

**ACTES DEL VII CONGRÉS
DE L'ASSOCIACIÓ HISPÀNICA
DE LITERATURA MEDIEVAL**
(Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997)

Volum III

EDITORS:
SANTIAGO FORTUÑO LLORENS
TOMÁS MARTÍNEZ ROMERO

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT JAUME I. Dades catalogàfiques

Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Congreso Internacional (7è : 1997 : Castelló de la Plana)

Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval : (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997) / editors, Santiago Fortuño Llorens, Tomàs Martínez Romero. — Castelló de la Plana : Publicacions de la Universitat Jaume I, 1999

3 v. ; cm.

Bibliografia. — Textos en català i castellà

ISBN 84-8021-278-0 (o.c.). — ISBN 84-8021-279-9 (v. 1). — ISBN 84-8021-280-2 (v. 2). — ISBN 84-8021-281-0 (v. 3)

1. Literatura espanyola-S. X/XV-Congressos. I. Fortuño Llorens, Santiago, ed. II. Martínez i Romero, Tomàs, ed. III. Universitat Jaume I (Castelló). Publicacions de la Universitat Jaume I, ed. IV. Títol.

821.134.2.09"09/14"(061)

Cap part d'aquesta publicació, incloent-hi el disseny de la coberta, no pot ser reproduïda, emmagatzemada, ni transmesa de cap manera, ni per cap mitjà (elèctric, químic, mecànic, òptic, de gravació o bé de fotocòpia) sense autorització prèvia de la marca editorial.

© Del text: els autors, 1999

© De la present edició: Publicacions de la Universitat Jaume I, 1999

Edita: Publicacions de la Universitat Jaume I
Campus de la Penyeta Roja. 12071 Castelló de la Plana

ISBN: 84-8021-281-0 (tercer volum)
ISBN: 84-8021-278-0 (obra completa)

Imprimeix: Castelló d'Impressió, s. l.

Dipòsit legal: CS-257-1999 (III)

LAS CANTICAS DE LOORES DE SANTA MARÍA DE JUAN RUIZ

PEDRO PAYÁN SOTOMAYOR

Universidad de Cádiz

0. En el *Libro de Buen Amor* el poeta ha colocado al principio y al final unos grupos de poemas marianos. Estos poemas tienen, sin duda, una función en el conjunto general de la obra, pero pueden ser leídos sin que pierdan valor por su cuenta, como composiciones aisladas, pues no dependen del contexto.

Nos proponemos prestar atención a las *canticas de loores de Santa María* de dicho *Libro*, para su mejor comprensión y valoración, al mismo tiempo que nos permita compararlas con otras composiciones de tema mariano, el más difundido e inspirado de la época.

1. EL TEXTO

Cantica de loores de Santa María

- 1668 Miraglos muchos fase la Virgen sienpre pura.
Aguardando los coyados de dolor é de tristura
El que loa tu figura
No lo dexas olvidado,
Non catando su pecado:
Sálvaslo de amargura.
- 1669 Ayudas al ynoçente con amor muy verdadero,
Al que es tu servidor bien lo libras de lygero,
Non le es falleçedero
Tu acorro syn dudança;
Guárdalo de malandança
El tu bien grande, llenero.
- 1670 ¡Reyna, Virgen, mi esfuerço! yo só puesto ‘n tal espanto,
Por lo qual á ty bendigo, que me guardes de quebranto.
Pues à ty, Señora, canto,
Tú me guarda de lisyón,

- De muerte é de ocasión,
Por tu fijo Jhesú santo.
- 1671 Yo só mucho agraviado en esta çibdad seyendo.
Tu acorro é guarda fuerte á mí libre, defendiendo
Pues á ty me encomiendo,
Non me seas desdeñosa:
Tu bondad maravillosa
Loaré sienpre sirviendo.
- 1672 A ty me encomiendo, Virgen Ssanta María,
La mi coyta tú la parte, tú me salva é me guía.
E me guarda todavía,
Piadosa Virgen Santa,
Por la tu merçed, que es tanta,
Que desir non lo podría.
Cantica de loores de Santa María
- 1673 Santa Virgen escogida,
De Dios Madre muy amada,
En los çielos ensalçada,
Del mundo salud é vida.
- 1674 Del mundo salud é vida.
De muerte destruymiento,
De graçia llena conplyda,
De coytaodos salvamiento:
De aqueste dolor, que sientto
En presión syn meresçer,
Tú me deña estorçer
Con el tu deffendimiento.
- 1675 Con el tu deffendimiento,
Non catando mi maldad
Nin el mi meresçimiento;
Mas la tu propia bondad:
Que conffieso en verdat
Que só pecador errado:
De ty sea ayudado,
Por la tu virginidad.
- 1676 Por la tu virginidad,
Que non ha conparación
Nin oviste egualdad
En obra é entençión,
Conplida de bendición;

Pero non só meresciente:
Venga á ti, Señora, en miente
De conplir mi petición.

- 1677 De conplir mi petición,
Como á otros ya conpliste,
De tan fuerte tentación,
En que só coytado triste:
Pues poder as é oviste,
Tú me guarda en tu mano:
Bien acorres muy de llano
Al que quieres é quisiste.
Cantica de loores á Santa María

- 1678 Quiero seguir
A ty, ¡flor de las flores!
Sienpre desir,
Cantar de tus loores,
Non me partir
De te servir,
¡Mejor de las mejores!

- 1679 Gran fyança
Hé yo en ty, Señora,
La mi esperança
En ty es toda ora:
¡De tribulança,
Syn tardança,
Vénme librar agora!

- 1680 ¡Virgen santa!
Yo paso atribulado
Pena atanta
Con dolor atormentado,
E me espanta
Coyta atanta,
Que veo ¡mal pecado!

- 1681 ¡Estrella de la mar!
¡Puerto de folgura!
¡De dolor é pesar
E de tristura
Vénme librar
E conortar,
Señora, del altura!

- 1682 Nunca fallesçe
 La tu merçed conplida;
 Sienpre guaresçe
 De coytas é da vida:
 ¡Nunca peresçe
 Nin entristeçe
 Quien á ty non olvida!
- 1683 Sufro grand mal,
 Syn meresçer, á tuerto,
 Esquivo tal,
 Porqué pienso ser muerto:
 Mas ! tú me val'!
 Que non veo ál,
 Que me saque á puerto.
Cantica de loores de Santa María
- 1684 ¡En ty es mi esperança,
 Virgen Santa María!
 En Señor de tal valía
 Es rrasón de aver fiança.
- 1685 ¡Ventura astrosa,
 Cruel, enojosa,
 Captiva, mesquina!
 ¿Por qué eres sañosa,
 Contra mí tan dapñosa,
 E falsa vesina?
- 1686 Non sé escrevir,
 Nin puedo desir
 La coyta estraña,
 ¡Que me fases sofrir!
 ¡Con deseo bevir
 En tormenta tamaña!
- 1687 Ffasta oy todavía
 Mantoviste porfía
 En me maltraher;
 ¡Faz ya cortesía
 E dame alegría,
 Gasajo é praser!
- 1688 E, si tú me tyrares
 Coyta é pesares,
 E mi grand tribulança

En goço tornares
E bien ayudares,
Farás buena estança;
1689 Mas, si tú porfías
E non te desvías
De mis penas crescer;
Ya las coytas mías
En muy pocos días
Podrán fenesçer.

2. LA CANTICA COMO PLEGARIA MARIANA

Las *cantigas* de Juan Ruiz pueden tratarse como cosa aparte por su organización. Y son de *loores* por su tensión laudatoria que es común a todas ellas, resueltas en súplicas enardecidas a María. En la época del Arcipreste se multiplicaban sin trabas las formas de devoción. Único superviviente de dicha época es el *rosario*. Juan Ruiz bebe de las fuentes que le llegan desde el siglo XII. La figura de María es pieza clave en su obra, a pesar de que la crítica no parece haber reparado en ello. Es «comienço e raíz» de todo bien, como dirá él mismo.

Brayer (1970: 1-21) clasifica en dos grupos la numerosa literatura religiosa medieval. El primero procede de la evolución de los textos litúrgicos. El segundo, del libre desarrollo de las oraciones, alabanzas y canciones piadosas que llegan a ser verdaderas obras literarias. De este orden son las *cantigas* del Arcipreste. Y éstas hay que situarlas en el marco de la *plegaria mariana*, que tiene sus rasgos propios, como pueden ser: el tratamiento, la apelación y las formas predicativas aplicadas a la Virgen.

La frontera entre dichos rasgos es fluida, en cuanto todos ellos engloban un contenido de exaltación o piropo, incluso el nombre escueto de *María*, por su significado etimológico. Juan Ruiz emplea en la invocación la forma *Santa María* (1672 y 1684, además de aparecer en los cuatro títulos) que, por otra parte, es la más difundida y apta para dirigirse a la *Madre de Dios* (1673). Recordemos que por *Santa María* se prestaba juramento y de *Santa María* se habla en los textos doctrinales.

El tratamiento de *Señora* se ajusta al uso latino por analogía con *Domine*, y también al feudal (1670, 1676, 1679, 1681 y 1684, este último en forma masculina, como era frecuente en la época). Aparece *Virgen*, sin o con *Santa María* como exclamativo (1670-1672-1673-1680-1684) y como declarativo: *la Virgen sienpre pura* (1668). Ya vemos cómo Juan Ruiz se hace eco de la virginidad de María nada más empezar la primera de las cuatro *cantigas*. A Ella la llamará con

los apelativos tópicos, heredados la mayor parte de ellos de los himnos marianos mediolatinos: «flor de las flores», «mejor de las mejores» (1678), dos calcos del supelativo semítico; «estrella de la mar», «puerto de folgura» (1681), etc.

La alabanza de la Virgen, dentro del cantar de salutación, se acompaña con una petición del orante. En el texto que comentamos, el autor interviene como poeta y como orante, y el personaje objeto es María, la protagonista. El *yo* está en el centro de una poesía cuyo tema es la situación existencial del autor, prototípica de la poesía mariana que desemboca en la esperanza frente al destierro y a la desesperación que sufre el ser humano: «El que loa tu figura / non lo dexas olvidado; / non catando su pecado, sàlvaslo de amargura (1668)». María es la gran mediadora entre la divinidad y el hombre.

No podemos entrar en el tan discutido tema de la prisión del Arcipreste, pero al hilo de las *cantigas de loores* no queremos dejar de hacer alusión a las estrofas 1674 y 1683, que pueden tener cierto peso a la hora de revisar una de las incógnitas más debatida de la biografía de nuestro autor (Alvar, C. y Gómez Moreno, A., 1988: 117).

3. LA MÉTRICA

3.1. Estrofas y versos

Es bueno particularizar las clases de estrofas y de versos que utiliza el Arcipreste en las *Cantigas*. Admiraremos así la riqueza que introdujo en esta parte el extraordinario y revolucionario poeta. Además del tetrástrofo, tan variado, en versos de 16 y de 14 sílabas en dos hemistiquios, quiso el Arcipreste «dar algunos lección e muestra de metrificar e rrimar e de trobar; ca trobas e notas e rrimas e ditados e versos que fiz conplidamente, segund que esta çiencia requiere.»

De hecho nos dio en su libro versos de todas clases y estrofas variadísimas (24 clases de estrofas además del tetrástrofo), como antes de él no se conocían y pocos después de él abarcaron.

El virtuosismo métrico de que se hace gala en el prólogo se logra plenamente en la parte principal del LBA por lo que se refiere al empleo de versos de todo tipo y, a la vez, por un alarde en la utilización de la rima, como no se encuentra en cualquier otro representante de la cuaderna vía (Oreste Macrí, 1969; Adams, 1970: 369-380; Deyermond, 1973: 192).

Por lo que se refiere al texto objeto de nuestro estudio encontramos: versos octosílabos (c. 1668-1672), heptasílabos (c. 1673-1677), pentasílabos (c. 1678-1683) y tetrasílabos (c. 1678-1683).

Mayor es la riqueza de combinaciones de los versos en estrofas y de las estrofas entre sí en toda la composición:

1. Estrofas de ocho versos heptasílabos, consonantando los 1º, 3º, los 2º, 4º, 5º, 8º y los 6º y 7º. Además el consonante del primer verso de cada estrofa es el mismo del último de la anterior, y la primera estrofa es de cuatro versos consonantando los 1º, 4º, y los 2º, 3º (c. 1673-1677).
2. Estrofas de siete versos: 1º, 3º, 5º y 6º, tetrasílabos agudos consonantados, y 2º, 4º y 7º, heptasílabos consonantados (c. 1678-1683).
3. Estrofas de seis versos heptasílabos, consonantando los 1º, 2º, 4º, 5º, y los 3º, 6º (c. 1685-1689).
4. Estrofas de seis versos, los dos primeros de 16 o 14 sílabas y los otros cuatro octosílabos, consonantando los 1º, 2º, 3º, 6º, y los 4º, 5º (c. 1668-1672) (Cejador, 1967: xxix-xxxvi; Hanssen, 1902: 161-220; Navarro, 1950, 1968; Baehr, 1970).

Solamente un análisis superficial podría menospreciar este dato. Un esquema métrico significa una estructura rítmica y una disposición del discurso, significa ciertas posibilidades de disonancias y de asonancias, significa una determinada frecuencia en la repetición de las rimas, un cálculo especial de resonancias y significa también determinar los lugares más destacados y los más encubiertos que, al alternarse, van guiando la disposición del discurso. En los poemas que comentamos el alto valor de la invocación vibrante y angustiada y a la vez pausada reside en gran parte en el hallazgo de una métrica adecuada (Vàrvaro, 1983: 112).

3.2. Rimario

Encontramos en las *canticas* 32 rimas diferentes para 142, que da un porcentaje grande en cuanto a variedad:

ada (2); **amada, ensalçada** 1673.

ado (7); **olvidado, pecado** 1668; **errado, ayudado** 1675; **atribulado, atormentado, pecado** 1680.

al (4); **mal, tal, val', ál** 1683.

ança (10); **dudança, malandança** 1669; **fyança, esperança, tribulança, tardança** 1679; **esperança, fiança** 1684; **tribulança, estança** 1688.

ano (2); **mano, llano** 1677.

anta (6); **Santa, tanta** 1672; **santa, atanta, espanta, atanta** 1680.

anto (4); **espanto, quebranto, canto, santo** 1670.

aña (2); *estraña, tamaña* 1686.
ar (4); *mar, pesar, librar, conortar* 1681.
ares (4); *tyrares, pesares, tornaes, ayudares* 1688.
çer (2); *meresçer, estorçer* 1674.
çión (6); *conparaçión, entençión, bendiçión, petiçión* 1676; *petiçión, ten-
taçión* 1677.
dad (6); *maldad, bondad, verdat, virginidad* 1675; *virginidad, egualdad* 1676.
endo (4); *seyendo, defendiendo, encomiendo, sirviendo* 1671.
ento (6); *destruyimiento, salvamiento, siento, deffendimiento* 1674; *def-
fendimiento, merescimiento* 1675.
er (2); *maltraher, praser* 1687.
ero (4); *verdadero, lygero, falleçedero, llenero* 1669.
erto (3); *tuerto, muerto, puerto* 1683.
esçe (4); *fallesçe, guaresçe, peresçe, entristeçe* 1682.
esçer (2); *cresçer, fenesçer* 1689.
ía (10); *María, guía, todavía, podría* 1672; *María, valía* 1684; *todavía,
porfía, cortesía, alegría* 1687.
ías (4); *porfías, desvías, mías, días* 1689.
ida (7); *escogida, vida* 1673; *vida, conplyda* 1674; *conplida, vida, olvida*
1682.
iente (2); *meresçiente, miente* 1676.
ina (2); *mesquina, vesina* 1685.
ir (8); *seguir, desir, partir, servir* 1678; *escrevir, desir, sofrir, bevir* 1686.
iste (4); *conpliste, triste, oviste, quisiste* 1677.
ora (3); *Señora, ora, agora* 1679.
ores (3); *flores, loores, mejores* 1678.
osa (6); *desdeñosa, maravillosa* 1671; *astrosa, enojosa, sañosa, dapño-
sa* 1685.
sión (2); *lisyón, ocasión* 1670.
ura (7); *pura, tristura, figura, amargura* 1668; *folgura, tristura, altura*
1681.

4. EL LÉXICO

La posible oposición culto/popular en el léxico de las *cantigas*, como en toda la obra de Juan Ruiz es meramente formal. Debería hablarse de ecos más o menos directos del lenguaje religioso latino o de adaptación del mismo a la fonética vernácula, sin una diferencia sustancial en el grado de accesibilidad para el oyente o lector.

Así, por ejemplo, **cantar** («Cantar de tus loores», 1678), nos recuerda al latín **cantare**, con cuyos usos corresponde la poesía religiosa vernácula, y que abarca también el ámbito de **decantare**, con sus dos sentidos de «cantar» y «alabar» o «describir alabando»; de ahí la sinonimia con **desir** (1686) y, con alguna duda, **escrevir** (1686).

Aunque un poco desordenadamente, vamos a recoger algunos lexemas de los que aparecen en el texto: **coytados**, de **coita**, hoy **cuita**, «congoja» «acongojados» 1668; **catando**, de **catar**, «mirar» pero como buscando o acechando *a lo gato*, porque tiene la misma etimología, 1668; **falleçedero**, de **fallesçer**, «fallar, faltar» 1669; **acorro**, de **acorrer**, «socorrer, correr a ayudar a alguien» 1671; **malandaça**, «desdicha» 1669; **llenero**, «que llena», 1669; **lisyón**, «lesión, herida, peligro» 1670; **çibdad**, es Toledo, porque Alcalá y Guadalajara todavía no eran más que villas, bien que ciudad parece llamó a Alcalá en la copla 326 del *Libro*, 1671; **seyendo**, «estando» 1671; **estorçer**, como **torçer**, «desviar, vencer, librar» 1674; **partir**, «apartar» 1678; **fiança** (2), «fe, confianza» 1679-1684; **tribulança**, «tribulación» 1679; ¡**mal pecado!**, exclamación conocida, de desgracias, atribuyéndolas al pecado y al diablo, que son todo uno, como puede verse en otros lugares del texto, 1680; **folgura**, de **folgar**, **holgar**, «respirar descansando»; **conortar**, **conhortar**, «consolar», de **confortare**, 1681; **(a) tuerto**, «injusticia, agravio, sin razón», 1683; **esquivo**, «malo, de lo que se huye», 1683; **astroso**, de **estragnar**, «perder enteramente, propiamente, por la fuerza fatal de los **astros**», **astragar**, **astrado**, **astroso**, «vil, despreciable, propiamente de **mal astro**, 1685; **tyrares**, de **tyrar**, «sacar (es)», 1688; **estança**, «estado de uno», 1688.

En comparación con otros poetas posteriores, creemos poder afirmar que Juan Ruiz hace menos concesiones léxicas a la rima.

5. CONCLUSIÓN

Hemos ofrecido, dentro de la obligada brevedad de esta comunicación, unos apuntes para la lectura de las *canticas* de Juan Ruiz. Habrá que profundizar más en la comprensión del texto elegido, dentro del marco de la literatura religiosa en la que convergen lo eclesiástico, particularmente lo monástico, por tanto lo culto, pero cuya difusión lo coloca en el ámbito de lo popular. Al elegir por cuatro veces la *cantica*, el Arcipreste pisaba un terreno muy trillado, que le obligaba a unos esquemas formales y le retaba a su capacidad de variar la forma y la manera de tratar un mismo tema.

La identificación del *yo* del protagonista-poeta con el *yo* del orante es total en cuanto a la forma. Por lo que se refiere al contenido, podemos afirmar

que nuestro autor no se dejó llevar por la religiosidad un tanto milagrera típica del medievo, sino que refleja una actitud más aperturista hacia un cristianismo optimista y, sobre todo, esperanzador. Ese mensaje gozoso y liberador que Juan Ruiz veía realizado en Santa María.

BIBLIOGRAFÍA

- ADAMS (1970): «Rhythmic Flexibility in the LBA», *N*, LIV, pp. 369-380.
- ALBORG, J.L. (1972): *Historia de la Literatura Española I: Edad Media y Renacimiento*, Gredos, Madrid.
- ALVAR, C. y GÓMEZ MORENO, A. (1988): *La poesía épica y de clerecía medievales*, Taurus, Madrid, pp. 98-106.
- BAEHR, R. (1970): *Manual de versificación española*, BRH, Madrid.
- BELTRÁN, L. (1990): *Las Cantigas de Loor de Alfonso x el Sabio*, Júcar, Madrid.
- BRAYER, F. (1970): «Catalogue des textes liturgiques et des petits genres religieux», *GRLMA*, VI- I, pp. 1-21.
- CAROL, J. B. (1964): *Mariología*, Edit. Católica, BAC, Madrid.
- CEJADOR, J.: *Vocabulario medieval castellano*
- CEJADOR Y FRAUCA, Julio (ed.) (1967): Arcipreste de Hita: *Libro de Buen Amor*, edición, introducción y notas de Julio Cejador y Frauca, Julio, Espasa-Calpe, Madrid.
- DEYERMOND, A.D. (1973): *Historia de la literatura española. La Edad Media*, Ariel, Barcelona, pp. 189-207.
- DUTTON, B. (1975): *El duelo de la Virgen. Los himnos. Los loores de Nuestra Señora*, Londres.
- FERRARESI, A.C. (1976): *De amor y poesía en la España medieval. Prólogo a Juan Ruiz*, El Colegio de México, México, pp. 119-155.
- FIDALGO, E. (1993): *Gautier, Berceo, Alfonso E. Estructuras narrativas en la literatura románica medieval de carácter mariano*, microfichas, Universidad de Santiago, Santiago de Compostela.
- GAEF, H. (1967): *María. La mariología y el culto mariano a través de la historia*, Barcelona.
- GUZMÁN, J. (1963): *Una constante didáctico-moral del «Libro de Buen Amor»*, State University of Iowa, México.
- HANSEN, F. (1902): «Los metros de los cantares de JR», *Anales de la Universidad (de Chile)*, CX, pp. 161-220.
- LIDA DE MALQUIEL, M.R. (1959): «Nuevas notas para la interpretación del Libro de Buen amor», *NRFH*, XIII, pp.69 ss.
- LÓPEZ ESTRADA, F. (1983): *Introducción a la literatura medieval española*, Gredos, Madrid.

- MONTOYA, J. (1981): *Las Colecciones de Milagros de la Virgen en la Edad Media*, Universidad de Granada, Granada, pp. 17-74.
- (1988): *Cantigas. Alfonso x el Sabio*, Cátedra, Madrid.
- MORREALE, M. (1983-84): «Los «Gozos» de la Virgen en el *Libro de Juan Ruiz*», *RFE*, tomo LXIII, cuadernos 3º y 4º, pp. 223-290, y LXIV, cuadernos 1º y 2º, pp. 1-69.
- NAVARRO, T. (1950): *Métrica española*, Syracuse, Nueva York.
- (1968): *Repertorio de estrofas españolas*, Nueva York.
- ORESTE MACRÍ (1969): *Ensayo de métrica sintagmática (Ejemplos del LBA y del Laberinto de Juan de Mena)*, BRH, Madrid.
- RODÓN BINUÉ, E. (1957): *El lenguaje técnico del feudalismo en en s. XI en Cataluña*, Barcelona, s.v.
- SPITZER, L. (1968): «En torno al arte del Arcipreste de Hita» en *Lingüística e historia literaria*, Gredos, Madrid, pp. 87-134, especialmente las 112 -113.
- VÀRVARO, A. (1970): «Lo stato originale del MS. G. del LBA de JR», *RPh* 23, p. 551.
- (1983): *Literatura románica de la Edad Media*, Ariel, Barcelona.
- WAGNER, M. (1991): *Tú sola entre las mujeres. El mito y el culto de la Virgen María*, Taurus, Madrid.