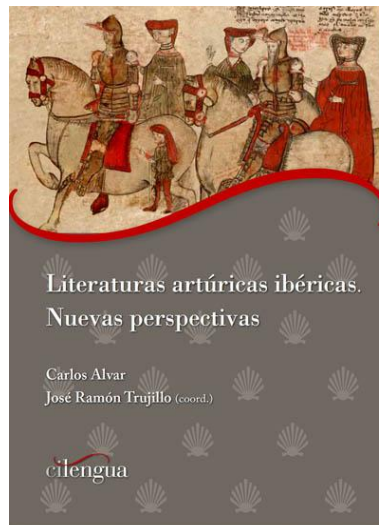

Alvar, Carlos, & José Ramón Trujillo, coords. *Literaturas artúricas ibéricas. Nuevas perspectivas*. Colección Instituto Literatura y Traducción, 45; Biblioteca de Bretaña, 4. San Millán de la Cogolla: Cilengua, 2024. 304 pgs. ISBN: 978-84-18088-44-5.

Reviewed by: Adrián Lorenzo Cerezo
Universidad de Alcalá

La presente obra ofrece una panorámica de la herencia de la materia de Bretaña y las leyendas artúricas en los textos ibéricos, así como un recorrido por las nuevas narrativas que reciben el mito artúrico y tristaniano a día de hoy. En el primer capítulo, a modo de introducción, José Ramón Trujillo y Carlos Alvar tratan los orígenes de la materia artúrica en el contexto ibérico y las nuevas líneas de investigación. Los catorce capítulos siguientes son de diferentes autores. De estos, nueve estudian la influencia artúrica a través de sus temas, personajes legendarios e históricos, reescrituras del rey Arturo o resignificaciones de algunos episodios artúricos en clave religiosa y cortesana, seleccionando una obra desde la que enfocar el análisis. Los otros cinco capítulos se dedican a ciertos personajes artúricos insertos en la literatura castellana medieval, un ilustrativo estado de la cuestión sobre las figuras femeninas artúricas y algunas propuestas de producción científica que traten la materia artúrica ibérica en el contexto de las humanidades digitales. La investigación en este campo, hasta hace poco, era de calidad pero muy escasa, algo que el presente volumen contribuye a solucionar con las aproximaciones a los innovadores trabajos que sus autores aquí reflejan.

En el primer capítulo, a modo introductorio, José Ramón Trujillo y Carlos Alvar sitúan la materia de Bretaña en un contexto medieval de intercambio cultural y político entre cortes europeas, lo que explica la penetración de la cortesía en los reinos peninsulares, acompañada por otras expresiones culturales como el arte gótico, las universidades y nuevas órdenes religiosas como el Císter. Los autores también exponen las futuras líneas de investigación sobre literaturas artúricas ibéricas que, sin menospreciar los avances conseguidos en los últimos cuarenta años, aún requieren proyectos de digitalización, traducción y edición que se están llevando a cabo desde la International Arthurian Society (Rama Hispánica) y la Asociación Española de Literatura Medieval.

A continuación, Carlos Alvar y Karla Xiomara Luna Mariscal analizan el prólogo de la *Compilation* de Rustichello de Pisa que, junto a las *Aventuras del Viejo Caballero*, compone una de las ocho secciones de la obra del pisano. En esta obra se recogen las aventuras más famosas de Uterpandragón y su hijo Arturo. En el prólogo aparecen una serie de tópicos propios de la materia artúrica: la caracterización del contenido como aventuras organizadas en ciclos, los límites cronológicos de la obra marcados por los tiempos de los caballeros Uterpandragón y Arturo o la insistencia de la veracidad de las fuentes que favorecen el pacto tácito de credibilidad.

Alejandro Casais nos aproxima al análisis textual del modelo subyacente francés de los *Merlines* castellanos. En el ámbito peninsular se recibieron dos versiones de la obra, una versión del Merlín original y otra con correcciones, llamada Merlín cíclico. Tras un estudio comparativo contrastando la evolución de los textos peninsulares, Casais llega a la conclusión de que el manuscrito francés que importó el Merlín original propuso una versión distinta del original, seguida de una *Suite du Merlín*, de manera que una copia francesa marcó las líneas fundamentales de los *Merlines* posteriores producidos en el contexto ibérico.

De otros personajes artúricos se ocupa Antonio Contreras Martín, quien explora las contradicciones del mundo caballeresco en las figuras de tres de los cinco sobrinos del rey Arturo: Gueheriet, Agravaín y Gueherret. La dignidad de la que gozan por su linaje se ve turbada por la presencia de comportamientos moralmente reprochables, que se suceden especialmente en los hechos de armas. Así, Gueheriet es justo, prudente y leal, pero también desmesurado en sus acciones. Agravaín es igualmente leal, aunque peca de iracundo y de soberbio, y Gueherret, aunque valiente, no deja de ser imprudente. Estas contradicciones ilustran la complejidad de la dualidad de la caballería entre la ética caballeresca y la realidad del furor del combate, claro reflejo de la sociedad castellana bajomedieval que sufriría una crisis moral por los conflictos nobiliarios y las guerras civiles.

El quinto capítulo está dedicado a los motivos artúricos presentes en la *Sexta Parte del Espejo de Príncipes y Caballeros*. Pablo Domínguez Muñoz pone de manifiesto la intertextualidad de este libro de caballerías castellano, con elementos maravillosos como la Fuente del Olvido de Merlín, la Cueva de Artidón, el lecho de Merlín y el Libro de la Ciencia. Del análisis se infieren las fuentes que inspiran la *Sexta Parte*: el *Libro del Caballero Zifar*, *Historia de Lanzarote del Lago* y el resto de partes del *Espejo de Príncipes y Caballeros*.

Continuando con las literaturas artúricas posteriores en castellano, Marcos García Pérez estudia la traducción de Fernando de Mena, quien no solo vertió la obra sino que adaptó los dos primeros volúmenes del *Perceforest* original (c. 1340) en su *Perseforés* (1576). La importancia de la labor de Mena reside en su capacidad para alterar el contenido del texto original eliminando fragmentos, añadiéndolos o cambiándolos en pro de mantener el sentido estilístico y “lo que el autor quiso decir”. Como apunta García Pérez, aunque el concepto de “teoría traductora” no es fácilmente aplicable a Mena en el siglo XVI, es un excelente ejemplo de adaptación de una obra artúrica al castellano atendiendo a su contexto, pero buscando mantener el sentido de la obra original.

Ana Sofia Laranjinha trabaja sobre las intertextualidades entre el *Conto de Amaro*, un viaje marítimo al Más Allá, y otras obras ibéricas como la *Demanda do Santo Graal* portugués, para hipotetizar sobre la génesis de este texto. Por su contenido cortesano y religioso, su lenguaje amoroso y su contexto histórico relacionado con las reliquias de santa Brígida y su panteón (que alberga además a tres personajes del *Conto de Amaro*), la obra original parece redactarse en la corte portuguesa de principios del siglo XIV.

Adentrándose ya en la herencia de las narrativas artúricas en producciones artísticas actuales, Vicente Javier López Mate estudia cómo el director Guy Ritchie adapta la obra de sir Thomas Malory, *La muerte de Arturo* (1485), al espectador de hoy, de manera que empatice con el mito y deje atrás la visión de una historia lejana con valores arcaicos. A pesar de que la resemiotización de Ritchie distancia mucho la película del texto original, por eliminar y crear personajes, el director traduce la leyenda para un espectador del siglo XXI empleando los mismos recursos que los autores de narrativas artúricas en su tiempo, incluyendo al propio Malory.

Natalia Mitov Antón también rastrea la permanencia de la materia artúrica en películas y libros contemporáneos, concretamente la de Perceval, transfigurado en Brienne de Tarth en la producción de George R. R. Martin (*Canción de Hielo y Fuego / Juego de Tronos* en su adaptación). Entre otras cosas, ambos personajes comparten contextos e historias similares, aunque desarrollan personalidades casi opuestas que nos hacen pensar en una inversión de los motivos presentes en Perceval que daría lugar a la figura de Brienne.

José Julio Martín Romero, por su parte, propone una nueva forma de entender la evolución de Perceval en *El cuento del Grial*, de Chrétien de Troyes. Mientras que hasta ahora se aceptaba que la transformación del caballero pasaba por tres estadios de formación (cortesía – amor – religión), y que cada uno suponía una mejora con base en el anterior, Martín Romero demuestra que se trata realmente de dos vías diferentes, una laica, la de la caballería, y otra religiosa, que comienza tras la conversión de Perceval. En *El cuento del Grial*, explica el autor, la cortesía debe estar supeditada, incluso sustituida, por las reglas morales cristianas en caso de contradicción, pues el cristianismo es la mejora moral de la cortesía. De esta manera, Chrétien de Troyes estaría corrigiendo el modelo caballeresco de sus anteriores obras centradas en la ética laica.

Camille-Apollonia Narduci trabaja en su capítulo la tradición literaria del personaje de Mordred en fuentes de contextos temporales y geográficos distintos: desde la *Demanda del Sancto Grial* (s. XV), obra castellana, hasta novelas artúricas de nuestro siglo. Este hilo conductor le sirve a la autora para descifrar la simbología política de este personaje en las narrativas ibéricas, en un escenario de diferencias lingüísticas regionales adscritas a poderes políticos distintos.

La intertextualidad en la narrativa de la materia artúrica puede ser también bíblica. De eso se ocupa Rafaela Silva con el conocido caso de *Queste del Saint Graal* (o *Queste Vulgata*) y la *Demanda do Santo Graal*, ambos, *novelas* derivadas del ciclo artúrico en prosa que contienen una parábola bíblica del evangelio de Mateo, la de los invitados sin traje de boda. Esta estrategia de apropiación bíblica conlleva una resignificación adecuada para el contexto artúrico caballeresco, aunque cada obra mantenga sus particularidades. De esta manera, en las dos novelas se conserva la línea de pensamiento del ciclo artúrico en prosa pero incorporando una simbología religiosa que dota de una visión ascética y sacra a la búsqueda del Grial.

El volumen también recoge un capítulo dedicado al rastreo de personajes femeninos artúricos, escrito por María-Pilar Suárez Pascual. La autora ilustra el estado de la cuestión en las obras de Chrétien de Troyes con las figuras de la reina Ginebra, Morgana y la Dama del Lago, y las hadas de los *Lais* de Marie de France. El capítulo cierra con un repaso a las tendencias de los estudios de estos personajes y algunas propuestas para sus reescrituras contemporáneas.

Finalmente, José Ramón Trujillo pasa a plantear un exhaustivo análisis de la producción científica internacional sobre la materia artúrica y la funcionalidad de las bases

de datos. A pesar de dos iniciativas destacables por actualizar aquellas con literaturas consideradas periféricas, la preeminencia anglo-francesa sobre la ibérica (tanto en las obras artúricas compiladas en las bases de datos como la producción científica sobre ellas) evidencian la acuciante necesidad de reinventar los medios digitales, como el BBAHLM para facilitar el estudio de la materia artúrica ibérica a nivel internacional.

Para cerrar el volumen, Juan Miguel Zarandona analiza las reescrituras *Amor de Artur* de X. L. Méndez Ferrín (1938-), un cuento en gallego célebremente traducido a todas las lenguas de España e incluso al francés e inglés. El cuento sigue la estela del interés literario por la materia de Bretaña, a raíz de los lazos históricos entre la cultura celta (origen de dicha materia) y la galaica, y sus tres ediciones incluyendo la de Alianza Editorial dejaron patente la buena recepción popular que tuvo la obra de Méndez Ferrín.

En definitiva, la presente obra recoge acertadamente las diferentes trayectorias en la producción científica de que son objeto las literaturas artúricas ibéricas. Como ya se apuntó más arriba, el estudio específico de estas narrativas en el contexto ibérico es fundamental para un conocimiento más completo de la materia de Bretaña desde la considerada periferia por las esferas académicas predominantes. La prospectiva de las diferentes líneas de trabajo que se traza en el libro combina distintas metodologías y objetos de estudio más allá de los textos artúricos originales: desde análisis cinematográficos hasta resemiotizaciones contemporáneas de la leyenda, pasando por el riguroso y necesario análisis comparativo del corpus hispánico, los estudios artúricos ibéricos encuentran en el volumen un excelente adelanto de su potencialidad.