

Para citar este reseña / To cite this review:

HIGASHI, Alejandro (2021), «Reseña de *Cantaré según veredes. Intertextualidad y construcción poética en el siglo xv*», *Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos*, 10, pp. 430-438. <https://doi.org/10.14198/rcim.2021.10.11>

RESEÑA DE *CANTARÉ SEGÚN VEREDES. INTERTEXTUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN POÉTICA EN EL SIGLO XV*

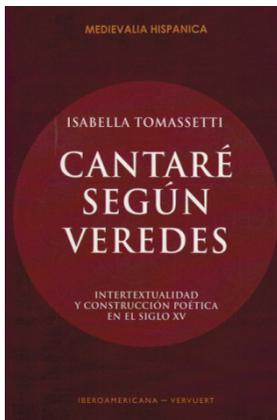
REVIEW DE *CANTARÉ SEGÚN VEREDES. INTERTEXTUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN POÉTICA EN EL SIGLO XV*

Alejandro Higashi

Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa - Academia Mexicana de la Lengua, Mexico

higa@xanum.uam.mx

<https://orcid.org/0000-0002-2154-9030>

Isabella Tomassetti, *Cantaré según veredes. Intertextualidad y construcción poética en el siglo xv*, Iberoamericana-Vervuert, Madrid - Frankfurt am Main, 2017, 352 pp. ISBN: 978-84-1692-218-5.

PALABRAS CLAVE: poesía medieval; cancionero; intertextualidad; teoría literaria; siglo xv
KEYWORDS: medieval poetry; *cancionero*; intertextuality; literary theory; 15th century

La idea no podía ser más simple, pero también más productiva, para organizar y comprender mejor el complejo tejido social donde creció y se consolidó la poesía de cancionero: aprovechar el concepto de intertextualidad para darle forma a ese principio de lectura no lineal que subyace al texto glosado, a la *imitatio*, a la cita tomada de la obra de otro autor que se admira, a las referencias cruzadas y a otros

juegos de ingenio. Es cierto que aunque las claves de la intertextualidad siempre estuvieron a la mano de los especialistas de la poesía de cancionero en libros como *Palimpsestes*, de Gerard Genette (1962), nadie antes se había propuesto utilizarlas con tanto provecho en una investigación de largo aliento. Centrarse en los mecanismos de intertextualidad entre poemas nacidos de una red textual donde unos autores respondían a los otros parecería una dinámica natural, pero en la práctica tomó bastante tiempo darnos cuenta de la importancia de tener un puñado de conceptos teóricos generales —intertextualidad, interdiscursividad, pluridiscursividad, etc.— para referirnos a un conjunto muy rico de manifestaciones que, al menos en la tradición peninsular, se remontaban al mismo origen de la lírica hispanoárabe con las jarchas y las moaxajas. En *Cantaré según veredes. Intertextualidad y construcción poética en el siglo xv*, tenemos por fin ese instrumento conceptual para allanar, al menos en parte, la densísima y confusa trama de relaciones de dependencia e influencia entre obras literarias de autores que compartieron un espacio social y desde ahí crearon una obra en estrecho diálogo con otras obras creadas en igualdad de circunstancias.

La noción no puede, por supuesto, caer en el simplismo de considerar que una relación intertextual corresponde exactamente a la relación *texto fuente - texto resultado*. Como apunta Isabella Tomassetti, «combinada con la teoría de la recepción, la intertextualidad ofrece una modalidad de análisis no positivista sino memorialista, no sintagmática sino circular, centrada en la relación entre el acto de la escritura y el de la lectura» (p. 15). La confluencia de esta preciosa herramienta con un análisis estilístico que se propone identificar patrones entre obras desde una perspectiva transhistórica y con una crítica genética que revela diferentes modalidades de apropiación e incorporación de un texto en otro forma una alianza para «detectar, examinar y comprender las dinámicas de los contactos intertextuales, sus razones genéticas y los efectos que producen en los textos» (p. 15).

El contacto entre obras refleja el contacto entre autores, de modo que no sorprende la estrecha simbiosis entre el marco teórico y la poesía de cancionero.

En este caso, el análisis de la intertextualidad entre obras supone un paso más en la comprensión del fenómeno estético como resultado directo de un conjunto de prácticas sociales. Este terreno, por supuesto, no es nuevo para Tomassetti, quien en 2008 publicó *Mil cosas tiene el amor. El villancico cortés entre Edad media y Renacimiento* y en 2014 coeditó, al lado de Vicenç Beltran, el número de la *Revista de Poética Medieval* titulado *Poesía y corte: entre filología y pragmática. Cantaré según veredes. Intertextualidad y construcción poética en el siglo xv* también puede leerse en las coordenadas de trabajos donde la poética de los textos se comprende mejor a través de su contexto de producción (por ejemplo, Beltran 2005 y 2007; Gómez Bravo 2013).

Con un profundo sentido de pertinencia, Tomassetti no cae en la tentación de concederle el protagonismo a la teoría: con equilibrio y mesura, en pocas páginas, revisa los hitos teóricos de los estudios de intertextualidad («Horizonte crítico», pp. 11-15), pero enfatiza que el norte de la investigación está en las propias composiciones («Un terreno de aplicación», pp. 15-19). Este epítome teórico y filológico se complementa con «I. El arte de la cita en la Edad Media» (pp. 21-32), un inventario con perspectiva diacrónica de aquellas composiciones en las que la intertextualidad se privilegió como una estrategia creativa en la tradición latina, árabe y romance —*versus cum auctoritate, qasīda musammata*, moaxajas y jarchas, la *cantio cum auctoritate* de la lírica trovadoresca, las *chansons avec des refrains*, las *chansons à prouerbes*— y que desembocó en la Península hispánica —las cantigas de seguir, las *novas rimadas* catalanas, las glosas exegéticas en prosa, las vidas y *razos*.

Ante la amplitud del tema, Tomassetti opta prudentemente por delimitar su estudio a tres estrategias distintas tanto por el conjunto de reglas que rigen su desarrollo como por su impacto en los cancioneros, pero que en su conjunto dan una idea muy clara del panorama: la incorporación de unidades paremiológicas en los *decires de refranes*; los *decires de estribillos* o *decires con citas*, caracterizados por la inserción de fragmentos líricos procedentes de otros autores como una suerte de homenaje que

el público saludaría con un guiño cómplice; por último, la glosa, donde convive la cita y la *amplificatio* como fundamentos genéticos —por mucho, la sección más robusta del libro, dada la popularidad que alcanzó la glosa dentro de los cancioneros como principio creador. Esta clasificación tripartita ampara, por supuesto, la posibilidad de centrarse en patrones estilísticos y compositivos que afloran de manera espontánea en una lectura comparativa. Conforme a lo anterior, el libro se divide en 3 amplias secciones: «II. Poesía y texto paremiológico» (pp. 33-89), «III. Morfología y función de la cita poética» (pp. 91-161) y «IV. Cita y *amplificatio*: la glosa» (pp. 163-271).

Tomassetti comienza por los *decires de refranes*, aquellas formas líricas caracterizadas por la inserción de paremias, cuyo engarce se aprovecha para exponer un asunto, fortalecer un argumento o simplemente amenizar una composición con un desplante de ingenio. Su identidad se basa en la confluencia de dos registros distintos —el proverbial y el áulico— y forma una amplia tipología basada en distintas estrategias de inserción desde los refranes o proverbios que se presentan como unidades independientes, con autonomía métrica y sintáctica, hasta aquellas composiciones en las que alterna la composición lírica con la paremia en armonía métrica, aunque con diferencias en el tono de la composición. Esta caracterización se enriquece cuando Tomassetti reseña el sentido que se atribuyó a la literatura proverbial durante la Edad Media y, especialmente, la alternancia de los conceptos *proverbio* y *refrán* en el siglo XV. Esta información, valiosa de por sí, confluye en una animada historia de las prácticas sociales y textuales alrededor de esta estrategia, ejecutada en ocasiones con intención jocosa y en ocasiones con un carácter sentencioso. Tomassetti ilustra estos matices con un caso en el que los autores recurren a la misma paremia —«porfía mata venado»— y montan una miscelánea formal muy heterogénea donde la inserción tiene, como era de esperarse, funciones muy distintas: una canción asimétrica, una canción con cabeza y dos coplas, un decir, una respuesta en portugués, una glosa de Pinar a una canción de Íñigo López de Mendoza donde se recoge un elenco amplio de proverbios o refranes, tres juegos cortesanos. Como sucede con los capítulos siguientes, Tomassetti

cierra el trabajo con un elenco de los textos en los que la paremia tiene un lugar central en su estructura compositiva.

Tomassetti dedicará las páginas siguientes a los que llama *decires con citas*, un subgénero radicado en el siglo xv, apenas identificado y casi nada estudiado, que se caracteriza por la introducción de una cita tomada de la obra de otro autor. La cita está bien identificada por fórmulas donde se explicita su inserción y, como señala Tomassetti, «no tienen menor importancia algunos enunciados metapoéticos que aluden a la práctica de la cita y exhiben a la vez su empleo» (p. 94). A partir del análisis de su corpus, Tomassetti propondrá varias tipologías basadas en diferentes aspectos del *decir con citas*: según la extensión de la cita o su procedencia —ya poesía cortesana, ya poesía de tipo popular—; según las mecánicas de inserción —con y sin identidad métrica entre el texto y la cita—; según se hace coincidir o no la cita con los parlamentos de los personajes. Esta morfología, sostenida en numerosos ejemplos mencionados en el texto o aludidos en las numerosas y al mismo tiempo provechosas notas a pie de página, abre las puertas a una historia del género, desde sus primeras manifestaciones donde la inserción era algo burda, como parte de un juego de erudición cortesana, hasta obras donde brilla la sutileza del engarce como un lance de ingenio. La unidad entre estructura, temas y estilemas hace pensar en un repertorio compartido por los poetas que pertenecían a un mismo círculo, lo que refrenda la importancia de la impronta social en estas manifestaciones, hasta llegar incluso al diálogo —como circunstancia comunicativa y no como género literario— donde la cita es un pretexto para organizar las secciones de la composición. La escasa presencia de citas procedentes de la lírica de tipo popular se explica de nuevo por la relevancia del contexto: los modos de expresión ligados a la lírica de tipo popular acomodaban mejor a los personajes femeninos; ante el claro predominio de las voces masculinas, las citas tomadas de la lírica de tipo popular serán excepcionales, pero altamente significativas. Tomassetti concluye su capítulo con un magnífico ejemplo de la forma en que las redes sociales terminan por reflejarse en las formas literarias.

Para ello, estudia las coincidencias en la trama —organizada en torno a los 7 días de la semana—, la métrica y las rimas de tres composiciones con citas en común: «Pues mi contraria fortuna» de Gómez Manrique (ID 3358), «Quieres saber cómo va» (ID 0401) del conde de Mayorga y «Por verdes em que cuidado» (ID 5211) del portugués Diogo Marcam. Estos aspectos, más bien intrínsecos, alumbran otros de la circunstancia comunicativa: la preeminencia de Gómez Manrique sobre los otros dos o la coincidencia circunstancial de que «tanto en la composición de Gómez Manrique como en la del conde de Mayorga, pues, figuran versos de integrantes de los dos bandos que en aquellos años se estaban enfrentando para conseguir la supremacía política» (p. 138), lo que permite proponer algunas hipótesis respecto a las circunstancias de composición de las obras. Tomassetti cierra el capítulo con un repertorio de decires con cita y varios índices muy útiles para futuras investigaciones —en uno, por ejemplo, se presenta la relación de textos citados por composición, pero también a la inverso, donde se relaciona el texto citado con sus respectivos textos-marco.

El siguiente capítulo estará dedicado a la glosa, forma que mejor representó, por mucho, «los rasgos salientes de una producción cortesana fundada en la imitación, el diálogo poético y la búsqueda de soluciones compositivas ingeniosas» (p. 164). Se trata de uno de los capítulos más robustos, en parte por la enorme prosperidad que conoció esta forma entre las distintas cortes españolas. Pese a la extensión, Tomassetti ha sido muy cuidadosa en conceder a cada sección su propio peso y si pasa con economía por la tipología formal, dedica setenta páginas a trazar las primeras rutas de desarrollo en las cortes españolas hasta su apogeo en la corte de los Reyes Católicos, la corte valenciana y la lusitana. Este capítulo representa, en muchos aspectos, una lección magistral de historia de las formas poéticas a partir de los cancioneros en los que se conservaron. Las ilustraciones de cada tramo son generosas (lo que da un tono antológico al capítulo) y sirven de fundamento al análisis que suele acompañar cada poema citado total o parcialmente. En ese sentido, la experiencia de lectura

es integral: en la perspectiva histórica, de corte general y transversal, se inserta sin solución de continuidad la perspectiva filológica, individual y única.

El capítulo final es un tanto derivativo, pero cumple cabalmente con el propósito de encontrar aplicaciones prácticas al estudio de la intertextualidad. Titulado «v. Intertextualidad e historia de la tradición» (pp. 73-303), constituye uno de los estudios más sistemático y completo sobre las contribuciones de la cita y la glosa al dilatado horizonte de la crítica textual. Amparada en el concepto de *tradición indirecta* —cuyas fronteras son lábiles por naturaleza—, Tomassetti emprende el análisis de los distintos escenarios que plantea una cita: en el horizonte de las obras anónimas, contribuye a resolver una atribución con cierto grado de seguridad; en la compleja vastedad de la silva textual, la *varia lectio* alerta sobre zonas conflictivas de la tradición que podrían requerir una atención más concentrada de quien edita; en la conformación del texto crítico (*constitutio textus*), se convierte en un aliado insoslayable para evaluar las *lectiones* de la tradición directa y, si hace al caso, proponer soluciones con cierto grado de fiabilidad en un terreno donde la casuística de la *emendatio* es una tentación permanente. Sobra decir que, como en los casos anteriores, la ejemplificación oportuna y abundante aclara el marco conceptual y convence de inmediato. No conozco un tratamiento más exhaustivo y sistemático sobre la tradición indirecta, lo que le garantiza un lugar relevante en la historia de la crítica textual española al margen de sus muchos méritos.

Una faceta transversal a todos los capítulos reseñados hasta aquí, un tanto inesperada para los tiempos que corren, es la de la nota a pie de página. Humilde y en vías de extinción gracias al *publish or perish* de las revistas norteamericanas que privilegian la referencia entre paréntesis para abatir los costos y tiempos de maquetación, en *Cantaré según veredes. Intertextualidad y construcción poética en el siglo xv* irradia vitalidad. Su protagonismo no sólo deriva de su extensión y número —abundante, sí, con casi 600 notas—, sino de la función que cumplen como continuación

o contrapunto de la argumentación, como archivos de ejemplos, defensa de tal o cual atribución, minuciosos estados de la cuestión, repertorio bibliográfico, etc.

En *Cantaré según veredes. Intertextualidad y construcción poética en el siglo xv*, Isabella Tomassetti logró armonizar teoría literaria moderna y poéticas antiguas, estudio tipológico y análisis filológico, historia literaria, crítica textual y análisis estilístico, antología de textos y repertorios exhaustivos de cada fenómeno estudiado. Como en una orquesta, cada enfoque tiene sus propias particularidades —según pasa entre la teoría literaria y la crítica textual, por ejemplo—, pero esa diversidad está ahí para dar cuenta de la complejidad del producto socio-literario que se estudia. Como una consecuencia lógica, la experiencia de lectura resulta muy completa. Lejos de la aplicación mecánica de una teoría y de la digresión por callejones conceptuales, Tomassetti enseña el camino más expedito para entender las manifestaciones literarias del pasado desde su propia pertinencia, pero al mismo tiempo garantiza su pervivencia en un imaginario filológico cargado de futuro.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BELTRAN, Vicenç (2005), *La corte de Babel: lenguas, poética y política en la España del siglo XIII*, Madrid, Gredos.
- BELTRAN, Vicenç (2007), *Poética, poesía y sociedad en la lírica medieval*, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela.
- BELTRAN, Vicenç, & Isabella Tomassetti (eds.) (2014), *Revista de Poética Medieval, Poesía y corte, entre filología y pragmática*, 28, pp. 13-412.
- GENETTE, Gérard (1962), *Palimpsestes. La littérature au second degré*, Paris, Du Seuil.
- GÓMEZ-BRAVO, Ana M. (2013), *Textual Agency: Writing Culture and Social Networks in Fifteenth Century Spain*, Toronto, Toronto University Press.
- TOMASSETTI, Isabella (2008), *Mil cosas tiene el amor. El villancico cortés entre Edad Media y Renacimiento*, Kassel, Edition Reichenberger.