

AC 01 147

Bueno, yo siempre pienso que la relación así directa entre arte y sociedad es difícil de explicar. No lo es tanto en el caso de la arquitectura, porque evidentemente la arquitectura es un medio cuya finalidad práctica es evidente. Es decir, que así como explicar la relación directa entre un cuadro y la sociedad en la que surge es distinta y difícil.

Explicar por qué un edificio en un determinado momento es de tales materiales o tales otros, o por qué es más grueso o menos grueso su muro, tiene que ver muchas veces, desde luego, con el medio social y con el medio físico incluso. Entonces es verdad que coincide el cambio de lo que se llama la sociedad plena medieval a lo que es la baja edad media, es decir, al desarrollo de esa nueva burguesía de la que nos hablaba nuestro compañero Cantera antes, es decir, los siglos XIV y XIII y XIV fundamentalmente, en donde los que empiezan a poder construir son ya no las ordenes monásticas a las que lo di antes, sino fundamentalmente los núcleos urbanos, o bien con el obispo a la cabeza, o bien con el señor que de alguna manera controla la ciudad, o bien simplemente los burgueses que compiten unos con otros por tener una catedral más grande, más rica y más poderosa que la de la ciudad vecina. Entonces la catedral sustituye un poco al monasterio y la catedral, y ahí nos meteríamos en una larguísima discusión sobre la espiritualidad de la época del gótico completamente, esa especie de tendencia a la ascensión de todos los edificios, la búsqueda del pináculo, el alargamiento, las vitrieras, que indica un momento social y religioso bastante distinto que, por ejemplo, en la cultura.

Coincide con la humanización, con la pérdida de esa sociedad tan absolutamente estamental y cerrada que suponía la de los siglos IX y XI. Sí, sí. Y yo quisiera preguntarle a Enrique, ese desarrollo de las ciudades y su desarrollo económico paralelo al desarrollo de la ciudad en sí, ¿qué tiene que ver con eso de lo que nos hablaba antes Maripaz, de la convivencia de judíos, árabes y cristianos? ¿Qué tiene que ver con ese asentamiento de núcleos de población? Este tema que has tocado es interesantísimo.

Lo que pasa es que, claro, nos podríamos extender muchísimo hablando de esto aquí los cuatro, entonces voy a procurar terminarlo enseguida. La fusión de las tres culturas árabe, judía y cristiana en la Península Ibérica es importantísima. Es importantísima en todos los sentidos, desde el punto de vista social y también, sin lugar a dudas, desde el punto de vista cultural.

En este sentido habría que citar, por poner un ejemplo, la famosa Escuela de Traductores de Toledo, que tiene su origen en el siglo XII, en torno al año 1130, fundada por el arzobispo Don Raimundo, y que va a permitir la entrada en todo el occidente europeo de la cultura árabe. La cultura árabe, que se va a traducir aquí en sus diferentes obras de filosofía, de matemáticas, de medicina, se va a traducir al latín, perdón, al castellano, al romance, por un traductor hebreo y por un traductor judío, y posteriormente uno, romance, sea español o sea europeo, lo va a trasladar al latín. Por este medio se va a trasladar toda la cultura árabe, toda la cultura oriental, no solamente al mundo cristiano peninsular, sino a todo el mundo cristiano occidental.

Este sería desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, pues también es de una extraordinaria importancia la convivencia de estas tres culturas, cristianos, judíos y musulmanes, tanto en la España cristiana como en la España musulmana, pero, en fin, nos extenderíamos ya demasiado hablando de todo esto. Sí, se me ocurre a mí aquí el epitafio de Fernando III el Santo, en el que dice rey de cristianos, judíos y árabes. Es decir, todo esto se va a cortar después, cuando el rey católico introduce aquí la Inquisición, precisamente para hacer desaparecer estas diferencias religiosas, pero no tenemos que olvidar que esta es una gran época en la que predomina la tolerancia en nuestra cultura.

Sí, la tolerancia fue una de las características de la España medieval hasta los últimos tiempos y se observa claramente, por ejemplo, en la conquista de Toledo o en la conquista de cualquier otra de las grandes ciudades musulmanas que en sus primeros momentos se permite a la población musulmana que pueda persistir, que pueda continuar residiendo en estas ciudades, conservando todas sus propiedades y solamente será más tarde, y como consecuencia de la influencia precisamente francesa, no hay que citar a todos los obispos cluniacenses, en especial ahora el obispo de Toledo, Bernardo de Sovedad, que en definitiva van a ser los que van a introducir precisamente la intolerancia, pero en un primer momento los monarcas españoles van a tratar de defender a esta población mudéjar, a esta población judía, y solamente será ya muy a fines del siglo XV cuando se va a iniciar, digamos, no una época de intolerancia religiosa, no creo yo que sea este el sentido, sino que en un intento de conformar un estado unitario, un estado en el que la religión, la unidad religiosa, iba a ser un pilar fundamental para la conformación de la sociedad, es lo que en definitiva llevó a la promulgación del edicto de expulsión de los judíos, que no creo yo que sea una medida ni mucho menos racista, una medida antisemita, ya que en definitiva se permite que los judíos que se conviertan al cristianismo persistan en la península, persistan en la posesión de sus bienes, en definitiva no es una línea, digamos, antisemita, sino que es única y exclusivamente buscando esta conformación de un estado unitario, un estado unitario que se manifiesta, por ejemplo, en la creación de los consejos de Castilla y de Aragón, de Hacienda, donde también se observa, en definitiva, esta idea de unitarismo político. Bien, en cualquier caso, pese a que, digamos, la configuración del Estado moderno proyecta la unidad religiosa, pues tiene como consecuencia una intolerancia que además después se exagera y que yo creo que todavía somos víctimas de ella. Bueno, yo en esto que Avis está hablando me interesa un poco resaltar quizá dos aspectos.

Uno, que estaba latente en lo que decíais pero que quizá no estaría de más resaltar, que es que cuando estas culturas en la plena Edad Media, en los siglos X, XI, XII, XIII conviven, se da una paradoja que para muchos no sé si está muy clara, y es que realmente los lugares más cultos, más civilizados, con una literatura, con una conciencia filosófica más alta en ese momento en España medieval, eran, por ejemplo, los lugares que estaban bajo la civilización árabe. Es decir, eran culturas refinadísimas tanto en el terreno, insisto, literario, donde, por ejemplo, el desarrollo de la poesía o de la filosofía o del pensamiento en general era muy amplio, como también lo era, por ejemplo, en el terreno, digamos, de los cultivos, la agricultura, etc. Es decir, que la España cristiana en ese caso, que venía de una situación mucho más de ir conquistando

nuevos terrenos, casi de rotulación de nuevas tierras, y eran grupos guerreros, una mayor parte de las veces, muy poquito preparados, casi no sabían, como hemos dicho antes, eran analfabetos, era una cultura mucho más iletrada, mucho más inculta en ese momento, que la cultura musulmana.

Y, por tanto, la aportación que recibió después de ella fue muy valiosa. Y que, precisamente, como señalaba antes, en ese momento clave del siglo, finales del siglo XI, principios del siglo XII, son dos núcleos culturales fuertes, por una parte, aquel que proviene de Francia, a través del Cluny, y por otra, aquel que se desarrolla culturalmente en el sur, en los árabes musulmanes. Bueno, en cualquier caso, el gran hallazgo de Alfonso X fue, precisamente, aglutinar e integrar todas estas culturas.

Y, además, es sintomático que en una época coetánea, a la de la escuela de traductores de Toledo, sea cuando nacen las universidades. Un poquito antes de la conquista de Murcia por Alfonso X, aparece la primera universidad española, en Valencia, y más tarde, la de Salamanca y la de Valladolid. ¿Tú querrías hablar del nacimiento de las universidades, lo que significa que se quiera concentrar en esos estudios generales, el saber que se ha recibido de oriente a través de estas otras comunidades, que no son sólo la cristiana? El nacimiento de las universidades es, efectivamente, otro tema interesantísimo en la historia, de la cultura, de todo el mundo occidental.

Las universidades surgen, en definitiva, como consecuencia de todo este movimiento, de todo este renacimiento de las ciudades. Surgen en un ámbito, precisamente, urbano, y no hay que olvidar que el origen de las universidades es, precisamente, la de una corporación de los maestros y estudiantes de una misma ciudad. Es, en definitiva, un hecho que está en relación directa con todo el mundo de los gremios, con todo el mundo de las corporaciones profesionales.

Y que, en definitiva, va a suponer un cambio radical en la concepción de la cultura. La cultura que, durante toda la Alta Edad Media, había estado recluida en los monasterios, que luego va a tener su traslado a las ciudades, por ejemplo, las escuelas catedralicias, pero que ahora la universidad, también en este mundo urbano, van a suponer un cambio radical, porque supone una cierta liberación de estos maestros y estudiantes respecto al control directo del obispo de estas escuelas catedralicias que se ejercía a través del maestro-escuela. En definitiva, las universidades, a pesar de que, durante bastante tiempo todavía, van a estar controladas directamente por medios eclesiásticos, ya que tanto los estudiantes como los maestros son clérigos, sin embargo, supone un inicio, en cierto modo, de liberación frente a este control directo que ejercía el obispo en las escuelas catedralicias.

Bien, por otra parte, tiene gran importancia, que sí es un rayar, tiene gran importancia esa fijación, aparte de la traducción de otras lenguas, la fijación de la propia lengua, que se puede llamar castellano desde Alfonso X, ese romance indiferenciado que había antes de la castilla importante, pero Alfonso X ya tiene una necesidad de fijar, de hacer dramática, amplía el

vocabulario, fija la sintaxis y crea unas normas que restan inalteradas hasta el siglo XVI. Y me parece también muy importante en la aparición de la prosa, esa prosa que ya no se limita a hacer creación artística, sino que intenta fijar científicamente todo el saber de la época, por una parte los conocimientos de historia, por otra parte la ciencia de la época, por otra parte, pues instrucciones para juegos y recreo y tal, y además el cuerpo legislativo, es decir, que ya configura, parece que la lengua está al servicio de la sociedad por primera vez, y eso con unas características de arte y con unas características de ciencia. Me parece importante subrayar esta parte.

¿Qué más quisiéramos decir? Maripaz, no hemos hablado mucho de... No gustaría preguntar a Lourdes, que se ha enfrentado directamente con una época, es que hay bastantes cosas que nos han quedado en el tintero, pienso yo, y bueno, yo veo en su novela que desde la perspectiva del monólogo enfrenta todo un discurso sobre una época en relación con la protagonista, que es la que nos relata la novela, entonces yo le quería preguntar a Lourdes qué dificultades ha encontrado para reconstruir una época, si ha pretendido seguir el discurso medieval o, por el contrario, se ha liberado de eso y ha situado a su personaje, etcétera, que nos cuente exactamente cuáles son las dificultades que ha tenido y lo que ella considera que han sido éxitos en su novela. Bueno, cuando yo me planteé escribir el libro Urraca, evidentemente lo que estaba intentando hacer, y lo he dicho antes, es una novela y no un tratado de historia. El que fuera un personaje urraca del que existen varias crónicas, casi todas bastante partidistas, pero por otro lado tampoco hay muchos datos historiográficos verídicos, sino más bien opiniones, me daba una cierta libertad.

Es decir, cuando un personaje contemporáneo se quiere hacer una historia o una novela, realmente está demasiado ceñido, está demasiado condicionado por los datos reales, por los datos que se conocen, por los diarios. La vida de alguien siempre es más rica que cualquier dato, es decir, nadie puede saber verdaderamente lo que soñaba la reina Victoria por las noches o cuáles eran sus más íntimos anhelos, pero realmente hay tanta cantidad de datos sobre la época de la reina Victoria que inventarlos a partir suyo es muy difícil. Bueno, Lourdes, ¿quién es Urraca? Me has interrumpido un momento y quería terminar de decir lo que estaba diciendo, es decir, que para mí en cambio Urraca me permitía una gran libertad en el momento de inventar sobre ella, porque tenía los datos, datos que creo que he sido bastante fiel a ellos, pero sin embargo había posibilidades de construir a partir de ese personaje femenino.

A mí me interesaba por lo que tenía de mujer que toma el poder, que lucha por él y que está fascinada por él mismo. Siempre se ha considerado un poco que el poder y la ambición de poder es algo masculino y cuando me planteé la novela lo veía desde esa perspectiva. Lo curioso es que como siempre cuando escribo un libro, cuando traje una novela, la fuerza del texto, es decir, la fuerza de la historia y sobre todo del texto, porque el texto no es realmente la historia sino la escritura misma, hace que se modifiquen los planteamientos de partida y por tanto todos los datos que yo tenía almacenados y toda mi perspectiva de partida se fue modificando por ese personaje más rico, más vivo que es la Urraca de mi texto.

En donde esa reina obsesionada por el poder se va convirtiendo en una mujer solitaria, enfrentada a la muerte, con miedo y que está recordando todas las hazañas o todos los desastres que había tenido antes desde la perspectiva de una mujer sola que se enfrenta un poco al marido, al amor, a la muerte, a las luchas, etc. Y de esta forma yo creo que se convirtió más bien en una meditación sobre estos temas que no son solamente temas medievales sino que han sido un poco dos temas de siempre de toda la humanidad desde los griegos a nuestros días yo me parece que es eso. Hay un enfrentamiento en tu personaje Urraca con un obispo, el obispo Gelmírez.

Este enfrentamiento era real. ¿Quién era el obispo Gelmírez? Bueno, el obispo Gelmírez es uno de los personajes más interesantes de la historia del medievo español porque es un personaje gallego, un obispo que de alguna forma se considera como un hombre de acción, un hombre constructor, un comerciante por otro lado, alguien que intenta de alguna manera convertir el reino de Galicia de nuevo en algo vivo, positivo y mucho más rico de lo que de alguna manera había sido después del despojamiento de Alfonso VI a sus hermanos y que hace una tarea no solamente en la construcción de la capital de Santiago sino en construir una flota propia, fleta barcos, tira monedas propias, es decir, es casi como un monarca dentro de su reino. Y verdaderamente el enfrentamiento entre Urraca y Gel es un enfrentamiento a veces amistoso y a veces simplemente de lucha por el poder porque Gelmírez era un hombre listo y ambicioso y Urraca para él era un instrumento y que después cuando Urraca ya no le servía pues se apoyó claramente en el hijo, en Alfonso VII y de alguna forma todo lo que cuento en el libro es un poco ese enfrentamiento entre la madre, el hijo y el obispo no solamente eso sino también el enfrentamiento con Alfonso de Aragón que fue esposo de Urraca y de alguna forma a través de todo este nudo de relaciones familiares, de luchas por el poder se va dando un poco las luchas y las relaciones entre los reinos de la península en ese momento que eran muchos y bastante variados.

Bueno, Lourdes, quisieras hablarnos por ejemplo de un procedimiento literario esto nos separa un poco de la Edad Media en cuanto a lo que es teoría de la construcción de la obra literaria pero nos interesa como labor de investigación, como reconstrucción cuando tú has querido elaborar un lenguaje ¿te ha servido, has querido recrear la lengua en el estado histórico en que se encontraba en esa época o lo has modernizado? ¿Qué has querido hacer? No, eso hubiera sido que había que hacer arqueología y para eso, es decir, cada época tiene su lengua y yo soy, digamos, hija de mi época, evidentemente lo que sí es verdad es que cada texto tiene también un ritmo propio, exige cosas diferentes y no puedo escribir igual una novela policíaca, evidentemente, que tiene un lenguaje como de bajos fondos que una novela que transcurre en el siglo XI y sin querer uno coge una especie de melodía, un ritmo, etc. que tiene que ser de alguna manera fiel a lo que se está contando yo creo que ahí he intentado no hacer arqueología, insisto, no he querido cargar mi libro de términos que ya no tuvieran sentido, que la gente tuviera que buscar un diccionario o incluir un diccionario detrás pero todos aquellos que aparecen son aquellos más sencillos del castellano que de alguna forma están relacionados con la época y sin embargo también quería que en algún momento hubiera

anacronismos es decir, que hubiera continuamente un choque entre esa burraca del siglo XI y esa burraca contemporánea que es la que estoy contando y entonces a veces hay incluso modismos completamente contemporáneos que se introducen de una manera violenta en el texto para crear siempre ese distanciamiento de que aquello es en realidad una novela y no otra cosa. Estas reflexiones sobre el lenguaje que vamos a hacer, este análisis del lenguaje empleado en tu novela nos remite a lo último que yo he expuesto acerca de la fijación de la lengua española y de la lengua castellana por parte de Alfonso X. Esto correspondería al siglo XIII. Vamos a intentar seguir un poco la evolución de la literatura medieval. ¿Estáis de acuerdo? Yo creo que falta un poco. Antes Lourdes se ha referido a que conviven diferentes reinos, diferentes culturas y que es un poco pretencioso por nuestra parte hablar solo del castellano. Yo quería explicar a Lourdes y a nuestros alumnos que nos referimos fundamentalmente al castellano porque nuestro curso se refiere exclusivamente a literatura española pero que realmente... Castellana, perdona, no española, castellana, porque españolas son todas. Pero que realmente a la lengua castellana. Hay una influencia dentro de la literatura española, de otras literaturas que también son de otras lenguas como es la lírica culta que nace en la marca hispánica lo que es un territorio afrancesado por Carlos Magno, etc. y que va a producir una influencia tremenda en toda la lírica española. Lourdes ha terminado hablando de cómo ha escogido su lenguaje para esta novela, el nivel de lenguaje que ha escogido, qué trabajo le ha costado. Esto nos religa con lo que hemos dicho anteriormente de cómo fija Alfonso X la lengua castellana y cómo empieza a crear gramática. Eso en relación con el siglo XIII parece que configura bastante una voluntad de cuidado de la lengua que también se traslucía en el llamado mester de clerecía. Mester de clerecía, como su nombre indica, oficio de clérigos o clérigos, hombres de letras que tenía unas características cultas en relación con el mester de juglaría y que se caracteriza en principio por un propósito didáctico que es precisamente ese propósito didáctico lo que les hace elegir unos temas que los diferencian de los juglares: no es tanto el interés por divertir como por enseñar. Hay una regularidad en la versificación, esos alejandrinos monorrimos y hay una gran, vamos, gran riqueza de lenguaje. Bueno, también ocurre que a través de la cultura o de la subcultura de juglaría se tratan una serie de temas que los hombres doctos consideran que se tratan muy libremente y que pueden inducir error o que pueden mal educar al pueblo. Entonces el clérigo se encarga, digamos, de educar, de administrar una serie de conocimientos que fundamentalmente se quieren hacer como didácticos pero a la vez utilizando las fórmulas, en gran parte, que han utilizado los juglares. Es decir, se quiere hacer una literatura, digamos, popular pero desde un ámbito oculto. El mester de clerecía sirve de puente entre el siglo XIII y el XIV. Vamos a empezar a hablar del XIV y las características que le son peculiares en este siglo. Hay diversos desastres, ha habido unas guerras sucesivas, ha habido unas pestes en el siglo anterior. ¿Quieres hablar de cómo eso caracteriza a la sociedad del XIV? Sí, la sociedad del XIV, como ya dije al principio, viene caracterizada en un primer momento por las terribles dificultades para el campesinado, terribles dificultades que tienen su origen en las malas cosechas como consecuencia fundamentalmente de un paulatino enfriamiento del clima. Repercute también en la mala situación del campesinado las guerras frecuentes, los abusos de los poderosos, la aparición de un cierto fenómeno de bandolerismo. Son todos ellos aspectos que tienen su origen en

definitiva en la misma crisis del sistema señorial del que ya hemos hablado anteriormente y son todos ellos, todos estos factores en definitiva se van a reflejar directamente en la literatura es por ejemplo la aparición del tema de la muerte en las danzas de la muerte, donde se toca este tema de forma realmente constante y de una forma totalmente macabra y también el tema de la muerte aparecerá como un factor de democratización social es decir, la muerte no solamente le llega al campesino sino que la muerte le llega también al noble es un hecho que está en estrecha relación en definitiva con la crisis del sistema señorial, la oposición a estos grandes aristócratas efectivamente otro de los temas que tienen que ver con esos acontecimientos de la época es la obsesión por el dinero como por ejemplo ocurre en algunos poemas de la cipreste en el libro de buen amor y hablando del libro de buen amor y de la cipreste recuerdo lo importante que es que en esta época se empiezan a firmar los libros cuando hasta hace nada, hasta casi los traductores de toledo eran anónimos no había ningún interés en crear estilo y ahora el arcipreste, don Juan Manuel, cuidan su estilo quieren crear arte, quieren que aparezca a su persona y firman esto tiene mucho que ver con algo que parece un dato económico exclusivamente que es el nacimiento de la industria del papel en jativa lo cual abarata el costo del escrito ya no es la vitela o el pergamino sino que es un papel rudimentario pero papel asimismo el nacimiento de las lentes que permite que las personas puedan leer y el que haya universidades de manera que se extiende un poquito más la cultura digo un poquito porque en relación con la cultura de nuestra época no hay proporción pero vamos, esos son factores económicos, factores de industria que contribuyen a la difusión del libro ya empieza a existir el libro no solo el manuscrito aunque estamos muy lejos todavía de la imprenta pero en fin, parece que la relación entre el autor, la obra y el público empieza a variar precisamente por esos dos factores Lourdes, ¿tú quieres introducir algo relativo al arte o a la época? ¿Te refieres al momento ese del siglo XIV? bueno, es un momento para el arte de culminación del gótico en donde de alguna forma toda esa tendencia hacia las alturas como hemos visto en las catedrales y la grandiosidad precisamente en estos lugares más ricos como tú has hablado, donde hay una economía monetaria por primera vez fluida pues empieza a producir un desarrollo, insisto, de la catedral gótica que se hace casi como una especie de monstruo que quiere crecer y crecer y crecer y al mismo tiempo hay también esa tendencia hacia la humanización que se va dando, teniendo en cuenta que el siglo XIV está ya en las puertas de lo que en Italia se va a dar como renacimiento es decir, que aunque en España seguirá siendo todavía un gótico que va a acercarse cada vez más al gótico florido es decir, a una especie de culminación casi manierista del adorno y de la punta y del pináculo estamos ya muy cerca, en la pintura por ejemplo del espacio contado de manera distinta, de la anécdota, etc.

Y ya nos encontramos casi en puertas del siglo XV en que se va a escribir nuestra primera gramática importante ya está la lengua bastante regular en cuanto a la fonética bastante, quiero decir, todo esto en términos aproximativos ¿Querías tú enlazar el siglo XIV del XV que muchos consideran todavía como de transición de la Edad Media al Renacimiento? Bueno, el siglo XV supone, en cierto modo una continuación del siglo XIV ya han terminado las épocas de las grandes mortandades han terminado las épocas de las grandes calamidades para el

campesinado pero supone el siglo XV el aspecto principal es que va a ser un tránsito entre el Medievo y el Renacimiento es en este momento cuando empiezan a introducirse en la península ibérica los primeros síntomas del humanismo las primeras características del Renacimiento tanto en la cultura como en las demás manifestaciones de la vida y, en definitiva, el siglo XV es en Castilla una época de vitalidad económica centrada fundamentalmente en el ámbito urbano en torno a dos grandes focos de economía uno Burgos en el norte, otro Sevilla en el sur y, fundamentalmente, destacar esta introducción de una serie de características nuevas entre las cuales no es la menos importante el individualismo Maripaz, tú querías cerrar Sí, yo quería recordar que a través de toda la Edad Media el Reino de Aragón, sobre todo tiene un contacto permanente con Italia y que en Italia han ocurrido bastantes cosas en relación con la cultura precisamente es en el siglo XV donde van a entrar las modas de la cultura italiana recordemos a Juan de Mena recordemos el laberinto de las 300, etc. que nos van a introducir plenamente en lo que luego será el Renacimiento es decir, una época de transición Con las palabras de Maripaz Marsafajardo damos por finalizada esta mesa redonda sobre la Edad Media en la que han intervenido Enrique Cantera Montenegro profesor de Historia Medieval en la UNED Lourdes Ortiz, escritora y profesora de Historia del Arte y las profesoras de Lenguaje del curso de acceso Maripaz Marsafajardo y Pilar Ruiz Bá Palacios