variación, a todas las literaturas, y no precisamente porque los poetas posteriores bebieran en fuentes trovadorescas, sino porque fueron también a tomarlo de la antigüedad. Vedel nos pinta así el que debió ser el ideal de mujer en el Mediodía de Francia durante los siglos de apogeo de su cultura: "El cabello rubio, dorado, formando ondas o bucles, las cejas finas, preferentemente oscuras y separadas, la boca pequeña con dientes de cristal o de marfil, dispuestos de un modo regular y muy apretados" \*.

Además los trovadores elogian la esbeltez y blancura del cuello, el azul de los ojos, que deben brillar como estrellas, y la sonrisa que debe ser amable y graciosa.

"Rassa, domna es fresca e fina,  
Coinda e gaia e meschina:  
Pel saur ab color de robina,  
Blanca pel corps com flors, d'espina,  
Conde mol ab dura tetina,  
E sembla conil de l'eschina  
A la fina fresca color,  
Ab bo pretz e a la lauzor  
Leu podon triar la melhor  
Cil qui se fan conoissedor  
De mi ves qual part en ador" \*\* .

(Rassa, es una dama fresca y fina, amable y graciosa, muy joven, tiene los cabellos rojos color de ru-

\* .—Waldemar Vedel, *Ideales de la Edad Media*, T. II, pag 62.

\*\* .—Bertran de Born, "A propos d'una donna".

bí; es por todo el cuerpo blanca como flor de espino; sus brazos están bien formados y es firme su pecho, y sus caderas son flexibles. Por sus finos y frescos colores, por su buen nombre, por las alabanzas que de ella se cantan, pueden reconocerla, fácilmente, por la mejor, los que pretenden saber hacia donde se dirige mi adoración).

“Que plus etz blanca qu’evori,  
per qu’ieu outra mon avori” \*.

(Vos sois más blanca que el marfil, por eso no adoro a ninguna otra).

Pasa este tipo de mujer a las literaturas posteriores y Melibea tiene “Los ojos verdes, rasgados; las pestañas luengas, las cejas delgadas y alzadas, la nariz mediana, la boca pequeña, los dientes menudos y blancos, los labios colorados y grosezuelos, el torno del rostro poco más luengo que redondo, el pecho alto” \*\* Y sus cabellos son de “oro delgado”. De Dulcinea, dice Don Quijote, que debe tener los ojos “verdes esmeraldas, rasgados, con celestiales arcos que les sirven de cejas” \*\*\* Y a Dña. Isabel le canta Garcilaso:

“En tanto que de rosa y azucena  
se muestra la color en vuestro gesto,  
y que vuestro mirar ardiente, honesto,

\* .—Guillermo de Poitiers, “Chansó”.

\*\* .—Fernando de Rojas, *La Celestina*, Cap. I, pág. 29.

\*\*\* .—Miguel de Cervantes, *Don Quijote de la Mancha*. 2a. p., cap. XI, pag. 520.

enciende el corazón y lo refrena;  
y en tanto que el cabello, que en la vena  
del oro se escogió, con vuelo presto  
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,  
el viento mueve, esparce y desordena" \*.

Tal pintura de mujer, que hicieron los poetas latinos primero, los trovadores más tarde y, por último, todos los poetas del Renacimiento, llega al extremo de excitar la burla del Licenciado Vidriera, quien se asombra de que los poetas sean pobres, dada la riqueza que en su físico, lucen sus damas que tienen: "los cabellos de oro, la frente de plata bruñida, los ojos de verdes esmeraldas, los dientes de marfil, los labios de coral y la garganta de cristal transparente" \*\*

Pero más que la belleza física los trovadores ensalzan en la mujer, el atractivo y la gracia que de ella emanan.

".....la belheza  
e.l bes qu'en mi dons es  
m'a gen lassat e pres" \*\*\*.

(La belleza y las gracias que engalanan a mi dama, me han atado y encarcelado gentilmente).

Alaban su ingenio, su conversación discreta y amable, su desenvoltura en sociedad y su grata compañía. De ahí que Rimbaut de Vaqueiras ponga en labios de damas envidiosas estas demandas a "Na Beatriu" \*\*\*\*.

\* .—Garcilaso de la Vega, Soneto XXIII.

\*\* .—Miguel de Cervantes, *El Licenciado Vidriera*, pag. 179.

\*\*\* .—Guillermo de Cabestany, "Chant de Melanconia".

\*\*\*\* .—Beatriz de Montferrat.

"Demandem li beutat e cortezia,  
pretz e joven....." \* .

(Pidámosle belleza y cortesía, valor y juventud...)

Para los trovadores la mujer debe ser salerosa y simpática ante todo, que la belleza de la estatua, sin gracia, es fría, opinión que prevalece desde Catulo que dice:

"Todos dicen que Quintia es muy hermosa;  
Para mi es muy esbelta, y grande y blanca  
Mas si confieso estos detalles, niego  
Que hermosa a esta mujer puedan llamarla;  
En todo ese gran cuerpo no hay belleza,  
que sin sal la belleza no se alcanza.  
Hermosa es Lesbia, porque es bella toda,  
Y sus encantos les robó a las Gracias" \*\* .

Existen de la época algunos poemas que tratan de dar reglas de comportamiento a las damas. Ante todo recomiendan que sean corteses con todos los hombres, aún cuando alguno de estos sea de clase inferior. En la conversación deben ser discretas y cuidadosas de no herir a su interlocutor, ni desagradarle.

Supone un gran avance, en la época, la superioridad establecida de la mujer. El varón se humilla ante ella, que le sirve de inspiración, de guía y de escudo contra todos los males. Un caballero medieval podría decir como Diego de San Pedro: "Por ellas, nos desvelamos en el vestir, por ellas, estudiamos en el

\* .—Rimbaut de Vaqueiras, "Guerra de las donnas".

\*\* .—Cayo Valerio Catulo, Oda LXXXVI.

traer, por ellas, nos ataviamos. Ellas crecen las fuerzas de los braceros y la maña de los luchadores... Los trovadores ponen, por ellas, tanto estudio en lo que trovan, que lo bien dicho parece mejor... Por ellas, se ordenaron las reales fiestas y torneos. Por ellas, aprovechan las gracias y comienzan todas las cosas de gentileza" \* . Y para Arnau Daniel:

"...qu'ill m'es de joi tors e palaitz e cambra e nom am tant fraire, paren ni oncle" \*\* .

(...ella es, para mí, torre, palacio y cámara de gozo, y no quiero tanto a ningún otro pariente, hermano, ni tío).

Y Guillermo de Cabestany \*\*\* afirma que son "las damas las que hacen valer a los menos nobles e intrépidos, incluso a los desleales y a los groseros"

\*\*\*\*

\* .—Diego de San Pedro, *La Cárcel de Amor*, pags, 24 a 26.

\*\* .—"Sextina".

\*\*\* .—Guillermo de Cabestany, del cual nos dice Nostradamus que era "de la noble et ancienne rasse des Servieres de Provence fut bon poete provensal", era rosillonés y sabemos que escribió entre 1180 y 1215. Es uno de los trovadores más conocidos, no tan sólo por sus poesías, sino que también por la romántica leyenda tejida alrededor de su vida. —"légende du coeur mangé"—, que sirvió de tema en el siglo XIII para "Le Chatelain de Coucy". Cuenta que se enamoró de la esposa de Ramón de Castel Rossillon, quien correspondió a su amor. Pero enterado el conde, mandó cortar la cabeza del galante trovador, y después de hacerle sacar el corazón del pecho, se lo presentó asado a su esposa, quien cuando lo hubo comido, se enteró de quien era y, desesperada, se tiró por un balcón. Se ha demostrado cuan fabuloso es el fin de estos amantes, pero no lo son ni los personajes de la historia, ni la culpable pasión que narra. Se conocen de este poeta varias canciones que tratan, con encanto y naturalidad, los temas ordinarios de la poesía amorosa, y que están dedicadas a la dama de la leyenda: Sermonda.

\*\*\*\* .—Guillermo de Cabestany, "L'inmuable amour".



Son muy contados los relatos que se encuentran en los trovadores que dijeron muy poco fuera de sus propios sentimientos. Con todo, Bertran de Born nos ha dejado en su obra algunos versos dedicados a cantar los colores de las banderas y estandartes, los gritos estridentes de las trompas, el relincho de los caballos en medio del tumulto de la batalla. Se interesó en la complicada política de su tiempo, y vemos desfilar por sus poesías, personajes que tuvieron en ella un papel: el rey Felipe Augusto de Francia, Enrique de Inglaterra y sus hijos: Ricardo Corazón de León, Enrique "el rey joven" y Matilde, Alfonso I de Cataluña, Ramón de Tolosa, Constantino de Born y todos los barones principales de su época.

"Quan vei pels vergiers despleiar  
los cendatz grocs, indis e blaus,  
m'adoussa la votz dels chavaus  
e:lh sonet que fan li joglar  
que viulan de trap en tenda,  
trombas e corns e graile clar.  
Adoncs vuolh un sirventes far,  
tal que.l coms Richartz l'entenanda" \*.

(Cuando veo desplegar, por sobre los campos, las insignias amarillas, índigas y azules, me alegra el re-

\* .—"Sirventés contra.l rei Alfons d'Aragó".

lincho de los caballos y la melodía que hacen los juglares que tocan la viola de tienda en tienda, y las trompas, y los cuernos, y las dulzainas sonoras; entonces quiero hacer un serventesio que sea oído por el conde Ricardo).

"Bela m'es pressa de blezos  
còbertz de teintz vermelhs e blaus,  
d'entresenhs e de gonfanos  
de diversas colors tretaus,  
tendas e traps e rics pavilhos tendre,  
lauzas frassar, escutz trancar, e fendre  
elmes brunitz, e colps donar e pendre"\*.

(Bien me place el espectáculo de blasones coloridos de rojo y de azul, y de banderas e insignias también pintadas diversamente; y me place, también, el ver plantar las tiendas, pendones y ricos pabellones, romper lanzas, partir escudos, ceñir yelmos bruñidos, dar golpes y pararlos).

"S'amdui li rei son pro ni coratjos,  
en brieu veirem champs jonchatz de quar-  
(tiers  
d'elms e d'escutz e de bras e d'arzos  
e de fendutz per bustz tro als braiers;  
et arratge veirem anar destriers  
e per costatz e per pechs mainta lanza

\* .—"Sirventes".

e gauch e plor e dol et elegranza" \* .

(Si los dos reyes son valientes y fuertes, pronto veremos los campos cubiertos de trozos de lanzas y de escudos, de cuerpos abiertos desde el pecho hasta el vientre; veremos diestros soldados ir a la desbandada, y muchas lanzas clavadas en los costados y en los pechos, y gozo y lloro, y duelo y alegría).

También Ramón Vidal de Besalú prefirió el género narrativo al lírico, como nos lo demuestra en sus "novas", en la más importante de las cuales nos pinta la corte que rodeaba a Huc de Mataplana y las virtudes que adornaban a este generoso castellano.

"En aquel temps c'om era jais  
e per amor fis e verays  
cuendes e d'avinen escúelh,  
en Lemozi part Essiduelh,  
oc un cavayer mot cortés  
adreg e franc e ben aprés.

El jutjamen es autreiag  
per abdoas, si co ieu say,  
ad un baró pros e veray,  
de Cataluenha, mot cortés  
e s'ieu no i falh per son nom, es  
N'Uc de Mataplana apelatz".

\* .--Joya de guerra'.

(En aquel tiempo en que reinaba la alegría y el amor fino y verdadero de la discreta y amable escuela, hacia el Lemosín partió "Essiduelh", en donde había un caballero muy cortés y hospitalario, franco y culto... El juicio es difícil en ambas partes, pero, como sabéis, hay un varón de bien y veraz, de Cataluña, muy cortés, y por si no sabéis su nombre, es el llamado Huc de Mataplana).

Y por último puede tomarse el "Elogio a los castelanes" de Gueraut Riquier como un cuadro descriptivo de las cualidades de Cataluña y de los catalanes.

"Pus astres no m'es donat  
que de midons bes m'eschaya,  
ni nulhs mos plazars no. l platz,  
ni ai poder que.m n'estraya,  
ops m'es qu'ieu sia fondatz  
en via d'amor veraya:  
e puesc n'apendre assatz  
en Cataluenha la gaya  
entre.ls catalans valens  
e les donas avinens.  
Que dompney, pretz e valors,  
joys e gratz e cortezia,  
sens e sabers et honors,  
belhs parlars, bella paria,  
e larguesa et amors  
conoyenssa e cundia

troban mantenh e socors  
en Catalunha a tria,  
entre ls catalans valens  
e las donas avinens,"

(Como mi estrella no ha querido que me llegue ningún bien de mi dama, ni que mis servicios le sean gratos, y no tengo valor para separarme de ella, necesito encontrar el camino del amor verdadero; y puedo aprender mucho en Cataluña la alegre, entre los catalanes valientes y las damas agradables.—Puesto que galantería, prez, valor, contento, reconocimiento y cortesía, buen sentido, saber, honor, hermoso acogimiento, generosidad, amor y gentileza, encuentran sostenimiento y ayuda en abundancia, en Cataluña, entre los catalanes valientes y las damas agradables).

Este elogio de Cataluña hecho por un provenzal, no tiene paralelo en la lírica trovadoresca, en la cual no se encuentra nunca expresado el sentimiento patriótico. Quedó eso para los historiadores, que como Ramón Muntaner, \* en Cataluña, y Alfonso el Sabio,

\* .—Ramón Muntaner nació en Perelada y hasta el día que murió en Ibiza, llevó una vida de trotamundos. Ejerció cargos civiles y militares y fué comisionado, a menudo, con encargos de gran confianza, por parte de los príncipes catalanes, a todos los cuales sirvió con la misma lealtad, pues todos hablaban el mismo "catalanesc", lo cual era lo principal para sus buenos servicios, dado su profundo patriotismo. Como historiador tiene una inconfundible personalidad. Su expresión es siempre cálida y sugestiva. Su entusiasmo por las personas y las instituciones catalanas, lo conduce, a veces, a hiperboles infantiles. Con todo no falta a la verdad histórica y no narra más que aquellos hechos que ha vivido. El sentimiento de la lengua y de la unidad de las tierras regidas por la Casa de Barcelona, y el amor ilimitado hacia estos príncipes, hacen que se le haya llamado el más patriota de los historiadores catalanes.

en Castilla, hicieron la alabanza de su patria, "Cataluña, la gayà" y "Castilla, la gentil", el primero, en sus **Elogi dels reis catalans** y **Apología de Catalunya i de la llengua catalana**, y el rey Alfonso, en su **Estoria**.

Una vez más, puedo repetir lo poco que el mundo objetivo interesó a los trovadores, para quienes sólo contó el sentimiento amoroso, o, cuando más, la enemistad a causa del amor. Así como no sintieron el paisaje, no sintieron tampoco la nacionalidad.

□

□ □

Los debates literarios son forma muy generalizada en la poesía de los trovadores. Estos afinan su ingenio y procuran derrotar a su adversario con las armas del arte poético. Los conceptos que se discutirán, en los siglos XV y XVI, en todas las literaturas modernas, a causa del radical cambio de vida, son analizados con anticipación por los trovadores, si bien estos no usan nunca la forma alegórica que más tarde, en algunos casos, aparece.

En las "tensós" tomaban parte dos o tres poetas. Proponía, el primero, una cuestión que debían contestar sus contrincantes, usando la misma forma e igual rima. Lo mismo son tratadas cuestiones filosóficas, que otras de índole humorística o satírica. La grosería se desborda muy a menudo en estos dimes y diretes literarios.

Alfonso II, rey de Aragón, \* sostuvo una "tensó" con Guiraut de Borneil ./. en la que se debate a que amor debe el hombre dar preferencia, si al de las armas, al de la esposa o al de la amante.

A su vez, Guiraut de Borneil, tensionó con Rimbaut de Vaqueiras, sobre las escuelas poéticas de la época, el "trobar leu" y el "trobar clus", a favor de la primera.

Guillermo de Bergadá sostuvo una "tensó con Aimeric de Peguillam, en donde discuten si es preferible amar sin ser amado, o ser amado sin corresponder:

"—Sire de Bergadan, de ces deux partis choisissez le meilleur á votre sens; je soutiendrais si bien le plus mauvais que j'espere vous vaincre, si l'on nous joue aquitablement. Lequel préférez-vous, aimer sans être payer de retour ou être aimer sans éprouver d'amour? Dites sans retard lequel vous choisissez.

"—Sire Aimeric, ma sagesse serait celle d'un enfant si je ne savais choisir le meilleur sort en amour. Sachez-le donc: je préfère être traité en seigneur, être comblé de tendresse et ne pas aimer moi même;

\* .—1162-1196. Fué decidido protector de los trovadores, entre ellos Peire Vidal, Folquet de Marsella y Guiraut de Borneil, y, en medio de las continuas guerras de su tiempo, versificó él mismo. Fué Alfonso I en Cataluña, apodado el Casto. Tiene una muy hermosa canción, en la que rinde homenaje a su dama, seguramente Matilde de Montagnac, a la que consagra sus loores y ante quien se siente muy inferior. Tuvo su más encarnizado enemigo en Bertran de Born, con el que se encontró siempre frente a frente, tanto en la guerra como en amores.

car je ne fais pas l'amour pour bayer aux corneilles, comme certains soupirants inactifs: en amour et au jeu c'est le gain qui me plaît.

"—Sire de Bergadan, á, mon avis, l'homme aqui n'aime pas, n'a ni bien ni honneur; de même que sagesse est préférable á folie, celui qui sert la dame vaut davantage et mérite d'être honoré plus que celui qui veut prendre en non donner. J'aime donc mieux être pauvre et honoré, que riche sans joie et sans amour.

—Sire Aimeric, vous vous comportez comme Renard quand il aperçut les beaux fruits. Il n'y renonça point par une crainte quelconque, mais parcequ'il ne pouvait ni saisir ni manger: or vous lui ressemblez en ceci, que vous blamez ce que vous ne pouvez avoir.

—Sire de Bergadan, parceque vous êtes un déloyal, vous vous figurez que je dois être de même condition. Non certes! Mais au lieu de joie, je prends la douleur et mon espoir me reconforte. J'aime mieux m'élever en poursuivant que poursuivre et atteindre ce qui ne me plairait pas: une joie longtemps désirée en vaut mille autres.

"—Sire Aimeric, j'ai vu bien des hommes vigoureux et vaillants faillir par suite de la même erreur: messire Ot, possesseur d'un cheval de grand prix, eut le dessous parce qu'il ne voulut pas l'épéron-

ner. Si tous d'abord il l'avait lancé hardiment, il eut été vainqueur de celui qui le vainquit: on doit quand on le peut, satisfaire son désir.

"—Sire de Bergadan, j'aime mille fois mieux aimer sans retour celle qui m'est chère que d'une autre faire toutes mes volontés.

"—Sire Aimeric, cessez de plaisanter; si vous aimez autant que vous vous en vantez, vous ne seriez pas à ce point éloigné de Toulouse" \*.

Del Conde de Provenza Ramón Berenguer V \*\* , se conservan dos "tensós", si bien no son de gran calidad artística: una la sostuvo con Arnaldo el Catalán \*\*\* y es muy 'grosera, y la otra, trivial, con "Carne y uña" su caballo.

\* .—Guillermo de Bergadá, "D'estas doas razos", traducido al francés por Raynouard.

\*\* .—Huérfano desde muy niño, fué recogido por su tío el rey de Aragón, Don Pedro el Católico, quien lo educó, junto a su hijo Jaime, en el castillo de Monzón y bajo la tutela de Guillermo de Cervera. Volvió a su patria cuando tuvo que apaciguar, con su presencia, las perturbaciones políticas que aquella sufría. Casó con la princesa Beatriz de Savoya, poetisa también. Fué su corte centro de cultura muy importante, en la que hallaron acogida y ayuda muchos trovadores, como Romeu de Vilanova, un extraño personaje que ayudó a la pujanza del conde y desapareció después, que cantaron, ante todo, la liberalidad de Ramón Berenguer y la belleza y cortesía de su esposa.

\*\*\* .—Vivió primero en la corte del conde de Provenza y celebra entonces, en sus poesías a Beatriz de Savoya: "Pros, contessa de Proensa,..." . Más tarde debió instalarse en la corte de Jaime I el Conquistador, y es a la esposa de este rey Leonor de Castilla, a quien dedica sus versos, elogiándola como reina y como dama. Se distingue su obra por el ingenio y los elevados pensamientos del poeta; por la facilidad en la rima, el color en la forma y la intensa virilidad en las ideas.

También emplearon los trovadores el diálogo en sus poesías, principalmente en las pastorelas, en las cuales dialogan un caballero y una pastora, que se encuentran en el camino. A veces contempla él la belleza de la doncella y pronuncia una declaración amorosa, que, generalmente, la pastora rechaza. En otras ocasiones, el caballero va triste por los desdenes de su dama y la pastora lo consuela y aconseja.

En las "albas" suele también haber diálogo, sostenido este por el amante y el amigo fiel que vela y que le avisa cuando empieza a clarear el día:

"—Bel companho, si dormetz o velatz  
no dormatz plus, suau vos rssidatz;  
qu'eu orien vei l'estela creguda  
c'amena. l jorn, qu'eu l'ai be coneguda,  
et ades sera l'alba!

Bel companho, si dormetz o velatz,  
no dormatz plus, qu'eu auch chamtar l'auzel  
que vai queran lo jorn per lo boscatge  
et ai paor qu,l gilos vos asstage  
et ades sera l'alba!

"—Bel dous companho, tan sui en ric sojorn,  
qu'eu no volgra mai fos alba ni jorn  
car la gensor que anc nasques de maire  
tenc et abras, per qu'eu non prezi gaire  
lo fol gilos ni l'alba! \*.

máis más y levantáos quietamente; por oriente veo

\* —Guiraut de Borneil, "Li guaita fidel".

(Hermoso compañero, si dormís o veláis, no desaparece la estrella que trae el día, y la he conocido bien; ¡y pronto llegará el alba!—Hermoso compañero, os llamo cantando: no durmáis más; oigo cantar los pájaros que van buscando el día entre el enramage, y tengo miedo que el celoso os sorprenda; ¡y pronto llegará el alba!—Hermoso y dulce compañero, estoy en compañía tan agradable que quisiera que el alba y el día no volviesen más, porque tengo en los brazos la dama más gentil nacida de madre; por eso no me preocupan mucho, ni el loco celoso, ni el alba).

Guiraut de Borneil tiene además una "tensó" imaginaria, entre el amor y un caballero tímido, que le pide consejo. Y Huc de Mataplana sostuvo otra con una golondrina que le traía noticias a su amada.

□

□ □

X Se encuentra en la poesía de los trovadores, el elemento didáctico-moral, entremezclado a las sátiras de la época. Con todo, un trovador, seguramente por las obligaciones de su cargo, escribió un libro de proverbios, dedicados a la educación de sus hijos y de

sus discípulos: fué Guillermo de Cervera \* , cuya obra está encaminada a formar un fondo moral y una recta voluntad. Dice así la dedicatoria:



"Fills, per vosaltres dich aquets dits planament,  
car volgre fossets rics de saber e de sen:  
Fills, vos collits en blau e passats e ligets  
axi com dits denan, car ligin trobarets,  
Si sabets legir be e triar, tal saber  
que vos mateix e me complirets de plaer.  
Ab mi no trobarets bona amor paternal,  
fills, si vos no'm hauets bona amor filial" \*\* .

\* .—Se coloca su nacimiento hacia 1165.—Su adhesión a los reyes aragoneses le valió ser designado procurador y administrador de la Corona de Aragón en el Señorío de Montpellier. Casó, por primera vez con Laura de San Juliano, rica dama de Provenza, quien le dió dos hijos. Viudo ya, asistió brillantemente a la batalla de las Navas de Tolosa. Volvió a casarse a la edad de 48 años con Elvira de Subirato, de la que también enviudó años más tarde. Acompañó entonces al rey Jaime a Mallorca, más que como soldado, como tutor y amigo paternal del que había sido su discípulo. A su regreso se dirigió al Monasterio de Poblet cuyo abad era pariente suyo, fray Ramón de Cervera. Y allí murió el autor de los "Proverbis rimats", rodeado de su adoptiva familia del Cister, dejando el recuerdo de un valeroso caballero, sagaz político, prudente preceptor y monje humilde.

\*\* .—"Proverbis rimats".

(Hijos, para vosotros recito estos dichos llanamente, ya que quisiera que fuerais ricos en saber y en juicio: Hijos, vuestra cosecha será de bondad e inteligencia, así como antes digo, ya que leyendo encontraréis, si sabéis escoger y leer bien, tanta sabiduría, que haréis vuestro placer y el mío. En mi no encontraréis buen amor paternal, hijos, si antes no me tenéis buen amor filial).



La lectura de la obra de los trovadores, nos dice muy poco, sobre la cultura adquirida por estos poetas. Rara vez hacen referencia a personajes de las anteriores literaturas.

Con todo, pueden hallarse algunos ejemplos, muy pocos, en donde aparecen: Adán, el primer enamorado; Tristán e Isolda, los famosos amantes; y Narciso, un enamorado también, aunque de sí mismo. Todos ellos que sirven, a los trovadores, para hacer resaltar su propio amor o su sufrimiento amoroso.

“Pois flori la seca verga  
ni de N’Adam mogron nebot ni oncle,  
tan fina amors cum cella qu’el cor m’intra,  
non cuig fos anc en cors non eis en arma”\*.

\* —Arnaut Daniel, ‘Sextina’.

(Desde que floreció su seca vara, y nacieron los sobrinos y tíos de Adán, no creo que haya existido, en cuerpo y alma, un amor tan perfecto como el que entra en mi corazón).

"Plus trac pena d'amor,  
de Tristan l'amador,  
que.n sofri manhta dolor  
per Izeut la blonda" \*.

(Soporto más penas de amor, que Tristán el enamorado, que sufrió tanto dolor por la rubia Isolda).

"Miralh, pus me mirei en te,  
m'an mort li sospir de preon  
c'aissi.m perdei com perdet se  
lo bels Narcisus en la fon" \*\*.

(Espejo, desde que en ti me miré, me matan los profundos suspiros: me he perdido como se perdió el bello Narciso en la fuente).

Esta escasez de ejemplos nos demuestra, una vez más, que los trovadores no buscaron inspiración fuera de sí mismos, de su sentir, de su dama, de su sufrimiento o de su gozo amoroso, de su envidia o de su odio.

No debieron tener mucho tiempo para dedicar a la lectura, dada su nómada existencia de poetas-cantores. Por otra parte, las radicales diferencias entre las cortes en que vivieron y los reinos que las rodeaban, debieron formar una barrera que los protegió de las influencias. Y, si algo conocieron, por el estudio o de oídas, lo pasan desapercibido cuando componen su obra.

\* .—Bernat de Ventadorn, "Chant de joya".

\*\* .—Bernat de Ventadorn, "Chant de desesperansa".

**CONCLUSION.**

Después del análisis anterior, y sin olvidar el profundo contraste que existe en la lírica trovadoresca y en todo cuanto significa, creo poder sacar la conclusión de que, olvidando los preceptos idealistas y ascéticos de la Iglesia medieval, los trovadores catalano-provenzales, fueron realistas, aún a pesar de su idealización de la mujer y del amor.

Son realistas porque nacieron de una aristocrática corte que le rendía culto al buen vivir, al amor, a la juventud, a la gloria, al cuerpo y a la belleza femenina, y su obra es el reflejo fiel de las ambiciones y de los ideales de aquella brillante sociedad, cuyos afanes relata y cuyos conceptos fundamentales expresa.

Está su realismo en la pintura que hacen de sus pasiones, que no difuminan en giros poéticos. Las cantan tal como las sienten. No se halla en su poesía un deseo escondido, ni una metáfora tras la cual se pueda adivinar un oculto amor, un desengaño, la envidia o el odio. Todo está claramente expresado: sus virtudes y sus defectos son la médula de su lírica.

Con todo, es el suyo, un realismo de espíritu o de sentimientos, puesto que, cuando se trata de la realidad circundante, la naturaleza por ejemplo, no se interesan en ella. Desprecian el paisaje que les rodea, co-

o de la amada, sino por cortesía y elegancia, del mismo modo que afinan y pulen sus versos. Y aún más, ya se ha visto, como al lado de esa idealización poética, artística, ofrece su lírica, y la vida de la que esta nació, una crudeza y un atrevimiento, muy en desacuerdo con el puro idealismo.

Y si hallamos crudo realismo aún en el fondo de aquello que, en la forma, idealizaron, más aún lo encontramos en sus serventesios llenos de odio y de ira, y en sus relatos que reflejan su vida misma.

En algunos aspectos, los trovadores, se adelantaron al Renacimiento. Su afán de gloria, de individualismo, de belleza física a la par que espiritual, los aparta del medievo, y los identifica, en cambio, con el hombre renacentista.

Cierto que sólo son algunas semejanzas, y desde luego existen diferencias. La más importante de estas es que, los trovadores, no parecen haber cultivado su espíritu en las obras de la Antigüedad, pero podría aceptarse que a pesar de esta y de otras desemejanzas, la cultura trovadoresca, como el Renacimiento más tarde, fué una rebeldía en contra de las ideas que prevalectían en la Edad Media, rebeldía que se expresa en los cantos de amor, a la mujer, y a la alegría de vivir.

no desprecian todo aquello que no se refiere exclusivamente a sus sentimientos o a sus fines.

¿Me atrevería a decir que son realistas subjetivos? Pues son realistas en lo que a su ser íntimo se refiere, en cuanto que hablan de su sentir, pero en cambio les pasa inadvertido el mundo objetivo.

Cierto es que idealizan el amor y la mujer, pero lo hacen, no por apartarse de la realidad de su amor

**BIBLIOGRAFIA.**

- ANGLADE, JOSEPH: <sup>ite</sup> **Historia** Sommaire de la Littérature Méridionale au Moyen Âge, E. Boccard, éditeur, Paris 1921.
- ANGLADE, JOSEPH: **Le Troubadour Guiraut Riquier de Narbonne et les catalans**, Extrait de L'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, Barcelona 1909.
- ANGLADE, JOSEPH: **Onomastique des Troubadours**, Revue des Langues Romanes, Montpellier 1915.
- ANGLADE, JOSEPH: **Les Troubadours**, Libraire Armand Colin, Paris 1908.
- AUDIAU, JEAN: **Nouvelle Anthologie des Troubadours**, Libraire Delagrave, Paris 1928.
- BALAGUER, VICTOR: **Estudios Históricos y políticos**, A San Martín, Madrid 1876.
- BALAGUER, VICTOR: **Historia Política y Literaria de los Trovadores**, Imprenta de Fortanet, Madrid 1879.
- BALAGUER, VICTOR: **Los Trovadores**, Imprenta y fundición de M. Tello, Madrid 1882.

- BALAGUER, VICTOR: **Instituciones y Reyes de Aragón**, edición de la Biblioteca-Museo Balaguer de Villanueva y Geltrú, Madrid, (1896).
- BASELGA Y RAMIREZ, MARIANO: **El Cancionero Catalán de la Universidad de Zaragoza**, Cecilio Gasca, librero, Zaragoza 1896.
- BERRY, ANDRE: **Florilege des Troubadours**, Librairie Firmin-Didot, Paris 1930.
- BOUTIERE, JEAN: **Les vies des troubadours catalans**, Volúmen III de la Miscel·lánea d'Estudis Literaris Històrics i Lingüistics, Barcelona 1936.
- BULBENA Y TOSELL, ANTONI: **Crestomatia de la Llengua Catalana**, Biblioteca Clásica Catalana, Barcelona 1907.
- CANÇONERET CATALA**, Pau Riera i Sans, editor, Barcelona 1891.
- CANÇONERET DE ENAMORATS**, Llibreria l'Arriu, Barcelona.
- CANÇONER DELS COMTES D'URGELL**, Societat Catalana de Bibliofils. Joan Oliva, impresor, Vilanova i Geltrú 1906.
- CASTELLA RAIG, GABRIEL: **Una antigua poesía amorosa catalana**, Extracto d "Estudis Universitaris Catalans", XVI.

- CLOSA, MARIA TERESA: **La dona en la poesia dels trobadors**, Tipografia de Daniel Maideu i Auguet, Ripoll 1933.
- DIAZ-PLAJA, GUILLERMO: **La poesia lírica espanyola**, Editorial Labor S. A., Biblioteca de Iniciación Cultural, Barcelona (1937).
- GIMENEZ SOLER, ANDRES: **La Edad Media en la Corona de Aragón**, Editorial Labor, S. A., Biblioteca de Iniciación Cultural, Barcelona (1930).
- HENRIQUEZ UREÑA PEDRO: **Cultura espanyola en la Edad Media**, Págs. 85 a 127 de **Plenitud de España**, Editorial Losada, S. A., Buenos Aires (1940)
- HUIZINGA, J.: **El otoño de la Edad Media**, traducción de D. José Gaos, Revista de Occidente, Madrid (1930).
- JEANROY, ALFRED: **La poésie lyrique des Troubadours**, Henri Didier, éditeur, Paris 1934. 2 Vols.
- JEANROY, ALFRED: **Anthologie des Troubadours**, "La Renaissance de Livre", Paris 1927.
- LLABRES, GABRIEL: **Estudi Históric i Literari sobre'l Cançoner dels Comtes d'Urgell**, Oliva, impresor, Villanova y Geltrú 1907.
- MASSO TORRENTS, JAUME: **Repertori de l'antiga literatura catalana**, Institut d'Estudis Catalans, Editorial Alpha, Barcelona 1932.

MASSO TORRENTS, JAUME: **Oto de Gramson i les Balades de Lluís de Vilarasa**, Editons E. Droz, Paris 1928.

MASSO TORRENTS, JAUME: **Bibliografia dels antics poetes catalans**, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, Barcelona 1914.

MASSO TORRENTS, JAUME: **L'Antigua Escola Poética de Barcelona**, Imprenta de la Casa de Caritat, Barcelona 1922.

MAURA GAMAZO, GABRIEL: **Rincones de la Historia**, Colección Austral, Espasa-Calpe Argentina S. A., Buenos Aires-México (1945).

MENENDEZ PELAYO, MARCELINO: **Historia de las Ideas Estéticas en España**, Espasa-Calpe Argentina S. A., Buenos Aires 1943. Consultado T. I., cap. V, p. 443.

MENENDEZ PIDAL, RAMON : **Poesía árabe y poesía europea**, Colección Austral, Espasa-Calpe Argentina S. A., Buenos Aires-México (1943).

MENENDEZ PIDAL, RAMON: **Poesía juglaresca y juglares**, Colección Austral, Espasa-Calpe Argentina S. A., Buenos Aires-México (1942).

MERAY, ANTONY: **La vie au temps des Cours d'amour**, Croyances, usages et moeurs intimes des XI e., et XIIIe. siècles d'après les Chroniques, gestes, jeux-partis et fabliaux. A. Claudin Libraire, Paris 1876.

MILA Y FONTANALS, MANUEL: **De los trovadores en España**, Librería de Joaquín Verdaguera, Barcelona 1861.

MILA Y FONTANALS, MANUEL: **Resenya històrica i crítica dels antics poetes catalans**, Barcelona 1865.

MIRET I SANS, JOAQUIM: **Enquesta sobre el trobador Vilarnau amb algunes noves de Guillem de Bergadá, Ramón de Miraval i Guillem de Mur**, Extracte de la "Revue Hispanique", New York, Paris 1919.

MUNTANER, RAMON: **Crónica** (desde 1204 hasta 1328), contenido en **Autors Catalans Antics**, Editorial Barcino, Barcelona 1932.

NICOLAU D'OLWER, LLUIS: **Del dialeg en la poesia mitgeval catalana**, Publicació de L'Escola Catalana d'Art dramàtic, Barcelona 1920.

NICOLAU D'OLWER, LLUIS: **Jaime I y los trovadores provenzales**, Imprenta de Fco. J. Altes, Barcelona 1909.

NICOLAU D'OLWER, LLUIS: **Resum de Literatura Catalana**, Editorial Barcino, Barcelona 1927.

NICOLAU D'OLWER, LLUIS: **L'Escola Poètica de Ripoll en els segles X-XIII**, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, vol. VI, Barcelona 1920.

NOSTREDME, JEHAN DE: **Les vies des plus célèbres et anciens poètes provençaux**, Honoré Champion éditeur, Paris 1913.

PAGES, AMEDEE: **Auzias March et ses prédécesseurs**, Librairie Honoré Champion, Paris 1912.

PAGES, AMEDEE: **Poésies catalanes inédites**, "Romancia", Paris, Avril 1913.

RAYNOUARD, M.: **Choix des poésies originales des Troubadours**, Imprimerie de Firmin Didot, Paris 1817, 6 vols.

ROCHEGUDE: **Le Parnasse occitanien**, Chez Benichet Cadet, Toulouse 1819.

RUBIO Y BALAGUER, J.: **Vida española en la época gótica**, ensayo de interpretación de textos y documentos literarios, Editorial Alberto Martín, Barcelona (1943).

RUBIO Y LLUCH, ANTONIO: **Documents per l'història de la cultura catalana mig-èval**, Institut d'Estudis catalans, Barcelona 1908.

SERAFI, PERE: **Col·lecció d'Obres Antiques Catalanes escollides entre les dels nostres millors poetes**, Estampa de Joseph Torner, Barcelona 1840.

SERRA-BALDO, A.: **Els Trobadors**, Editorial Barcino, Barcelona 1934.

SOLALINDE, ANTONIO G: **Antología de Alfonso X el Sabio**, Colección Austral, EspasaCalpe Argentina S. A., Buenos Aires/México (1943).

VEDEL, VALDEMAR: **Ideales de la Edad Media**, I. **Vida de los héroes**, II **Romántica caballeresca**, III. **El espíritu de las ciudades**, IV. **Vida monástica**. Colección Labor, Barcelona (1933).

VOSSLER, KARL: **Formas literarias en los pueblos románicos**, Colección Austral, Espasa-Calpe Argentina S. A., Buenos Aires. México 1944.