

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO DE SIR GAWAIN A TRAVÉS DEL
SIMBOLISMO DEL COLOR VERDE EN LA EDAD MEDIA EN *SIR GAWAIN AND
THE GREEN KNIGHT*

T E S I N A

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN LENGUA Y LITERATURAS MODERNAS

LETRAS INGLESAS

P R E S E N T A

ROSENDA LEYVA ESQUIVEL

TUTORA: MAESTRA CLAUDIA E. LUCOTTI ALEXANDER

Ciudad Universitaria, CDMX

2022

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
CAPÍTULO I.....	8
DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DEL COLOR Y EL COLOR VERDE COMO PROTAGONISTA EN <i>SIR GAWAIN AND THE GREEN KNIGHT</i>	
CAPÍTULO II.....	14
PRESENCIA DEL VERDE EN EL POEMA	
CAPÍTULO III.....	21
SIR GAWAIN COMO EJEMPLO DE CABALLERO EN LA BÚSQUEDA DE SÍ MISMO A TRAVÉS DEL SIMBOLISMO DEL COLOR VERDE EN LA EDAD MEDIA.	
CONCLUSIONES.....	36

INTRODUCCIÓN

Dentro de la literatura medieval inglesa existen muchas obras importantes, pero *Sir Gawain and the Green Knight* tiene un encanto muy especial. Nos cautiva por la combinación de fantasía y realidad, narrada por una tercera persona en forma de mito o leyenda y a pesar de que el término de realismo mágico sea del siglo XX, este puede describir adecuadamente el contenido del poema. Sus maravillas nos invitan a viajar por el medievo: “Vemos hasta qué punto la imaginación creadora de la literatura medieval desempeñó un papel esencial en la construcción del imaginario de los héroes y las maravillas”¹. El poema fue escrito a finales del siglo XIV, el autor es anónimo y se sabe que perteneció a la biblioteca de Henry Savile, quien vivió de 1518 a 1617. En el siglo XVII este manuscrito llegó a manos de Sir Robert Cotton, un coleccionista de textos ingleses medievales quien lo tituló con el nombre Cotton Nero A.x, siguiendo un sistema de nombramiento ideado por el mismo. La única copia que existe se descubrió tras un incendio en su biblioteca. Antes de pasar a los fondos de la British Library, en 1824, el manuscrito fue introducido en los círculos académicos por Thomas Warton. En 1839, fue publicado el original y la primera edición moderna fue publicada por J.R.R. Tolkien en 1925. Probablemente fue elaborado con la intención de ser recitado ante una audiencia y no para leerlo en silencio ya que la aliteración es particularmente efectiva para leerse en voz alta porque transmite vigor y tensión dramática. El atractivo es tan básico que se puede acomodar a muchas variaciones y el lector no tiene que preocuparse mucho por la exactitud. Por diversas causas, los poetas de esta época creían que lo importante, lo fundamental, era lo que se decía en sus textos y no quien los escribía. Entonces, probablemente esta es una de las razones por las que preferían permanecer anónimos. Este

¹ Jaques Le Goff, *Héroes, maravillas y leyendas de la Edad Media*, p. 30

puede ser el caso de *Sir Gawain and the Green Knight*. *Sir Gawain and the Green knight* es tan rico en forma y contenido que puede ser interpretado desde diferentes puntos de vista. Este poema es un romance medieval inglés. Este género apareció en la literatura antigua francesa del siglo XII, se centra en aventuras en las que las figuras principales son caballeros, reyes o damas afligidas motivados por el amor y fe religiosa. El romance medieval con frecuencia se refiere a una aventura caballeresca que ocurre en un lugar y tiempo lejano y que de alguna manera tiene aspectos sobrenaturales. Los héroes del romance son siempre de alta cuna. En el romance pueden ocurrir transformaciones que están llenas de magia, de lucha y de amor.

I Visión del mundo medieval

La sociedad medieval estaba organizada por el sistema feudal y este se regía por jerarquías. En la cima de esta jerarquía se encontraba la nobleza que constituía el sector más poderoso. En este mismo nivel se encontraba el estamento eclesiástico. Por debajo de la nobleza y el clero aparecen los comerciantes y artesanos y por último se sitúa el campesinado. Con el tiempo, a partir de los comerciantes y artesanos surge la burguesía, que poco a poco irá ganando fuerza. Pero, por ahora el grupo que ocupa nuestra atención es la nobleza y es en esta donde al terminar el siglo IX aparece la caballería. La caballería nace con los milites, que son guerreros al servicio de señores muy importantes. Al pasar el tiempo muchos de estos milites se emancipan y llegan a ser caballeros independientes a lo largo de siglos XI y XII.

Arturo es el personaje principal de un ciclo al que se le conoce como materia de Bretaña. Arturo hizo la gran labor de reunir junto con él a un grupo de caballeros brillantes. Creó una institución utópica, la mesa redonda, en la cual los caballeros ejemplares se involucraban en diversas aventuras para socorrer a los necesitados:

La utopía de la mesa redonda permite también ver que el mundo de los héroes y las maravillas esconde a su vez las contradicciones de la sociedad medieval y de su cultura. La mesa redonda es un sueño de un mundo de igualdad que no encontró su encarnación en la sociedad medieval, sociedad muy jerarquizada y no igualitaria. Y, sin embargo, hay en la ideología feudal una aspiración a crear, en la capa superior, noble y aristocrática, instituciones y comportamientos de igualdad.²

Las personas durante la Edad Media eran fundamentalmente religiosas y expresaban lo espiritual por medio de símbolos, elementos visibles que transmitían su esencia, como los colores en los objetos. De acuerdo con Joseph F. Eagan, la Edad Media fue la época dorada del simbolismo. El simbolismo es un sistema, una manera de transmitir una idea, con la que se representan creencias, conceptos y sucesos. En los símbolos, las personas medievales proyectaban su identidad. Los símbolos los hacían sentir importantes y protegidos. Por ejemplo, cuando el hombre medieval entraba en la nave de la iglesia, presenciaba al sacerdote moverse durante la liturgia con vestimentas rojas, moradas, verdes o blancas que simbolizaban ciertos días de fiesta o periodos del calendario de la iglesia, lo cual les daba importancia y protección.

Sir Gawain and the Green Knight es un poema medieval rico en simbolismos, donde el color verde del caballero verde es quizá el símbolo más importante para analizar, porque a mi parecer este anuncia la espiritualidad de Sir Gawain. El autor de *Sir Gawain and the Green Knight* maneja los colores de acuerdo con el concepto que se tenía de ellos en la Edad Media. En general los colores despiertan sentimientos positivos y negativos en las personas y en el poema existe la abundancia del color verde, lo cual no es mera casualidad, pues esto tiene un significado muy profundo y espiritual, lo cual será el objeto de análisis en mi tesina. En este poema el autor expresa de forma magistral todas las enseñanzas que adquiere Sir

² Le goff, *op.cit.* p.4

Gawain a través de arduas experiencias, sin desfallecer a pesar de la adversidad y poniendo muy en alto el nombre del rey Arturo y la mesa redonda. “In any case the court is to receive a testing, which is naturally entrusted to the most courteous and valiant knight of the round table.”³ Etapa tras etapa, Sir Gawain sigue su camino en busca del Caballero Verde. Cada minuto a lo largo del viaje que emprende en busca del Caballero Verde, es una oportunidad para aprender. Luis Alberto de Cuenca resalta este aspecto del poema, la dimensión formativa de la misión de Gawain

El poema no es otra cosa, en mi opinión, que la ordalía de Gawain, su juicio divino. Se purificará en valor y lealtad a lo largo de su aventura. La dama del castillo lo hará rico en templanza. Y al final, de regreso a la corte de Arturo, habrá vencido todos los riesgos, incluso el riesgo de extraviarse en el futuro. Al fin y al cabo, el Caballero Verde no ha sido más que una disculpa para volver a casa renovado.⁴

El Caballero Verde beneficia en gran medida a Sir Gawain, porque a través de él Sir Gawain genera autoconciencia. Solamente un ser como el Caballero Verde con todas estas características puede guiar a Sir Gawain por el camino del crecimiento interior. A lo largo del poema, cada elemento nos habla ya sea de Sir Gawain o del Caballero Verde, porque de alguna manera ambos están ligados espiritualmente. Incluso podríamos decir que al final del poema quedan como grandes camaradas, sabiendo cada uno que cuenta con el otro en cualquier momento. Es un gran afecto el que los une, sus almas están fusionadas porque el Caballero Verde le brinda a Sir Gawain la posibilidad de la transformación. Sir Gawain se transforma al final del poema y esto es gracias al Caballero Verde. Al final de toda esta aventura nos damos cuenta de que en realidad Sir Gawain es un ejemplo de caballero cortés de la Mesa Redonda en la búsqueda de sí mismo, por todos los rasgos positivos que lo

³ E. Talbot Donaldson, Haller Smith, et al., *The Norton Anthology of English Literature*, Volume 1, p. 219

⁴ Luis Alberto de Cuenca, *Sir Gawain y el Caballero Verde*, p.15

caracterizan. Sir Gawain fracasa y triunfa a la vez, fracasa por temor a la muerte y por falta de lealtad hacia el señor del castillo. Sin embargo, triunfa porque con mucha humildad reconoce y acepta su falta, que tomará en cuenta en lo sucesivo, pero sobre todo triunfa porque se convierte en un mejor ser humano.

El objetivo de este trabajo es analizar el simbolismo del color verde en la Edad Media con el análisis de los personajes que se involucran con él, como son Sir Gawain y el Caballero Verde. Mi tesina trata de hacer un análisis del simbolismo del color verde que confronta a Sir Gawain con la búsqueda de sí mismo. Para la definición del análisis del simbolismo del color verde en la Edad Media y para mi estudio de tesina tomaré los conceptos aportados por Joseph F. Eagan, en *The Import of Color Symbolism in Sir Gawain and the Green Knight* (1949). Eagan realizó un examen exhaustivo del simbolismo de los colores en aquella época. Estudió los colores e interpretó y compiló diferentes autores como J. Huizinga, Frederic Portal, Channing Linticum y John E. Cussans de finales del siglo XIX y principios del XX: “So much evidence of symbolic parallels suggests that the Gawain poet may have been more interested in symbolism that has been generally recognized, particularly in color symbolism, since color appears so frequently in this poem”.⁵

El aspecto simbólico del color verde desempeña una función a lo largo del poema y todo se transforma en verde. Cuando digo que todo se transforma en verde quiero decir que, así como el verde no se queda en la superficie y tiene un efecto espiritual que va hacia adentro del ser humano, de igual manera el autor profundiza en el conocimiento interior de Sir Gawain a lo largo de todo el poema. El fin del análisis que me propongo hacer es estudiar la

⁵ Joseph F. Eagan, *The import of Color Symbolism in Sir Gawain and the Green Knight*, p.16

posibilidad interpretativa del verde por parte del poeta como un símbolo que teje las relaciones existentes entre este color y los personajes del poema.

Mi tesina consta de tres capítulos. En el primer capítulo hablo de la importancia que tiene el color verde a lo largo del poema. En el segundo capítulo me refiero a todos los elementos verdes que configuran al Caballero Verde como personaje que causa la transformación interior de Sir Gawain. Finalmente, en el tercer capítulo analizo cómo el verde, dorado y otros colores matizan cada una de las proezas de Sir Gawain, quien se convierte en ejemplo de caballero medieval en la búsqueda de sí mismo.

Capítulo I

I.I Definición del concepto del color y el color verde como protagonista en Sir Gawain and the Green Knight.

De acuerdo con Reginald Roberts, el color hace más que suscitar una sensación en la mente consciente ya que también da lugar a una reacción emocional en el subconsciente. No solo vemos el color también lo sentimos. Los sentimos por razón de su acción sobre los millones de células neuronales. Esta sensación es más acentuada ya por la calidez o tibieza de un color, ya por su frescura o frialdad.

Podría ser que cuando el Caballero Verde aparece en Camelot todos los ahí presentes sintieran las fuertes vibraciones del color verde del caballero y por eso se muestran afectados, pero solo Sir Gawain responde a tal intensidad de color. Como afirma Wassily Kandinsky la fuerza psicológica del color provoca una vibración anímica. La fuerza física elemental es la vía por la que el color llega al alma.

Todo lo que existe tiene alguna clase de color, ya sea o no perceptible a simple vista. Es el grado de vibración lo que determina cuál es esa clase de color y si es visible o invisible para el ser humano. Por lo tanto, para la mirada todo lo existente es vibración. De acuerdo con Roberts (1949), las cualidades de cada elemento están determinadas por la longitud de onda y frecuencia de su vibración electromagnética, es decir, por su color. El Caballero Verde irradia una energía verde realmente intensa, es una vibración percibida y concentrada en un espectro admirado por el rey Arturo y su corte.

El color comunica a la forma el alma, es decir, el color verde y el caballero que lo porta están estrechamente relacionados: "Color is not substance but a quality manifest by

light. Without light there is no color. In the Middle Ages, therefore an object and its color were thought to be vitally connected”.⁶

En la Edad Media existía un lenguaje fascinante de los colores, pues los colores tenían significados específicos. A donde quiera que las personas en la Edad Media se dirigían no podía escapar a este lenguaje. En la Edad Media el simbolismo de los colores se utilizaba principalmente en la heráldica, en los cristales de las ventanas, en las piedras preciosas, en las vestimentas de los sacerdotes y en la literatura. Las personas en la Edad Media veían los colores representados en el lenguaje de la heráldica: “It is accordingly, not at all strange to discover symbolism prevalent in a field which delighted the Middle Ages so much, that of color, and to find there an unwritten but fully developed code of symbolism”.⁷ Cada color tenía un simbolismo. El blanco solía asociarse con la inocencia y la pureza; el negro con la maldad; el rojo con la pasión; el azul con la verdad divina, constancia, fidelidad, lealtad, honor, virtud y esperanza; el amarillo con la perfección y la integridad; el morado con el sufrimiento y el dolor; el gris con la tristeza y el café con la humildad. Aunque la mayoría de los trabajos publicados sobre el poema se han centrado en el color verde considero importante analizar otros colores en la Edad Media como el café, el azul, el dorado, el rojo y el blanco ya que estos son otros colores que los personajes llevan con ellos. El simbolismo de estos colores por supuesto habla de la época y es parte de la expresión del poema. Si miramos a nuestro alrededor todo lo que apreciamos son objetos y colores, todos los colores tienen fuerza y producen una impresión psicológica en nuestra conciencia. Algunas veces esta es permanente y otras no.

⁶ Pleij Herman, *Colors demonic and divine*, p.9

⁷ Eagan, op.cit., p. 39

A lo largo de la historia el simbolismo de los colores ha cambiado y es un error pensar que este es universal. El color tiene un significado propio y una percepción en particular que depende de la época y la cultura, por lo tanto, cada color tiene su propia personalidad. En *Sir Gawain and the Green Knight* el color simbólico y protagonista es el verde. El poema parece pintado de color con las características positivas y negativas del simbolismo de este color que se verán reflejadas en Sir Gawain y el Caballero Verde.

Joseph F. Eagan opina que el color verde medieval representa la naturaleza en la primavera, es el color alegre que anuncia el renacimiento de la vida con su frescura y novedad. El verde simboliza la regeneración en la vida eterna y la fe en su realización. Con el verde se relaciona todo lo que nace y todo nacimiento implica fertilidad. De acuerdo con Eagan cuando hablamos de color verde en la Edad Media, hablamos también de frescura, alegría y vigor que nos da la naturaleza, de la vitalidad y de la juventud. Sin embargo, el color verde también tiene su lado negativo en la Edad Media y esta es la inexperiencia y la inmadurez. También se le considera un color mágico asociado a las hadas y a seres de otro mundo. De acuerdo con Herman Pleij, para algunas personas en la Edad Media los colores eran terrestres y por lo tanto malignos, los asociaban con la brujería, con lo decadente y con la maldad en general. Probablemente el hada Morgana compartía esta idea y pretendía por el lado negativo del color verde causar algún daño al rey Arturo y atacar a Ginebra. Sin embargo, hay una transformación muy clara que va del concepto negativo del color verde del hada Morgana al concepto positivo del color verde del Caballero Verde porque este lejos de hacerle daño a Sir Gawain, genera en él bienestar haciéndolo pasar por un proceso de autorrenovación. De acuerdo con Wassily Kandinsky, en el verde se ocultan el amarillo y el azul como fuerzas latentes que pueden resurgir. El verde posee gran vitalidad y en el contexto

del poema también sugiere introspección y autoconocimiento. Tal vez el concepto de introspección no se usaba en el siglo XIV como tal; sin embargo, ya en el siglo IV había una preocupación del hombre por el conocimiento de sí mismo, como es el caso de San Agustín de Hipona, filósofo y teólogo africano romanizado, que propone que el verdadero saber consiste en conocerse a sí mismo. “Porque es su interior la gran vía del conocimiento. Todo hay que aprenderlo allí, porque en el hombre interior habita la verdad”.⁸

Las circunstancias del poema son un ejercicio de autognosis para Sir Gawain. Poco a poco se va conociendo más a sí mismo con las características del color verde en la Edad Media como son: la fe, la constancia, la confianza, la satisfacción, el vigor, el nacimiento, la castidad, la novedad y la victoria. El simbolismo del color verde en la Edad Media define el comportamiento de Sir Gawain.

⁸ Agustín Uña Juárez, Introducción, Las confesiones de San Agustín, p. 15

Capítulo II

II.I Presencia del verde en el poema

Era época de Navidad y Año Nuevo. El rey Arturo y sus caballeros gozaban de gran alegría en Camelot festejando esta época. Damas y caballeros disfrutaban de la fiesta que ahí se celebraba, con bailes y canciones de Navidad entre otras diversiones. Es en este contexto donde se desarrolla el encuentro entre Sir Gawain y el Caballero Verde. En el poema, la historia parece no parece extraordinaria hasta que aparece en el castillo el Caballero Verde, un ser sobrenatural cubierto todo de un verde resplandeciente. El poder del hada Morgana tiene encantado y cambiado de color a Bertilak con el más puro verde y es con este color que se presenta en Camelot dejando totalmente sorprendidos a los allí presentes, pues presenciar a un ser verde de la cabeza a los pies, no es algo común. La curiosidad nos invita a conocer la personalidad del Caballero Verde, quien entre otras características tiene un trasfondo celta. La personalidad del Caballero Verde es realmente interesante, pues tiene una faceta lúdica algo tramposa. Esta faceta la expresa en *Sir Gawain* invitándolo a un juego de Navidad para probar la fuerza de su compromiso y su lealtad. Es a base de juegos que Sir Gawain se conoce a sí mismo, ya que más adelante también Bertilak lo envuelve en un juego de intercambios. Estos juegos no son comunes y corrientes, son juegos espirituales, pues invitan a la introspección. Pareciera que el Caballero Verde y Bertilak tienen especial predilección por los juegos, pues es a través de ellos que Sir Gawain se adentra en sí mismo.

Básicamente son seis elementos verdes los que configuran al Caballero Verde y nos hablan totalmente de su personalidad. Estos son, la capa, el caballo, el hacha, el ramo de acebo, el cinturón verde y la capilla verde. Estos elementos simbólicos son inherentes al Caballero Verde y con ellos se presenta ante la corte del rey Arturo y contagia su vigor a Sir

Gawain para emprender un viaje de introspección y autognosis. Es preciso describir todos estos elementos verdes que configuran al Caballero Verde para entender su importancia como generador de autoconciencia y crecimiento interior de Sir Gawain. El primero de ellos es el caballo que monta Bertilak:

El corcel en la Edad Media, era apreciadísimo como distintivo de rango y honor. Este significaba prestigio social, pues era costoso mantener el animal y no todos podían darse ese lujo. Los siervos y esclavos estaban totalmente excluidos en ese sentido. Por lo general entre la nobleza y la aristocracia tenían varios caballos, unos para torneos, otros para batallas y otros para cazar y pasear. Durante la Edad Media el caballo aparece claramente como parte de los relatos de la época. El caballo definía no solamente el arte de la guerra, sino también implicaba la conducta social.⁹

Como podemos ver, el hecho de que el Caballero Verde aparezca en Camelot a caballo no es mera casualidad. Si llega a caballo es porque es un ser superior de rango social y espiritual, por toda la fuerza y energía que irradia a través del color verde. El segundo elemento que es la capa, denota también un mayor nivel en el Caballero Verde, ya que en la Edad Media era símbolo de poder y mando. La capa del caballero testifica su posición de superioridad:

Empezando con el siglo XI, la ropa que se llevaba por las calles de las ciudades más importantes de la Edad Media, comienza a tener un significado aparte del uso que se le daba. La nobleza no podía llevar el mismo tipo de prenda que los pobres, hasta los colores y por supuesto las telas tenían que ser diferentes, como señal de su riqueza. Las capas también testificaban la posición del portador, las telas, los estilos, e incluso los adornos diferenciaban las clases; los campesinos nunca se atrevían a usar pieles y solo la nobleza podía permitirse el lujo de la seda.¹⁰

El tercer elemento que trae consigo el Caballero Verde es un hacha y esta expresa su parte de desafío. El hacha simboliza un estado exaltado de su dueño. El Caballero Verde

⁹ Historia del caballo en la Edad Media, 2020, recuperado de [https://es.wikipedia.org/wiki/historia del caballo en la Edad Media](https://es.wikipedia.org/wiki/historia_del_caballo_en_la_edad_media)

¹⁰ Capas medievales: distinción social de una época, 2020, recuperado de <https://www.tienda-medieval.com/blog/capas-medievales-html>

surge de repente desafiando a los presentes de forma altiva, además es arrogante: “La gran variedad de formas y tamaños de este elemento de guerra hizo que fuera utilizada en diferentes situaciones, desde el noble de más alto rango hasta el esclavo guerrero. Su manejo requería bastante tiempo de instrucción, a las faldas de los castillos los guerreros practicaban continuamente para conseguir el mayor dominio sobre esta”.¹¹

El Caballero Verde tiene un perfecto manejo del hacha, lo cual nos indica lo mucho que ha trabajado y practicado con ella. El cuarto elemento que lleva el Caballero Verde es un ramo de acebo, algo que es poco habitual y es preciso describir sus características y su significado:

Este simboliza la paz y representa el triunfo de la primavera sobre el áspero invierno, ya que tiene la particularidad de nacer en invierno. El acebo, planta de nombre científico *illex aquifolium*, pertenece a la familia de las *aquifoliàcea*; hablamos de una especie de crecimiento lento y elevada longevidad. Crece en los bosques de coníferas y robles en el invierno y actualmente es una especie protegida en Europa. Sus bonitos frutos rojos y sus hojas espinosas de verde oscuro intenso le convirtieron en el adorno perfecto en las casas durante la época Navideña. Son conocidas sus aplicaciones medicinales, su corteza y sus hojas se utilizaban en antaño como remedio para calmar la fiebre, como purgante y tranquilizante, pero el veneno de sus frutos obliga a que tengamos especial cuidado con él. Por otra parte, en algunos países se le atribuyen propiedades mágicas, de allí su tradición y simbolismo. De hecho, para los celtas, el acebo era un arbusto sagrado que utilizaban en el solsticio de invierno, que es la Navidad actual, para traer suerte y prosperidad contra las energías que los amenazaban, los protegían de los rayos y con su madera podían hacerse varitas y bastones sagrados. Estas ramitas eran colocadas sobre la puerta actuando como defensor mágico o impidiendo el acceso a las personas o situaciones dañinas. Los celtas asignaron a esta planta la protección del Dios heroico Cuchulain debido al cálido simbolismo y fuerza vital del acebo, que con sus bayas rojas como pequeños soles les valió el puesto de honor entre las plantas por su gran valor ritual para los druidas.¹²

¹¹ Hacha de guerra, 2020, recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/hacha_de_guerra

¹² Julián Pérez y Ana Gardey. Definición del acebo. 2015. Recuperado de <https://definición.del.acebo/>

Tanto el caballo como la capa definen al Caballero Verde como un ser espiritualmente superior que posee poderes regenerativos. Es esta superioridad la que le confiere al Caballero Verde la capacidad de transformar a Sir Gawain. Definitivamente el Caballero Verde es un ser que ha trabajado mucho como lo simboliza el hacha y con todo ello puede transmitir a Sir Gawain la magia de la autoindagación.

El Caballero Verde podría tener semejanza con un árbol. Un elemento natural especialmente apreciado por los celtas eran sus árboles sagrados, en los que se combinan los cuatro elementos, la tierra donde hunde sus raíces, el agua que le sirve de alimento, el aire donde respiran las hojas y el fuego (sol). De acuerdo con Manuel Velasco, los árboles, al ser un elemento que surge del oscuro interior de la tierra y se extiende hacia el cielo en busca de la luz, son un símbolo de crecimiento externo e interno y regeneración. La fuerza del crecimiento tanto interior como exterior y la fuerza de la regeneración están presentes en el Caballero Verde.

Por el color que porta podemos entender que el Caballero Verde tiene buenas intenciones, ya que el color verde pertenece a la luz y con la luz se pueden asociar aspectos positivos de la existencia como la paz, la armonía, la introspección y el autoconocimiento, porque el verde es un color que se dirige al interior del ser. Entonces, cuando el Caballero Verde se presenta en Camelot todo vestido de verde es porque quiere generar introspección en algún caballero de la mesa redonda. “El verde se convierte entonces en color simbólico de todo lo que puede desarrollarse y prosperar”.¹³

¹³ Eva Heller, *Psicología del color*, p. 107

Sir Gawain asesta el golpe al Caballero Verde; un momento después este recoge su propia cabeza, se marcha en su caballo y se aleja recordando a Sir Gawain lo pactado. Esta decapitación se relaciona con una costumbre celta. Las cabezas cortadas eran el trofeo de guerra más apreciado entre los celtas: “Regresaban con las cabezas adornando los carros, ensartadas en lanzas e incluso colgando de los cinturones. Después pasaban a formar parte de la casa o el poblado”.¹⁴

De esta manera el Caballero Verde y sus simbolismos abandonan Camelot. Lo que Sir Gawain ignora es que el Caballero Verde lo espera como Bertilak para ser probado. Este nombre se dará a conocer más adelante. Es importante mencionar que Bertilak y el Caballero Verde son el mismo personaje. Como Caballero Verde, de alguna manera deja encantado a Sir Gawain con toda esa energía que irradia a través del color verde al acudir a Camelot. Como Bertilak, organiza en su castillo todas las situaciones para enfrentar a Sir Gawain consigo mismo. Bertilak tiene toda la inteligencia para atrapar a Sir Gawain en su castillo y probarlo, lo cual significa que es un gran conocedor del ser humano. Bertilak es un hombre muy sabio y la sabiduría se asociaba con el color dorado en la Edad Media. Es importante mencionar una característica que Bertilak y el Caballero Verde tienen, esta es la abundancia.¹⁵ Como Caballero Verde es rico en fuerza interior ya que tiene poderes regenerativos y pertenece al mundo mágico de las hadas. Como Bertilak disfruta ampliamente de lo material, es decir, su castillo, sus caballos para salir de caza y todas las personas que trabajan para él. Además, durante esas Navidades, Bertilak, el señor del castillo,

¹⁴ Manuel Velasco, Breve historia de los celtas, p. 107.

¹⁵ Eagan, *op.cit.*, p.38

también se encarga de producir alegría para Sir Gawain y todos los presentes, lo que lo hace ser un señor muy leal y comprometido.

Tanto el Caballero Verde como Bertilak tienen paz y tranquilidad.¹⁶ El Caballero Verde lo demuestra con el rabo de acebo que porta en una mano y Bertilak lo hace departiendo alegre y tranquilamente en su castillo con las personas que habitan en él y con Sir Gawain. El ambiente donde vive Bertilak es un ambiente de tranquilidad y regocijo. Durante los tres días de las tres tentaciones el señor del castillo sale a cazar. En realidad, el señor del castillo disfruta esta actividad, pues la realiza exultante de gozo.

La alegría como significado del color verde en la Edad Media describe ampliamente a Bertilak y al Caballero Verde. La cacería exige fuerza tanto interior como exterior y Bertilak posee ambas. Mientras el señor sale a cazar, la esposa del Caballero Verde, una dama cuyo nombre no se menciona, se acerca a la cama de Sir Gawain y lo tienta sexualmente, pero se trata de un acuerdo que Bertilak y ella han planeado. De acuerdo con Morgan Gerald, durante la permanencia de Sir Gawain en el castillo para poner a prueba a Gawain. De acuerdo con Morgan Gerald durante la permanencia de Sir Gawain en el castillo de Bertilak existe un contraste muy marcado entre las actividades que ambos realizan. Creo que este contraste podría simbolizar que la búsqueda exterior lleva a un crecimiento interior. Por las tentaciones de la dama y los animales que Bertilak caza, Bertilak conoce a Sir Gawain: “Pero la astucia, elemento principal del último día de prueba, se manifiesta tanto en el terreno de la cacería como en el de la visita final de la dama”.¹⁷ En la última visita de la dama aparece otro elemento verde que es realmente importante. Este es el cinturón verde y es el quinto

¹⁶ Eagan, *op.cit.*, p.38

¹⁷ Rocío Ríos, *El conflicto en Sir Gawain y el Caballero Verde*, p.38

elemento, que simboliza la derrota y el triunfo simultáneos de Sir Gawain. La historia de Gawain termina en derrota porque le faltó lealtad y ocultó información a Bertilak, pero también en triunfo, porque con mucha humildad reconoce que se ha equivocado.

Finalmente, Sir Gawain parte del castillo y Bertilak aparece nuevamente como Caballero Verde en la capilla verde, esta es el sexto elemento verde. Esta capilla verde es simplemente un montículo de tierra. De acuerdo con Manuel Velasco un rasgo común entre los pueblos celtas es que no encerraban a los dioses en templos (no los hubo hasta la romanización), realizando los rituales y celebraciones al aire libre, en bosques o a la orilla de ríos, lagos o manantiales. Este es el último elemento verde en el poema y quizá nos quiere transmitir un mensaje importante. No es necesario entrar a algún templo para conocernos a nosotros mismos, basta simplemente con un montículo de tierra.

El Caballero Verde junto con Bertilak, juegan el papel más importante en la transformación de Sir Gawain. Tanto el Caballero Verde como Sir Gawain resultan victoriosos en esta aventura, pues ambos logran lo que se proponen. Sir Gawain cumple con el reto del juego de Navidad y madura. El Caballero Verde pone a prueba el valor y la nobleza de la corte del rey Arturo a través de Sir Gawain. Con esto tanto el uno como el otro obtienen satisfacción.¹⁸

¹⁸ Egan, *op.cit.*, p.38

Capítulo III

III.I Sir Gawain como ejemplo de caballero en la búsqueda de sí mismo a través del simbolismo del color verde en la Edad Media

Toda la aventura que involucra a Sir Gawain con el Caballero Verde comienza en la Edad Media en Camelot. Aquí podemos darnos cuenta de que Arturo representa la soberanía del rey. La tabla redonda es un símbolo importante en la Edad Media. Era una mesa simbólica de Camelot alrededor de la cual el rey y sus caballeros se sentaban para discutir asuntos cruciales relacionados con su reino. Sin embargo, no es en este momento eso lo que les atañe, sino llevar a cabo los festejos de Navidad y Año Nuevo. El rey Arturo se compromete con su reino tanto en la guerra como en la paz, donde muestra su inteligencia, lealtad y honor. Celebrar es ahora lo que le concierne y demuestra su gran nobleza generando alegría en todos los caballeros que asistían al festejo. En el poema el rey Arturo se hace acompañar de todos los miembros de la tabla redonda. También se puede percibir en él cierto gusto por los desafíos, ya que anuncia que no probará bocado en tanto no le cuenten alguna historia extraña o hasta que algún caballero se enfrente con él en una justa. Esta es otra de las facetas del rey Arturo, donde podemos observar algo de entusiasmo por eventos violentos o de lucha que denotan cierto grado de inmadurez.

En la Edad Media se puede percibir un lenguaje fascinante de los colores. De acuerdo con Joseph F. Eagan, cuando las personas en la Edad Media asistían a misa en la catedral, eran testigo del mayor tesoro simbólico. A medida que observaban la nave, veían al sacerdote moverse en el altar, durante la liturgia. Después de misa las personas en la Edad Media veían a un grupo de caballeros pasar con sus escudos brillantes. Verían sus logros escritos en el lenguaje de la heráldica, los colores brillantes y varias figuras simbólicas en los escudos.

El simbolismo del color verde y dorado matiza todos los eventos en los que se involucra Sir Gawain. Sin embargo, también hay otros colores que lo definen como son el rojo, el dorado, el azul y el café. El verde del caballero en el poema presagia y anuncia una lección al rey Arturo y su corte a través del crecimiento interior de Sir Gawain. Este crecimiento interior surge porque Sir Gawain reclama y se involucra en el reto requerido sin saber en realidad las consecuencias. Sir Gawain no se había asumido como un caballero de la corte del rey Arturo porque pensaba que su único valor residía en el hecho de ser sobrino del rey y que si su vida se perdiera no pasaría nada. Esta es una de las razones por las que Sir Gawain pide para él el juego de Navidad. La motivación para aceptarlo también es probarse como caballero en una aventura arriesgada, de la cual si sale victorioso obtendrá gloria, reconocimiento y honor.

De acuerdo con J.A. Burron *Sir Gawain and the Green Knight* es el mejor de los romances medievales ingleses. El rasgo principal del romance medieval es la aventura y a través de proezas y encontrar maravillas en sus aventuras el caballero medieval muestra su valor y coraje. La aventura le da al caballero la oportunidad de probarse y de conocerse a sí mismo. El caballero se prueba a sí mismo venciendo obstáculos, pero también se prueba a sí mismo manteniendo su palabra y siendo cortés. Para que el caballero alcance el grado de ejemplar es necesario que se involucre en la aventura y así va mejorando entre una aventura y otra: “El mundo de la prueba caballeresca es un mundo de aventuras, no solo contiene otra cosa, nada ocurre en el que no sea escenario o preparación para una aventura. Es un mundo creado y preparado ex profeso para la prueba del caballero que no solo tiene una ristra casi ininterrumpida de aventuras”.¹⁹

¹⁹ Erich Auerbach, *Mímesis*, p. 129

Es interesante darnos cuenta cómo Sir Gawain decrece y crece a lo largo del poema. Decrece porque esconde el cinturón verde al señor del castillo y le faltó lealtad y crece porque en las dos primeras pruebas fue muy noble, además con mucha humildad reconoce que se puede equivocar. En esta parte del poema el verde simboliza crecimiento. La perpetua primavera que nace y crece una y otra vez. Todo está matizado por el color verde. Sir Gawain se compromete seriamente con el Caballero Verde en ir en busca de la capilla verde y al aceptar este reto tiene fe.²⁰ La fuerza de este compromiso entre otras cosas es el amor.²¹ El amor que siente por su rey y por los demás caballeros de la tabla redonda. Desde el momento en que el caballero acepta el juego de Navidad, pasa por distintos estados de ánimo. Durante los festejos de Navidad se muestra alegre; sin embargo, a medida que pasa el tiempo y se acerca la fecha del pacto con el Caballero Verde, se le ve taciturno y preocupado y con pesar. Realmente Sir Gawain es un caballero muy apreciado por todos los caballeros de la mesa redonda y por el rey Arturo. Todos le desean buena suerte en su aventura. De este modo pasan las estaciones una tras otra, en la espera del viaje que Sir Gawain ha de llevar a cabo. En el transcurso de las estaciones aparecen dos colores importantes que son el verde y el gris. “And the grass becomes grey which was green before”.²² Aquí el verde simboliza la esperanza de que todo resultará satisfactorio.

El autoconocimiento de Sir Gawain comienza al tener la fuerza de poder defender a su rey y a los demás caballeros. Poco a poco se asume como caballero desde el momento que lo visten y preparan para su viaje. Es a partir de ese momento que recibe reconocimiento y por lo tanto, pienso, se siente importante, se hace consciente de la responsabilidad que

²⁰ Eagan, *op.cit.*, p.38

²¹ *Ibid*, p.38

²² Frank Kermode, et al, *The Oxford Anthology of English Literature*, p. 29

tiene como caballero de la corte del rey Arturo. A medida que van preparando a Sir Gawain para su viaje aparecen elementos dorados que conforman su vestimenta como son las bruñidas y relucientes rodilleras de dorada charnela y las espuelas de oro. De acuerdo con Joseph F. Eagan, el dorado significa el valor personal y la integridad de carácter de Sir Gawain y el Caballero Verde, ya que ambos portan este color. El dorado indica valentía en quien lo porta, ya que la aceptación del reto indica que se llevará a cabo una aventura que exige gran valor. También de acuerdo con Joseph F. Eagan, el dorado y el verde juntos simbolizan el hecho de llevar a cabo un acto noble y nos confirman que la persona es de confianza. El autor compara a Sir Gawain con el oro puro, ya que está libre de toda descortesía y lleva consigo varias virtudes. Este significado se refuerza por el simbolismo del pentáculo o nudo sin fin. Así como cada ángulo del nudo se une a otro, de tal manera que no tiene fin, así las cinco virtudes de Gawain se unen una a otra de tal manera que forman en él un carácter virtuoso e integrado. También a Gringolet, el caballo de Gawain, se le prepara para el viaje y este lleva consigo dos colores que porta Sir Gawain que son el rojo y el dorado.

Sir Gawain le demuestra lealtad a su rey y se compromete con el Caballero Verde. Ya desde ese momento comienza en Sir Gawain un nacimiento interior.²³ Este nacimiento es su fuerza interna que nace del vínculo tan fuerte que establece con su compromiso. Por fuerza interna entiendo la capacidad de resistir los momentos difíciles y seguir adelante a pesas de las adversidades. Sir Gawain es un ser humano y como tal siente miedo por la aventura que

²³ Eagan, *op.cit.*, p. 38

habrá de emprender: “Gawain, Arthur`s court and perhaps even the Gawain poet himself make sense of the adventure as a manly test of the hero`s capacity to overcome fear”.²⁴

Básicamente, Gawain tiene miedo a morir y para protegerse se rodea de objetos que podrían salvarle la vida como son el escudo con la imagen de Santa María y el pentáculo y el cinturón verde. De acuerdo con Morgan Gerald estos símbolos se refieren a la naturaleza del ser humano. Por un lado, el pentáculo nos habla de perfección y por otro el cinturón verde que Gawain acepta de la dama nos habla de imperfección. Esto representa la coexistencia del bien y del mal en el ser humano. Al partir a su aventura Gawain va protegido por el escudo que le da protección tanto física como moral. El color rojo que se utiliza en el escudo de Sir Gawain habla del renombre del usuario. De acuerdo con Eagan, este color en el escudo de Sir Gawain señala sus principales características: su gran coraje, valor y su total sacrificio por los demás. Además, el rojo simboliza el sufrimiento y la tentación al pecado que su aventura le traerá. Por un lado, el escudo tiene un pentáculo y por el otro lleva la imagen de María. El pentáculo indica las cinco virtudes que todo caballero ejemplar debe practicar, como son la liberalidad, la bondad, la cortesía, la castidad y la piedad. Al ver siempre estas virtudes durante su viaje en el escudo, Sir Gawain debe mantenerse siempre dentro del mundo de los actos puros. Por otro lado, la imagen de María le da fuerza en momentos de dificultad. De esta manera Sir Gawain parte preparado en busca del Caballero Verde y su pacto.

En su viaje de Camelot a la capilla verde, en realidad Sir Gawain sufrió mucho. Son varios los días y noches que Sir Gawain permanece a solas durante su viaje, sin renunciar, lo cual nos remite a la gran capacidad que Sir Gawain tiene de estar consigo mismo. La soledad y los sufrimientos son momentos por los que Sir Gawain tiene que pasar para llegar al

²⁴ Rubén Valdés Miyares, *Sir Gawain and the Great Goddess*, p. 190

encuentro con el Caballero Verde. Es precisamente en la soledad y el dolor donde podemos descubrir en Sir Gawain otra de sus características importantes y esta es la constancia.²⁵ Esta constancia es la que lleva a Sir Gawain al triunfo.

De acuerdo con Joseph F. Eagan, podemos notar a lo largo del poema cuatro momentos que hacen de Sir Gawain un caballero medieval realmente valiente. En primer lugar, su valor al aceptar el reto del Caballero Verde. En segundo lugar, su fidelidad a su palabra de ir en busca del Caballero Verde. En tercer lugar, su cortesía en la obediencia como huésped a Bertilak y, en cuarto lugar, su valor al ofrecer el cuello desnudo al Caballero Verde. Un rasgo importante de este viaje es que el autor combina magistralmente tanto fantasía como realidad. Combina lo real con lo fantástico. Estos dos mundos se fusionan para crear dentro de Sir Gawain un ejercicio de introspección y cambio. Por una parte, nos menciona lugares reales por donde pasa Sir Gawain como las islas Anglesey y el territorio desértico de Wirral. Por otro lado, están los dragones y ogros, los cuales pertenecen al mundo de la fantasía y que probablemente son sus propios miedos. También pertenece al mundo de la fantasía que el castillo de Bertilak aparezca sin ningún tipo de dirección. Estas entre otras cosas, son algunas de las maravillas que el poeta utiliza para dar conocer todos los rasgos positivos de Sir Gawain:

La atmósfera mágica constituye para el realismo del *roman courtois* una limitación más fuerte que la vida de las clases sociales, pues trae consigo el que cada imagen coloreada y viva de la realidad inmediata aparezca como brotada del suelo, es decir, de un suelo fabuloso, de suerte, como dijimos, están desprovistas de todo fundamento real y político. Nunca se explican las circunstancias geográficas, económicas y sociales que les atañen, sino que las imágenes surgen repentinamente de la leyenda mágica y de la aventura.²⁶

²⁵ Ibid, p.38

²⁶ Erich Auerbach, *Mímesis*, p. 129

Ya cansado de tanto andar, Sir Gawain llega finalmente al castillo de Bertilak, después de pedir a Santa María que le guiase a algún refugio. Sir Gawain siempre tuvo fe en que encontraría un techo donde cobijarse. La fe fue su motor en momentos de desesperanza y lo que lo hizo continuar su camino. El color blanco es el color distintivo del castillo y de sus alrededores. De acuerdo con Eagan, por el simbolismo del color blanco, pareciera que el castillo fuera el espacio donde se pondrá a prueba la pureza de Sir Gawain. Sir Gawain no sabía que era en el castillo de Bertilak donde iba a ser probado como caballero medieval. El Caballero Verde llevará a Gawain a través de una prueba de lealtad.

De esta prueba saldrá victorioso y salvará su vida. Durante su estancia en el castillo de Bertilak, a Sir Gawain se le asigna una recámara y esta también tiene algunos colores que la distinguen. Las cortinas tenían bordes dorados y anillas rojas y doradas. Las colchas estaban bordadas con piel blanca. De acuerdo con Joseph F. Eagan, en el lenguaje del simbolismo, el rojo simboliza la invitación de la dama al adulterio y el coraje de Gawain para resistirlo. El oro significa la integridad de Sir Gawain y su valor para evitar la tentación, mientras que el blanco simboliza la pureza.

Podemos notar cómo los colores predicen la acción del poema. Las tentaciones de la dama del castillo son las verdaderas pruebas a Sir Gawain como caballero medieval de la corte del rey Arturo. La dama del castillo porta dos colores que son el rojo y el blanco. El autor menciona que sus mejillas son sonrosadas y blancas. El rojo en la dama simboliza el intento amoroso y el atrevimiento de entrar en la habitación de Sir Gawain sin permiso, tentándolo al adulterio. Por otro lado, su blancura revela su honestidad, es pura. Es simplemente cómplice de Bertilak, es decir, el instrumento de una prueba. El hecho de que

el poeta enfatiza el rojo de su cara y la blancura de su pecho significa que quiere transmitir a los lectores su extrema belleza y que por lo tanto es difícil para Sir Gawain resistir la tentación. Junto a la dama del castillo va otra dama de más edad, que la acompaña. De acuerdo con Eagan, el amarillo y el negro juntos simbolizan la maldad en general, lo cual lleva a pensar que es una presencia negativa en el castillo.

Básicamente son tres tentaciones de la dama a las que se enfrenta Sir Gawain. Durante la primera y segunda tentación muestra una virtud muy importante que es la lealtad, ya que permanece fiel al señor del castillo. Además, el hecho de vencer las dos primeras tentaciones de la dama del castillo lo hacen crecer en templanza, por lo tanto, también crece en fortaleza interna. Sin embargo, durante la tercera tentación no le es leal al señor del castillo, pues acepta el cinturón verde que supuestamente lo protegería, por temor a la muerte, aunque al final aprende a no tenerle miedo. El cinturón verde es un objeto fundamental al final del poema y el rey Arturo y todos los caballeros le conceden una gran importancia.

Sir Gawain no sabe que su proceder con la dama del castillo tendrá consecuencias al final del poema en la capilla verde. Sir Gawain trata de que su comportamiento en el castillo de Bertilak sea lo más puro posible. Gawain es cortés con la dama del castillo y leal a Bertilak. Cortesía y lealtad son las dos vías que el utiliza para desenvolverse de la mejor manera posible en el castillo de Bertilak. Por medio de sus acciones Sir Gawain se encuentra interiormente. Lo que le sucede en el exterior lo nutre en el interior y de esta manera se va conociendo más a sí mismo.

La mayoría de los romances cortesios medievales expresan historias de caballeros que sienten amor por una dama y de las aventuras que llevan a cabo por ellas, de las alegrías y sufrimientos que son consecuencia de este amor, del dolor que sienten, pero también expresan

el placer de poder disfrutar de su compañía. *Sir Gawain and the Green Knight* es también un romance medieval; sin embargo, su tema es diferente de los demás romances medievales, porque en *Sir Gawain and the Green Knight* no existe ningún vínculo de amor entre Sir Gawain y otra dama. La única dama a la que Sir Gawain recurre en momentos de dolor es a María. Con esto podemos entender que a Sir Gawain no le interesa ningún tipo de relación de adulterio con ninguna mujer y es por ello que cuando se encuentra tentado por la dama del castillo, la rechaza con toda la cortesía de que es capaz.

Cuando el señor regresa de su tercera cacería y entra en su castillo, encuentra a Sir Gawain usando un manto azul. Sir Gawain ha realizado su más difícil e importante prueba, las tres tentaciones. Ha probado su fidelidad a Dios, a María y al señor del castillo. Ha puesto en alto el honor de la corte de Arturo. Ha demostrado ser el modelo de las virtudes caballerescas, consecuentemente aparece en público y ante el señor, usando el color azul. El color azul es el más espiritual de todos los colores de acuerdo con Eagan. El azul simboliza verdad, fidelidad, lealtad, autocontrol, constancia y amor divino. Sir Gawain ha sido leal y el espíritu ha conquistado la carne. De acuerdo con Eagan, este es el clímax del poema y el simbolismo del color azul refuerza esta conclusión. Es interesante notar que el manto azul toca la tierra, es decir, cubre completamente a Sir Gawain, simbolizando su total lealtad hacia el señor del castillo. Existen dos momentos en los que se utiliza un manto. En ambos casos se hace énfasis en su color. Antes de las tentaciones Sir Gawain utiliza un manto café, lo que simboliza su necesidad de humildad. Después de las tentaciones usa un manto azul, lo que simboliza lealtad. Sir Gawain es en realidad un caballero ejemplar, cuyo motor entre otros es la lealtad. Este comportamiento de Sir Gawain se debe a su conocimiento y poco a poco va creciendo en sabiduría: “El héroe es el tipo de humano ideal que desde el centro de su ser se

proyecta hacia lo noble, esto es, hacia valores vitales puros, no técnicos y cuya virtud fundamental es la nobleza del cuerpo y del alma. Esto determina la nobleza de su carácter”.²⁷

En el castillo de Bertilak Sir Gawain experimenta tanto el triunfo del espíritu sobre el cuerpo, como el triunfo de los ideales caballerescos sobre el amor adúltero. “De este modo el verde se constituye en símbolo de la victoria espiritual sobre la materialidad”.²⁸ Este triunfo de Sir Gawain se debe ante todo a la fuerza con que rechaza a la dama durante las dos primeras tentaciones. Esta cortesía no son solamente palabras amables, sino que tiene un significado más profundo. Es decir, lo que Sir Gawain está poniendo en práctica cada vez que rechaza a la dama, es un gran autocontrol,²⁹ el cual surge de la fuerza interior de Sir Gawain que hace que se resista al gozo sexual por más atractivos que resulten los encantos de la dama. Sir Gawain es la personificación de la cortesía: “Estamos ante una norma fundamental de la cortesía, el individuo sacrifica un comportamiento instintivo por otro que conviene a la situación, serenidad”.³⁰ Esta actitud suya nos da una idea de lo mucho que se esfuerza Sir Gawain por ser tan perfecto como sea posible: “And what we learn is that Gawain deserves his reputation as the best, but even the best remain fallible and imperfect. In the process we shall be let to see what it means to be the best and how excellence can be reconciled with imperfection”.³¹

Al leer este poema podemos darnos cuenta de que en el ser humano pueden coexistir tanto la fuerza como la debilidad y es tarea de este enfrentar ambos aspectos, precisamente

²⁷ Ernst Robert Curtius, *Literatura Europea y Edad Media Latina*, p. 242

²⁸ Suso Lòpez Xavier, *El simbolismo de los colores en la Chanson de Roland*, p.19

²⁹ Eagan, *op.cit.*, p.37

³⁰ Eugenio M. Olivares Merino, *Del amor, los caballeros y las damas*, p.25

³¹ Morgan Gerald, *Sir Gawain and the Green Knight and the Idea of Righteousness*, p. 60

como sucede con Sir Gawain: “We have been led to see that in this life authentic courage in its noblest manifestations coexists with the weakness of man`s fallen nature”.³²

Sir Gawain también es ejemplar porque responde a las características de todo caballero medieval quien tiene noble linaje, sirve a su señor, es hábil en la guerra, ama a una dama, es religioso, cortés y se prueba a sí mismo en la aventura. Sir Gawain tiene todos estos rasgos con algunas diferencias. En el caso de la aventura de Sir Gawain con el Caballero Verde, la guerra es hacia adentro, Sir Gawain se involucra en una aventura poco ordinaria, él no va a la guerra a pelear de manera convencional contra algún enemigo, su único adversario es él mismo y tiene el compromiso de defender su honor y el de la mesa redonda.

El reto que Sir Gawain ha tenido que enfrentar no ha sido de ninguna manera fácil, ya que ser un caballero ejemplar no solamente exige ser fuerte y valiente. También es necesario tener virtudes sociales, es decir, interactuar con la corte de una manera cordial y agradable, dependiendo de cada situación. Por un lado, Sir Gawain necesita ser agresivo, brusco e impetuoso, ya que para él es necesario tener todo este coraje para pasar días y noches en el bosque defendiéndose del clima y de los animales salvajes. Por otro lado, Sir Gawain necesita ser amable y cortés para tratar con las personas del castillo.

Sir Gawain reunía ambas características, tenía la capacidad de estar consigo en los bosques y montañas y además tenía una actitud extrovertida cuando estaba con la gente con quien departía y lo hacía con mucho entusiasmo.³³ Sir Gawain es un hombre sociable que puede estar solo y esto lo hace aún más ejemplar. Finalmente, Sir Gawain parte del castillo de Bertilak en busca de la capilla verde. Su partida se lleva a cabo con gran ceremonia por

³² Gerald *op.cit.*, p.15

³³ Eagan, *op.cit.*, p.38

parte de su chambelán. Él lo viste y prepara adecuadamente para su viaje. En este momento Sir Gawain lleva consigo tres colores que son su ropa roja, el cinturón verde y los bordes dorados del cinturón verde, es decir, rojo, verde y dorado. De acuerdo con Egan, el rojo de su ropa simboliza ante todo el coraje del caballero. El verde simboliza las cualidades preternaturales del cinturón, sobre el que se basa la idea de salvar su vida y que la lealtad de Gawain ha sido probada. El dorado significa que también su integridad ha sido puesta a prueba. Es la segunda vez que preparan a Sir Gawain para ir en busca de la capilla verde, lo cual representa la gran importancia que Sir Gawain da al compromiso que ha establecido con el Caballero Verde. No olvidó Sir Gawain atar a su cintura el cinturón verde, creyendo que este le podría salvar la vida. Sir Gawain viaja acompañado de un hombre que le guiará a la capilla verde. Nuevamente tiene que pasar por lugares desolados y con un terrible frío. En esta etapa Sir Gawain muestra una virtud muy importante que es la confianza.³⁴ Aunque es tentado por el hombre que le guía a abandonar la búsqueda, Sir Gawain se mantiene firme en seguir adelante y confía en sí mismo de que todo saldrá bien. Sir Gawain llega a la capilla verde. En este lugar se reúne con el Caballero Verde y reflexiona sobre él a través del caballero, lo que lo lleva a la autoconciencia. Reconoce que le faltó lealtad en el tercer golpe, que se equivocó por miedo a morir y es cuando reflexiona sobre sí mismo. Al conocer Sir Gawain sus debilidades se transforma en un mejor ser humano y como consecuencia en un mejor caballero medieval. Sir Gawain se hace consciente de una cualidad que debe corregir como la cobardía. Al final del poema Sir Gawain se convierte en un hombre muy humilde, pues acepta que se equivocó.

³⁴ Egan, op.cit, p.38

En todas las pruebas que enfrentó Sir Gawain demostró siempre un gran coraje y salió victorioso. Es por esto que podemos considerar a Sir Gawain como un caballero ejemplar de la corte del rey Arturo, pues da buen ejemplo y es digno de tomarse como modelo. En la aventura se ponen a prueba las cualidades de coraje, cortesía, lealtad, humildad, compañerismo, pureza, piedad y templanza de la corte del rey Arturo mediante la persona de Sir Gawain y en todas ellas sale triunfante, como triunfa siempre la primavera sobre el áspero invierno, un simbolismo realmente importante del color verde en la Edad Media, de acuerdo con Eagan.

Con la aventura del Caballero Verde, Sir Gawain se convirtió en un caballero medieval ejemplar con grandes valores espirituales.³⁵ Este crecimiento lo anuncia el verde que porta el extraño Caballero Verde que aparece sin avisar en Camelot. Sir Gawain regresa a Camelot después de su gran aventura con el Caballero Verde. La corte entera, damas y caballeros llevan con ellos un cinturón verde como símbolo de la victoria de Sir Gawain y de la mesa redonda que se identifica con él. Nuevamente tiene que dormir sin techo y pasa solitario por bosques y montañas, pero esta vez lleva felicidad en su corazón, pues ha cumplido su pacto y regresa satisfecho.

El simbolismo del color matiza cada una de las proezas de Sir Gawain, se cumple el objetivo de la magia de las hadas y del Caballero Verde. El cinturón verde es la gloria de la mesa redonda porque representa la aventura de su más ilustre representante. El verde del cinturón representa la naturaleza de la aventura; esta es una aventura sobrenatural, en la cual la lealtad ha sido probada y la vida salvada. El hecho de que el cinturón verde sea usado por cada miembro de la corte simbólicamente indica que la corte ha sido probada en la aventura

³⁵ Eagan, op.cit., p. 33

de Sir Gawain y se le ha encontrado sin mancha en todas las cualidades de la caballería, pero particularmente en la lealtad.

De acuerdo con Eagan, como este estudio demuestra, se sugiere claramente un uso consciente del simbolismo del color por parte del poeta. *Sir Gawain and the Green Knight* revela una gran consistencia en el uso de ciertos colores con significados tradicionalmente simbólicos. De acuerdo con Eagan, a lo largo del poema tres cosas son evidentes. En primer lugar, los significados del color tradicionales se pueden ligar a los colores usados en el poema. En segundo lugar, los colores armonizan con la interpretación del poema y, en tercer lugar, en muchos casos, los colores le dan al poema un significado más rico, más unificado y más conclusivo. El simbolismo del color verde hace posible un entendimiento más claro del significado básico del poema.

Conclusiones

Un vistazo a *Sir Gawain y el Caballero Verde* es un vistazo a la Edad Media y a su modo de vida: “Lujo, color, brutalidad, banquetes fastuosos, torneos y batallas desmedidas, luchas sociales, guerras de familia, fiestas galantes y cabalgadas implacables por tierras enemigas, todo en un plano al mismo tiempo enorme y delicado, como calificara Paul Verlaine al medieval”.³⁶

Es inevitable leer *Sir Gawain y el Caballero Verde* y no quedar cautivados por su belleza. Este poema anónimo es parte de la riqueza de la literatura medieval inglesa y nos invita a ser cómplices de su magia y de sus maravillas. Se adivina un autor altamente sofisticado, con gran capacidad descriptiva y un maestro de la aliteración. Podríamos de hecho decir que es el mejor de los romances de la literatura medieval inglesa. Este poema utiliza la técnica aliterativa, fue escrito a finales del siglo XIV, pero solo fue publicado hasta 1839. Cuando leí el poema la primera pregunta que surgió en mi mente fue ¿por qué viene vestido de verde el caballero que irrumpe en Camelot en los festejos de Navidad? ¿Por qué no viene vestido de otro color? El hecho de que el Caballero Verde aparezca todo de verde no es mera casualidad; esto tiene un significado muy profundo y fue la labor de esta tesina exponer esta circunstancia. La psicología del color nos enseña que cada color tiene sus propias cualidades; debido a ello podemos decir que Sir Gawain y el color verde tienen una relación muy estrecha. De hecho, podemos mencionar que *Sir Gawain and the Green Knight* es un poema verde. Con esto quiero decir que el verde es un color que no se queda en la superficie, sino que va hacia adentro. De igual modo a lo largo del poema el autor profundiza y modifica la personalidad de Sir Gawain a través del conocimiento interior de este.

³⁶ Luis Alberto de Cuenca, *Sir Gawain y el Caballero Verde*, p. 11

Podríamos decir que el verde es un color introspectivo. El autor analiza, conoce y se sumerge dentro de Sir Gawain para explicar su comportamiento.

El autor se acerca a Sir Gawain por medio de la fantasía y la realidad. Conjuga ambos aspectos para atrapar a Sir Gawain y llevarlo a un viaje interior donde surge el conocimiento de sí mismo, esa gran sabiduría que es el conocerse a sí mismo por medio de nuestras acciones y la interacción con las personas que nos rodean. A grandes rasgos, Sir Gawain es un héroe porque tienen muchos valores espirituales. Es el héroe de este romance medieval, al que vamos conociendo poco a poco, a lo largo de su aventura hacia la capilla verde. Al final del poema Sir Gawain triunfa y tiene éxito y ello debido a que se apega siempre a valores positivos como los valores del pentáculo.

Sir Gawain es un ser humano altamente positivo y una de las características que lo hacen aceptar el extraño juego de Navidad es el amor: el amor hacia su rey, el amor a los compañeros de la mesa redonda y el amor hacia sí mismo. Es aquí donde podemos notar que los verdaderos logros de Sir Gawain los consigue siempre con amor. Como podemos ver Sir Gawain tiene varios vínculos de afecto, pero el vínculo más fuerte lo establece con el Caballero Verde, Bertilak. Este aprecia sinceramente a Sir Gawain y con este cariño lo lleva a enfrentarse consigo mismo y a conocerse a sí mismo.

Esto lo anuncia el color verde con el que llega el Caballero Verde a Camelot, durante los festejos de Navidad. Después del encuentro de Sir Gawain con el Caballero Verde, en la capilla verde, el vínculo de amistad entre ellos se hace aún más fuerte y cada uno de ellos regresa al lugar al que pertenecen con gran contento en el corazón, sabiendo Sir Gawain que siempre será bienvenido al castillo de Bertilak, al cual también recordará por el cinturón verde que Sir Gawain y sus compañeros portan siempre con ellos.

Como podemos ver, este es un poema lleno de valentía y amor, pero no todo en el poema se conforma de facetas positivas, ya que también existen las energías negativas, como la presencia del hada Morgana en el castillo de Bertilak.

Esta es la presencia oscura en el castillo y la mano que ha tejido todo el plan para intimidar terriblemente a Arturo, a Ginebra y a los caballeros de la mesa redonda. Es ella, el hada Morgana quien ha encantado y cambiado de color a Bertilak para poner a prueba el valor de la tabla redonda. Sin embargo, esta energía negativa del hada Morgana se transforma en la energía positiva del Caballero Verde. Lejos de dañar a Arturo y sus caballeros, lo que genera es un gran crecimiento interior en Sir Gawain. Estas presencias en el castillo de Bertilak nos hacen notar la presencia de los pares de opuestos, es decir, del bien y del mal y esto se simboliza en dos aspectos importantes, el concepto positivo y negativo del color verde en la Edad Media y la presencia de la luz y la oscuridad en el castillo de Bertilak, la luz la representa Bertilak y la oscuridad la representa el hada Morgana. Esta lucha entre el bien y el mal también se personifica en Sir Gawain. Durante su estancia en el castillo de Bertilak existe un constante conflicto dentro de él, una parte se inclina por ceder a las tentaciones de la dama del castillo y la otra por permanecer leal a sí mismo y a Bertilak.

Triunfa el bien en las dos primeras tentaciones, pero en la tercera tentación triunfa el mal, aunque en realidad esta falta no es tan grave. Finalmente, en todo el poema termina por vencer el bien, anunciado por el feliz regreso de Sir Gawain a Càmelot. Sir Gawain cuenta con un nuevo amigo, lo que es un tesoro invaluable, Bertilak el señor del castillo. Antes de que Sir Gawain experimentara esta felicidad fue necesario que pasara por momentos de dolor, que le enseñaron que valía por ser un ser humano con grandes valores positivos y no solamente por ser sobrino del rey Arturo.

Sir Gawain estará siempre en constante crecimiento y aprendiendo algo nuevo. Esta vez fue con el Caballero Verde que le brindó la magia y la sabiduría de conocerse a uno mismo.

La magia del Caballero Verde sanó y nutrió a Sir Gawain y generó en ambos un lazo de hermandad a pesar de la distancia. *Sir Gawain y el Caballero Verde*, es un poema sumamente rico que se puede analizar desde diferentes puntos de vista. Y yo escogí trabajar el simbolismo del color verde en la búsqueda de sí mismo de Sir Gawain, por su profundidad. En esta búsqueda de sí mismo la responsabilidad juega un papel muy importante. Sir Gawain es un hombre muy responsable y llega hasta el final del compromiso que tuvo que cumplir. Sin esa responsabilidad el triunfo de Sir Gawain al final del poema no hubiera sido posible.

Bibliografía

Auerbach Erich, *Mímesis*, Fondo de Cultura Económica, traducido por Ignacio Villanueva y Eugenio Imaz, México, 1996, 531pp.

Curtius Robert Ernst, *Literatura Europea y Edad Media Latina*, Fondo de Cultura Económica, traducido por Margit Frenk y Antonio Alatorre, México, 2004, 489 pp.

Eagan Joseph, *The Import of Color Symbolism in Sir Gawain and the Green Knight*, Saint Louis University, Saint Louis, 1949, 86 pp.

Heller Eva, *Psicología del color*, Editorial Gustavo Gilli de México, Estado de México, 2004, 309 pp.

Itten Johannes, *El arte del color*, Editorial Bouret, París, 1961, 94 pp.

Kandinsky Wassily, *De lo espiritual en el arte*, Premiá, México, 1979, 36 pp.

Kermode Frank, Hollander John, (eds.), *The Oxford Anthology of English Literature*. Vol.1, Oxford University Press, Londres, 1975, 1528 pp.

Le Goff Jaques, *Héroes, maravillas y leyendas de la Edad Media*, Paidós Ibérica, Barcelona, 2010, 108 pp.

Morgan Gerald, *Sir Gawain and the Green Knight and the Idea of Righteousness*, Irish Academic Press, Dublin, 1991, 173 pp.

Olivares Merino Eugenio, *Del amor, los caballeros y las damas*, Editorial Jaen, Jaen, 1998, 368 pp.

Pleij Herman, *Colors Demonic and Divine*, Columbia University Press, Nueva York, 2004, 157 pp.

Roberts Reginald, *Psicología del color*, Editorial y distribuidora Yug, Mèxico, 1949, 222 pp.

Velasco Laguna Manuel, *Breve historia de los celtas*, Ediciones Nowtilus, México, 2016, 234 pp.