

LUCILA LOBATO OSORIO (2016), *ENTRE EL AMOR Y LA PROEZA: LA AMIGA EN LAS HISTORIAS CABALLERESCAS DEL SIGLO XVI*, MÉXICO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD IZTAPALAPA, BIBLIOTECA DE SIGNOS, 329 P.

Resultado de su estancia de investigación posdoctoral, *Entre el amor y la proeza: La amiga en las historias caballerescas del siglo XVI* es un detallado estudio acerca del personaje de la amiga en estas historias, en las que identifica seis tipos: Clarmonda, de la *Historia del cavallero Clamades*; Mergelina, de la *Historia de Enrique Fijo de Oliva*; Magalona, de la *Historia de la linda Magalona*; Helena, de la *Historia de los nobles cavalleros Oliveros de Castilla y Artús d'Algarbe*; Melior, de *El conde Partinuplés*, y Brunissén, de la *Crónica de los nobles cavalleros Tablante de Ricamonte y Jofre*. En ellas, la autora desglosa las características físicas y emocionales de estas mujeres, así como su función dentro de la historia.

En primer lugar, Lucila Lobato hace una introducción general entorno al género de las historias caballerescas, por lo cual retoma diversos estudios para introducir el tema del caballero medieval y su necesidad de “una mujer para amar” (16), misma que le dará la fuerza para realizar todo tipo de hazañas. Además, establece una comparación entre la literatura caballeresca y la lírica trovadoresca para resaltar las características de las mujeres que allí aparecen y compararlas con las de la literatura caballeresca breve. De este modo, se enfrenta a problemas de terminología, pues es necesario diferenciar los términos *doncella*, *dama* y *señora*, por ser conceptos que hacen referencia a la amada del caballero en distintos géneros; por lo que la autora utiliza el término “dama para referirse a una mujer casada, del estamento noble y extraliteraria; señora para la mujer alabada en la poesía occitana; y amiga para las mujeres que analiza en estas historias, cuyo rasgo principal es tener un amor fiel y sincero” (18).

Una vez definido el término, la autora da una serie de características sobre las seis amigas que analiza, todas ellas con rasgos peculiares: astutas, devotas, proveedoras, obedientes y poderosas, ofrece diferentes aspectos para analizar y nuevos tipos para aportar a este género. Por ello, el libro se divide en dos partes, en la primera, se examina la situación de la mujer en la época y su reflejo en la literatura y, en la segunda, se estudia de manera particular a cada amiga.

La primera parte, *NO HAY CABALLERO SIN DAMA: EL MODELO DE LA AMIGA DEL CABALLERO*, es una reflexión sobre el personaje de la amiga vista desde tres ambientes: social e histórico, cultural y literario. En el ámbito social es necesario unir la parte histórica con la literaria, pues en los libros se pueden apreciar rasgos de la época, elementos de deseo

que muchas veces no se tenían en la realidad. La autora propone cuatro características que influyen en el contexto histórico y social: el linaje y la posición social, la sujeción, la vulnerabilidad y la devoción religiosa.

En el primero, “Linaje y posición social”, se describe la condición social de las seis amigas, todas pertenecientes a la clase noble, ya sea por nacimiento o por matrimonio. Cada una es reconocida en un nivel superior y utilizan diferentes formas para ayudar al caballero; algunas veces son vistas como objeto de ascensión, mediante el matrimonio. En el segundo, “Sujeción al varón”, se describe la dependencia de la mujer ante un hombre, sea su padre, hermano o esposo, ya que ésta no puede actuar ni tomar decisiones sin la autorización del varón. Para explicarlo, se hace un recorrido sobre la condición de la mujer en la Edad Media, en donde se manifiesta la sumisión total al varón, desde que nace, hasta que se casa, por lo que toda su vida debía depender de alguien. Este aspecto se reflejaba en la literatura de la época, en donde los personajes femeninos son hijas obedientes y sumisas que acatan las decisiones de sus padres; entre éstas, los matrimonios arreglados, los acuerdos bélicos y la devoción por la vida en el convento.

Las historias caballerescas del siglo XVI no estuvieron exentas de presentar estas situaciones, pues las mujeres debían obedecer a los hombres en acuerdos matrimoniales, como los pactados para Brunissén, Melior, Clarmonda y las demás, quienes a través de diferentes hazañas, culminan en el altar. Caso excepcional es el de Mergelina, pues debido a los “asuntos pendientes” (83) de Enrique, el enlace matrimonial se prolonga. Esta sujeción femenil da pauta a diversos sucesos narrativos que serán notorios de acuerdo a las acciones que desencadenan las decisiones de los hombres sobre las amigas y de cómo éstas manejen las situaciones a su conveniencia.

En la “Vulnerabilidad de la amiga”, se considera a la mujer como un ser débil por naturaleza, por estar más propensa a sufrir agravios que dañen su honra, por lo que es necesario que esté al cuidado de los demás. Sin embargo, esta vulnerabilidad es la que genera acciones, pues de manera directa o indirecta, el caballero tendrá aventuras en las que deba auxiliar a su amiga, ya sea en situaciones de rescate, raptos, acusaciones, etcétera, ambos estarán en movimiento. Estas situaciones se ven desde las obras de Chretien de Troyes, cuyos personajes femeninos sufren raptos, golpes y persecuciones, hasta las historias caballerescas, en donde la amiga pasa por diferentes circunstancias en las que la vulnerabilidad las lleva a buscar la solución a sus problemas.

En la “Devoción religiosa”, último subapartado del ámbito social e histórico, se exponen las dos formas de vivir la religión: la absoluta, al permanecer en un convento al servicio de Dios, y la parcial, al hacer diariamente eventos de comunión como oraciones, lecturas bíblicas y ayunos, sin separarse de sus actividades sociales. En estas historias las

seis amigas dan muestra de su fe y comunión con Dios en distinto grado; algunas recurren con más fervor a los rezos, principalmente, para pedir protección para el caballero, mientras que otras, en menor medida, sólo dan señas de su religiosidad por momentos. La excepción más notoria es Brunissén, de quien no se relata ningún acto de fe.

En el segundo tema, EL ÁMBITO CULTURAL: POR ENCIMA DE LOS OTROS, SEÑORA, la autora expresa la influencia del espacio cortesano de la época en la caracterización de los personajes, especialmente los femeninos, en los que se resaltan aspectos como la *belleza*, la *cortesía* y la *autoridad* sobre el caballero. En el apartado sobre la belleza —cuyas raíces se toman desde la antigüedad clásica, la poesía trovadoresca y el amor cortés— se exalta el físico de la amiga, colocándola como un ser admirable y bondadoso, un ser idealizado por el caballero. Las seis amigas se presentan de distinta manera, de algunas se detallan más los rasgos físicos, otras se revelan a través de la narración y otras son descritas por personajes que las rodean. Por otra parte, en la *cortesía* se analiza el buen comportamiento de las amigas y se desarrollan aspectos como el refinamiento, la cordialidad y la bondad, cualidades que deben predominar en su conducta, porque debe mostrarse “amable y receptiva” (130). Además, ante cualquier situación, se espera que demuestre entereza, cordialidad y prudencia para evitar que sus sentimientos le provoquen una mala reacción, por ello, el disimulo es su mejor aliado.

Por último, en la “Autoridad sobre el caballero”, se plantea que éste, para ser merecedor del amor de la dama, debe servirla en todo. Nuevamente la poesía trovadoresca es un antecedente fundamental por el vasallaje de amor, “sometimiento del trovador a su señora” (141); sin embargo, para el caballero y la amiga, ésta ejerce un dominio sobre él, quien con respeto, timidez y voluntad amorosa se pone a las órdenes de la amiga para protegerla y servirla.

Como ejemplo están las obras de Chretien de Troyes, en las que esta obediencia se da de forma voluntaria, pues el caballero se ofrece, es responsable y actúa en el tiempo que se le impone. Su esfuerzo genera ganancia, pues a la vez que el caballero actúa en favor de la dama, él recibe valor y reconocimiento por sus acciones.

En el caso de las historias caballerescas breves, hay diferencias en el modo de demostrar la obediencia, ya que con algunas amigas no hay una manifestación total de ésta, en la mayoría de las historias, sino que se da en momentos específicos y de manera gradual, conforme la narración lo pida.

Finalmente, en EL ÁMBITO LITERARIO: SÓLO PARA EL CABALLERO, AMIGA, último apartado de esta primera parte, se describen tres rasgos de la relación entre el caballero y la amiga: el amor por el caballero, la perfección en las hazañas y la contemplación, el miedo y

la duda. Aquí el amor es visto como una recompensa por los servicios brindados; es la entrega física y total por el caballero, es el anhelo por permanecer a su lado, pero de una manera discreta, reservada, pues la amiga debe controlar sus deseos y cuidar sus actos. Debe recordar quién es y cómo tiene que comportarse ante los demás. Será un amor controlado por su cortesía que dará impulso y fuerza a las hazañas del caballero. Estos rasgos se presentan de distinta forma en las seis amigas: algunas son más reservadas, ya que demuestran su amor a través de actos o palabras; otras meditan más para acceder a la relación y sólo una se interesa en el amor físico, en lo atractivo del caballero y deja de lado los sentimientos. Aunque todas viven una pasión intensa, no deben olvidar su posición, por lo que deben actuar con cordura para no poner en riesgo su honra.

Posteriormente, en “Impulso para el perfeccionamiento”, la amiga es relevante para impulsar la actuación del caballero hasta el grado máximo de esta cualidad, pues ambos son conscientes de que del resultado dependerá la fama del caballero. Es por eso que la amiga debe motivarlo para buscar, defender, restaurar y ayudar en alguna situación específica que permite el desarrollo de más acciones narrativas.

Por último, en “Reacciones por el caballero: contemplación, miedo y duda”, el campo de batalla es el escenario ideal para que el caballero demuestre su fuerza, valor y desempeño en combate y para que la amiga contemple las acciones bélicas, de este modo, ella le da fuerzas e impulso a través de su presencia, ya que tan sólo con mirarla, el caballero recobra fuerzas, pues es consciente de que lo observan y, por lo tanto, debe esforzarse, ya que de su desempeño depende “el respeto y la estima”(190) que gane.

En este espacio la amiga sufre en silencio, porque teme por la vida del caballero ante una posible herida o golpe, incluso ante la noticia de su supuesta muerte, estas circunstancias hacen que ella tiemble y dude de él.

La autora integra un último apartado en esta primera parte, NUEVOS RASGOS PARA TIEMPOS DISTINTOS, en el que expone nuevas características de las amigas en estas historias: preocupación por la honra y su función como madre.

La honra “es el equivalente a la reputación, al prestigio y, en general, a la buena opinión” (208), en palabras de la autora, la honra femenina “depende de la honra paterna o del esposo o se obtiene del poder y del recato que muestra en sus acciones” (208); por lo que las amigas deben cuidar en todo momento sus acciones, palabras y decisiones para evitar cualquier daño a su persona. Esto hace que sean prudentes y, en ocasiones, se priven del amor con tal de no manchar su nombre.

En cuanto a la maternidad, de manera breve se menciona al final de cada historia

la función de la amiga como madre, a excepción de Melior, quien no se casa ni tiene hijos, todas las demás finalizan su aparición como madres. Es ahí en donde depositan una gran importancia en su descendencia, los herederos de las riquezas de sus padres que continúan el linaje familiar.

En la segunda parte, AMOR Y PROEZA: PROTAGONISMO DE LA AMIGA DEL CABALLERO, se dedica un apartado especial para cada una de las seis amigas, en los que se describe de manera amplia y detallada cada una de las funciones que desarrollan.

A Clarmonda se le llama “la amiga astuta”, debido a que es capaz de resolver cada conflicto que se le presenta de manera inteligente y astuta, siempre cuidando de su honra y de su amor por Clamades.

En *Enrique Fijo de Oliva*, hay dos casos excepcionales: Mergelina “la proveedora” y Oliva “el motor de la acción”, dos mujeres que influyen en la vida del caballero, la primera por ser su amiga amada, la segunda por ser su madre. Oliva se muestra como una procreadora, prudente y sabia, porque ante las infamias que sufre, sabe defenderse y comprobar su inocencia. Con Mergelina se ve su predisposición para resolver conflictos de todos los personajes, pues se muestra como una amiga activa que busca y brinda soluciones a los problemas que acongojan al caballero.

Por otra parte, Magalona, “la amiga transformada”, sufre cambios importantes en la historia, pues inicia siendo una “noble mimada” (257) que persiste en conseguir lo que quiere, en este caso, el amor de Pierres, y finaliza siendo una mujer entregada al servicio y al cuidado de los necesitados. Las aventuras, el dolor y el desconsuelo la convierten en una peregrina porque recorre grandes distancias y muda sus ricos vestidos por unos desgastados para ocultar su identidad e ir en busca de su amado.

Con Helena, “la esposa obediente”, se resumen todos los aspectos de la dama medieval por ser hermosa, cortés, con dominio sobre el caballero y con el deseo de amarlo y exaltarlo como el mejor del mundo. Su belleza y posición social son generadores de aventuras, porque es anhelada por muchos caballeros que justan para obtener su mano. Ella es recatada, prudente y obediente, pues no replica ante las decisiones de su marido, por más dolorosas que puedan ser para su persona o para su familia. Es la única de las seis amigas que obedece en todo.

Melior, “la maga y señora”, es un caso particular por tratarse de una amiga con poderes mágicos. Desde su niñez se notan sus artes y el poder que tiene sobre las cosas y la forma en cómo lo utiliza con los demás personajes.

La última amiga es Brunissén, “la doliente castellana”, quien a lo largo de la historia

Reseña

demuestra su poder sobre el caballero y demás personajes al ordenar y hacer que se cumplan sus palabras. De manera sutil, ella decide y es obedecida por sus vasallos.

En este recorrido por las historias caballerescas breves, la autora ha identificado características relevantes para este género, pues a través de la detallada descripción de cada una, se pueden ver las innovaciones en cuanto a la caracterización de las mujeres, por lo que es interesante la forma en cómo compara y contrasta a estas amigas para crear una tipología por su función y participación. Su libro es una importante y nueva aportación al género de la literatura caballerescas breves, investigación que abre el camino a nuevos intereses de estudio de esta materia.

ANDREA FLORES GARCÍA
ORCID.ORG/0000-0002-0849-7440
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD IZTAPALAPA
kryshan_13@hotmail.com

D. R. © Andrea Flores García, Ciudad de México, enero-junio, 2017.