

# Los cancioneros y los poetas cultos del siglo XV:

## Jorge Manrique.

### 1. La poesía de cancionero

En la lírica trovadoresca provenzal se encuentran las raíces de toda la lírica culta europea posterior. De ella derivarán las cantigas de amor, de maldecir y de escarnio galaico-portuguesas, así como la escuela italiana del *dolce stil nuovo*, e incluso la lírica de Petrarca. Todas estas escuelas confluyen en la poesía culta castellana del siglo XV. Influida en su origen por la antigua lírica galaico-portuguesa -ya hemos visto el caso de Alfonso X- se suma, desde fines del siglo XI, la influencia francesa en la poesía épica y en la literatura caballeresca. Esta poesía trovadoresca de raíz provenzal, a partir del siglo XV va siendo sustituida por el gusto por lo italiano. El **Marqués de Santillana** empleará el endecasílabo en sus Sonetos, por ejemplo; o **Juan de Mena**, que intenta dotar al castellano de un lenguaje y una construcción poética similares a las logradas para el italiano por Dante o Petrarca. Por tanto, en el siglo XV interactúan una serie de influencias literarias medievales y otras que propiciarán, en el siglo XVI, la llegada del Renacimiento. Todas ellas se encuentran presentes en la poesía cortesana de Castilla de esa época.

Esta lírica recibe también el nombre de poesía cancioneril por haberse conservado recopilada en antologías poéticas conocidas como cancioneros. Sobresalen el *Cancionero de Baena*, el primero en castellano, del reinado de Juan II; el *Cancionero de Estúñiga*, recopilado en la corte napolitana de Alfonso V de Aragón; y el *Cancionero de Palacio*, que intenta recopilar la poesía de todas las cortes españolas de la primera mitad del siglo. Y hemos mencionado anteriormente el *Cancionero de Herberay des Essars* (poesía navarro-aragonesa, 1468), el *Cancionero Musical de Palacio* (cortes castellana y aragonesa, desde la mitad de siglo, fundamentalmente el reinado de los Reyes Católicos), y el *Cancionero General de Hernando del Castillo*, que recoge la poesía de los reinados de Enrique IV y los Reyes Católicos, hasta 1511.

La Corte era el lugar más propicio para la poesía amorosa, que recoge el código del amor trovadoresco o, con más propiedad *amor cortés*. La relación feudal señor-vasallo se traduce en términos amorosos: el galán aparece como vasallo o fiel servidor de su dama, modelo de perfecciones. Se emplean metros cortos -normalmente el octosílabo-, llenos de juegos de palabras y antítesis que sirven para exponer el sufrimiento que causa en el enamorado la pasión que siente por su dama.

DEZIR MI MAL ME CONVIENE

segun vos amo de grado,  
mas freno d'enamorado  
qu'es temor me retiene.  
Si la mi passionn osasse  
mi gran cuita declarar  
ora es que el callar  
e la verguença quitasse.  
E pensat que lo callado  
de poco sentir no viene  
mas freno d'enamorado  
qu'es temor me retiene.

**Santafé**

Cancionero d'Herberay des Essars

TAN FUERTES LLAGAS D'AMOR

trebaian la vida mia  
no te viendo,  
que sin pena e sin dolor  
todo el mundo quedaría,  
yo muriendo.  
Congoxa dolor turmento  
e quantas penas sentir  
por amor e comedir  
se podrían, yo las siento.  
De tanto mal sofridor  
cada ora e cada dia  
soy biuiendo  
que sin pena e sin dolor  
todo el mundo quedaría,  
yo muriendo.  
O muerte, singular gloria,

viniendo me puedes dar  
que pueda el mundo dexar  
sin pena por mi memoria.  
Biuo tan triste amador  
la tu cruel Señoría  
atendiendo,  
que sin pena e sin dolor  
todo el mundo quedaría,  
yo muriendo.

**Johan Rodríguez**

Cancionero d'Herberay de Essars

Para otras composiciones más solemnes (sobre la muerte, la Fortuna, problemas religiosos, etc), pertenecientes a la denominada corriente alegórico-dantesca, se prefieren los metros largos, en especial la copla de arte mayor castellana, por lo general de versos dodecasílabos.

### **Dice la muerte**

*Yo so la muerte çierta a todas criaturas  
que son y serán en el mundo durante.  
Demando y digo: o omne, ¿por qué curas  
de vida tan breve en punto pasante?;  
pues no ay tan fuerte nin rezio gigante  
que deste mi arco se puede amparar,  
conviene que mueras quando lo tirar  
con esta mi frecha cruel traspasante.*

*¿Qué locura es ésta tan magnifiesta  
que piensas tú, omne, que el otro morrá  
e tú quedarás por ser bien conpuesta  
la tu conplisión, e que durará?  
Non eres çierto si en punto verná  
sobre ti a dessora alguna corrupçión  
de landre o carbonco, o tal inplisión  
por lo que tu vil cuerpo se desatará.*

### **DANZA GENERAL DE LA MUERTE**

Los principales poetas cortesanos del siglo XV son el **Marqués de Santillana** y **Juan de Mena**, que escribieron durante el reinado de Juan II, y **Jorge Manrique**, cuya obra en gran medida se inscribe dentro del reinado de Enrique IV.

## **2. El Marqués de Santillana**

Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana (1398-1458) compuso largos poemas, de influjo italiano y temas graves (*Comedieta de Ponza, Infierno de los enamorados*) otras de temas didáctico-morales (*Diálogo de Bías contra la Fortuna, Proverbios*), e incluso de tema político (*Doctrinal de privados, Decir contra los aragoneses*) Pero debe su fama a su poesía cancioneril de origen trovadoresco, especialmente a sus serranillas, que presentan el encuentro entre una pastora y un caballero en un monte o sierra. El enamorado requiebra a la serrana; ella se niega y rara vez se consume el idilio. Santillana somete sus serranillas a un proceso de continua estilización, influido por las pastorelas provenzales y galaico-portuguesas. También fue el primero en intentar adaptar el soneto italiano. Aunque sus resultados son bastante mediocres, anticipa, con más de medio siglo, la que será gran revolución poética de Garcilaso. Desarrolló además una importante labor cultural, al rodearse de numerosos artistas y eruditos y proteger su trabajo.

## SERRANILLA IX

*Moçuela de Bores  
allá do la Lama  
púsom'en amores.*

### I

*Cuydé que olvidado  
Amor me tenía,  
como quien s'avía  
grand tiempo dexado  
de tales dolores,  
que más que la llama queman amadores.*

### II

*Más vi la fermosa  
de buen continente,  
la cara plaçiente,  
fresca como rosa,  
de tales colores  
qual nunca vi dama  
nin otra, señores*

### III

*Por lo qual: "Señora  
(le dixé), en verdat  
la vuestra beldat  
saldrá desd'agora  
dentre estos alcores,  
pues meresçe fama  
de grandes loores".*

### IV

*Dixo: "Cavallero,  
tiratvos á fuera:  
dexat la vaquera  
passar al otero;  
ca dos labradores  
me piden de Framá,  
entrambos pastores"*

### V

*"Señora, pastor  
seré si queredes:  
mandarme podedes, como á servidor:  
mayores dulçores  
será a la mi brama  
que oyr ruyseñores"*

### VI

*Asy concluymos  
el nuestro proçesso  
sin façer exçesso,  
é nos avenimos.  
É fueron las flores  
de cabe Espinama  
los encobridores.*

## SONETOS FECHOS AL ITALICO

### MODO

### IV

*El agua blanda en la peña dura  
façe por curso de tiempo señal,  
e la rueda rodante la ventura  
trasmuda é troca del geno humanal.*

*Paçes he visto aprés de gran rotura  
atarde tura el bien, ni façe el mal;  
mas la mi pena jamás há folgura  
nin punto çessa mi langor mortal.*

*Por ventura dirás, ydola mía,  
que á tí non plaçe del mi perdimiento;  
antes repruebas mi loca porfía.*

*Dí ¿qué faremos al ordenamiento  
de Amor, que priva toda señoría,  
e rige é manda nuestro entendimiento?*

### 3. Juan de Mena

Si Santillana y Manrique destacaron en el ejercicio de las armas y de las letras, **Juan de Mena** (1411-1456) se dedicó por entero a las letras. Compuso su *Laberinto de Fortuna* con el propósito político de conseguir apoyo regio para don Alvaro de Luna, su protector. Su argumento es tradicional y se incluiría en la llamada poesía **alegórico-dantesca**, inspirada por el tono alegórico plagado de símbolos de *La Divina Comedia* del florentino Dante(1265-1321). El poeta, raptado por la diosa Belona (la Providencia), llega al palacio de la Fortuna, donde contempla toda la Tierra y como se decide su destino, regido por tres ruedas, dos inmóviles -la del pasado y la del futuro-, y una en continuo movimiento -la del presente.

Lo más destacado del *Laberinto* se encuentra en su lengua poética y en su estilo. Mena deseaba elevar el castellano a la misma altura que el latín y dotarlo de categoría de lengua poética. De ahí la artificiosidad de su estilo y su sintaxis (hipérbaton violentos como: *Divina me puedes llamar Providencia*) y vocabulario latinizante. También en el tratamiento del tema se anuncia ya un naciente humanismo. Será Góngora, en el siglo XVII, el que recogerá este empeño de crear una nueva lengua poética culta.

#### DE LAS TRES RUEDAS QUE VIDO EN LA CASA DE LA FORTUNA

##### LVI

*Bolviendo los ojos a do me mandava,  
vi más adentro muy grandes tres ruedas:  
las dos eran firmes, inmotas e quedas,  
mas la de en medio boltar non çesava;  
e vi que debaxo de todas estava  
caída por tierra gente infinita,  
que avía en la fuente cada qual escripta  
el nombre e la suerte por donde passava,*

##### LVII

*aunque la una que no se movía,  
la gente que en ella havia de ser  
e la que debaxo esperava caer  
con túrbido velo su mote cobría.  
Yo que de aquesto muy poco sentía  
fiz de mi dubda complida palabra,  
a mi guiadora rogando que abra  
esta figura que non entendía.*

##### LVIII

*La qual me repuso: "Saber te conviene  
que de tres edades te quiero dezir:  
passadas, presentes e de porvenir;  
ocupa su rueda cada qual e tiene.  
las dos que son quedas, la una contiene  
la gente passada y la otra futura;  
la que se buelve en el medio procura  
la que en el siglo presente detiene.*

### 4. Jorge Manrique

**Jorge Manrique** (1440-1479) es el poeta más sobresaliente del reinado de Enrique IV, y de todo el siglo si bien escribió su obra cumbre -las *Coplas que fizo por la muerte de su padre*- a principios del reinado de los Reyes Católicos. Fue miembro, como el Marqués de Santillana, de la nueva clase aristocrática que, sin abandonar las armas, no desdeña el cultivo de las letras (su tío Gómez Manrique y su padre, Rodrigo Manrique, escribieron también composiciones poéticas que figuran en los cancioneros). Murió luchando a favor de la reina Isabel, a las puertas del castillo de Garcimuñoz, en 1479. Siguiendo las modas poéticas cortesanas de su tiempo, compuso alrededor de cincuenta poemas amorosos y tres satíricos (criticando a una beoda, a su madrastra y cuñada, doña Elvira de Meneses, y a una prima que le estorbaba unos amores).

Sin embargo, estas convencionales obras no le hubieran hecho destacar de cualquier versificador bien dotado, de los que abundaban en todos los palacios. Debe su fama a las ya mencionadas *Coplas*, poema funerario o elegíaco a la muerte de su padre, el Maestre don Rodrigo. El poema se puede estructurar como sigue:

- Coplas 1-13: trata la fugacidad de la vida y la condición mortal del hombre.
- Coplas 14-24: lo anteriormente dicho se ejemplifica con casos concretos.
- Coplas 25-40: se centra en la figura del padre, que fallece de forma serena y ejemplar,

tras un diálogo con la Muerte, que aparece personificada. Acepta cristianamente su defunción como un paso inevitable hacia la otra Vida, la verdadera, pero dejando constancia de una *tercera vida*, que su gloria deja en la memoria de sus descendientes.

Pero, por encima de su sentido y sereno dolor, lo que da trascendencia a esta obra, conocida popularmente como *Coplas a la Muerte de su padre*, es la advertencia de un mundo en tensión. En este nuevo mundo se replantean, quizás sin llegar a superarlas, las respuestas medievales a las antiguas cuestiones: el amor, la muerte, el poder, el honor. Se anuncia una nueva clase dominante, una aristocracia culta, que impulsará nuevas ideas filosóficas, científicas, políticas y artísticas. Una clase social privilegiada, por supuesto, que vive para mantener sus privilegios, sin capacidad de análisis de la realidad social, de la que viven al margen; pero capaces de percibir la descomposición del mundo feudal, y dotados de sensibilidad para expresar de forma creíble sus propios sentimientos, alejados de los convencionalismos de las modas; aunque, poco después, ellos mismos se convertirán en moda a imitar. Ofrecemos a continuación una brevísima selección.

### I

*Recuerde el alma dormida,  
avive el seso e despierte,  
contemplando  
cómo se pasa la vida;  
cómo se viene la muerte  
tan callando;  
cuán presto se va el placer;  
cómo, después de acordado,  
da dolor;  
cómo, a nuestro parescer,  
cualquiera tiempo pasado  
fue mejor.*

### II

*Pues si vemos lo presente,  
como en u punto se es ido  
e acabado,  
si juzgamos sabiamente,  
daremos lo non venido  
por pasado.  
Non se engañe nadi, no,  
pensando que ha de durar  
lo que espera  
más que duró lo que vio,  
pues que todo ha de pasar  
por tal manera.*

### III

*Nuestras vidas son los ríos  
que van a dar en la mar,  
que es el morir;  
allí van los señoríos  
derechos a se acabar  
e consumir;  
allí los ríos caudales,  
allí los otros medianos  
e más chicos;  
i llegados, son iguales  
los que viven por sus manos  
e los ricos.*

### V

*Este mundo es el camino  
para el otro, qu'es morada  
sin pesar;  
mas cumple tener buen tino  
para anadar esta jornada  
sin errar.  
Partimos cuando nascemos,  
andamos mientras vivimos,  
e llegamos  
al tiempo que fenecemos;  
assí que cuando morimos,  
descansamos*

### XV

*Dejemos a los troyanos,  
que sus males non los vimos,  
ni sus glorias;  
dejemos a los romanos,  
aunque oímos e leímos  
sus hestorias;  
non curemos de saber  
lo de aquel siglo pasado  
qué fue dello;  
vengamos a lo de ayer,  
que también es olvidado  
como aquello.*

### XXXVI:

*El vivir que es perdurable  
no se gana con estados  
mundanales,  
ni con vida delectable  
donde moran los pecados  
infernales;  
mas los buenos religiosos  
gánanlo con oraciones  
e con lloros;  
los caballeros famosos,  
con trabajos e aflicciones  
contra moros.*