

Lobato Osorio, Lucila, *Entre el amor y la proeza. La amiga en las historias caballerescas del siglo XVI*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa, 2016.

Daniel Gutiérrez Trápaga
(Universidad Nacional Autónoma de México)

Las historias caballerescas breves del siglo XVI, al igual que los libros de caballerías, han sido definidas frecuentemente como un género editorial. Es decir, la etiqueta genérica agrupa una serie de obras a partir de los rasgos materiales de éstas, principalmente la brevedad, ya que la extensión de cada una de las historias caballerescas breves es menor a ochos folios impresos en formato cuarto. La identificación de un género con base en sus rasgos materiales no exime del análisis literario de las obras que conforman dicho género. El libro de Lobato Osorio nos recuerda que un análisis a fondo de las historias caballerescas breves requiere de ambos aspectos y no basta con la perspectiva material para entender dichas obras y conocer el género. Además, gran parte de estas obras son traducciones de obras francesas medievales que fueron adaptadas al gusto del público castellano y a las necesidades comerciales de la imprenta a finales del siglo XV y del XVI. Por tanto, este género es resultado de un complejo proceso literario de traducción y reescritura, así como de ajuste al formato y la producción de libro impreso. Sin descuidar los aspectos materiales, la autora se pregunta por uno de los aspectos literarios del género que permite distinguirlo de otras obras de ficción caballerescas tanto en la tradición hispánica como en la literatura francesa: los personajes femeninos, como su título lo anuncia.

En específico, el estudio de Lobato Osorio se centra en seis personajes escogido de las veinte obras que componen el género estudiado: Clarmonda de la *Historia del caballero Clamades*, Mergelina de la *Historia de Enrique Fijo de Oliva*, Magalona de la *Historia de la linda Magalona*, Helena del *Oliveros de Castilla y Artús d'Algarbe*, Melior de *El conde Partinuplés* y Brunissén del *Tablante de Ricamonte*. El estudio se concentra en la caracterización, la función y la relevancia de los personajes arriba mencionados en cada una de sus obras. Además de las consideraciones literarias y de índole editorial, el análisis destaca los aspectos del ámbito social y cultural que ayudan a explicar a los personajes femeninos en las historias caballerescas breves.

Los personajes femeninos, en especial las “amigas”, son un elemento esencial de la literatura caballerescas medieval y del siglo XVI, a pesar de no ser protagonistas en estos géneros dominados

por las hazañas bélicas masculinas. La elección del término “amiga” por parte de la autora pone de relieve una serie de rasgos que permite distinguir a los seis personajes en cuestión de otros personajes femeninos en la literatura cortés. Lobato Osorio retoma la etiqueta de “amiga” de las mismas historias caballerescas breves que analiza. Con este término designa a los seis personajes estudiados y para destacar una serie de rasgos que acompañan a este sustantivo en la literatura cortés.

En primer lugar, la caracterización de la “amiga” como personaje hermoso y noble, depende de su relación amorosa con un caballero, cuyas aventuras en este eje temático: “aportaron las diferencias necesarias para que el héroe épico se convirtiera en un caballero propiamente novelesco” (p. 15). Como segundo punto, la autora muestra que la configuración de los personajes femeninos en la literatura caballerescas refleja la ideología masculina dominante en la época: “[...] en el intento de reconocer a la amiga del caballero no se puede olvidar que está ligada a este personaje. Es decir, [...] es necesario detenerse en la construcción del propio personaje masculino para entenderla a ella” (p. 19). Como la autora señala, el término “amiga” es la palabra utilizada por el caballero para hablar de un personaje femenino. Así, con la elección de este sustantivo Lobato Osorio recalca como la construcción de los personajes femeninos se encontraba supeditada a la perspectiva masculina y, por tanto, a las aventuras de los caballeros. Un tercer aspecto señalado por la autora es el origen del término «amiga» para designar a la amada del caballero. La autora indaga la aparición de esta palabra, con la carga semántica y genérica ya discutida, en los *romans* artúricos en francés del siglo XII de Chrétien de Troyes, estableciendo la tradición cortés de los personajes estudiados y de sus modelos de caracterización.

Al remontar el estudio a las obras de Chrétien de Troyes, el estudio de Lucila Lobato se presenta desde una perspectiva comparada y diacrónica, uno de los aspectos más destacados e interesantes de esta obra. Entonces, la primera de las dos partes de este libro rastrea la configuración del modelo de la amiga en los primeros textos novelescos de caballerías. El libro examina los casos de los siguientes personajes: Enide, Soredamor, Fenice y Laudine, en cuatro *romans* de Chrétien de Troyes, y la reina Ginebra, en el *Lancelot* del ciclo francés en prosa del siglo XIII, conocido como la *Vulgata* artúrica o el *Lancelot-Graal*. Con base en el estudio de estos personajes, la autora establece una serie de rasgos mínimos en la configuración de la amiga artúrica que se encuentran presentes, con interesantes modificaciones, en las amigas de las históricas caballerescas breves.

Los primeros rasgos que identifica la autora derivan del ámbito social al cual pertenece los personajes del género, la nobleza feudal: el alto linaje de la dama, la sujeción al varón y la vulnerabilidad. Luego, Lobato Osario analiza las características surgidas del ámbito cultural cortesano: la devoción religiosa, la belleza, la cortesía, la autoridad sobre el caballero y el amor. Además la relación entre caballero y amiga conlleva el impulso de perfeccionamiento del primero y una serie de reacciones emocionales por parte de ella: la contemplación, el miedo y la duda. Si bien estos rasgos se mantienen en la amigas de las historias caballerescas, hay modificaciones en el género hispánico que la autora atribuye a la estructura argumental y a los rasgos formales del género, en especial la brevedad. Para finalizar la primera sección, el libro expone una serie de rasgos y temas innovadores, como la importancia de la honra y la maternidad, vinculados a la caracterización de la amiga. El análisis señala que dichos rasgos son atribuibles al «carácter popular, folclórico y, hasta cierto punto, ideológico y conservador que caracteriza a este género» (p. 207).

La segunda sección de la obra, la más breve, ofrece un análisis literario detallado e individual de cada una de las seis amigas de las historias caballerescas breves en sus respectivos relatos. Esta sección hace énfasis en el protagonismo que tiene las amigas y en las funciones disimiles que cumplen en cada obra del género. Así, cuatro de los personajes estudiados no se limitan a completar

la caracterización del héroe caballeresco, pues alcanzan un papel protagónico: Clarmonda, Oliva, Magalona y Melior. En cambio, las dos restantes, Helena y Brunissén, están más cercanas del modelo medieval en la medida en que sus principales funciones narrativas son completar la caracterización masculina y avanzar la historia. Con ello, la autora llega a una conclusión fundamental que refuerza la idea de que la comprensión de un género editorial no puede estar limitada al aspecto físico y a los rasgos materiales de las obras:

A primera vista, podría parecer que los temas, tradiciones y los orígenes diversos de cada obra impiden considerarlas como un grupo uniforme y regular; es decir, como se ha pensado hasta ahora podrían agruparse únicamente por su formato y por sus rasgos materiales dados por los impresores del siglo XVI. Pero al adentrarse en su configuración individual y compararlas con las obras anteriores, puede verse que no son ni tan diferentes ni tan extrañas; más aun cuando se analizan elementos literarios como los personajes protagonistas. (p. 307)

Entre el amor y la proeza realiza una aportación central a los estudios caballerescos del siglo XVI, en particular a las historias caballerescas breves, al ofrecer un cuidadoso análisis de algunos personajes femeninos del género y su tradición literaria y cultural. Además, este libro parte del principio que, sin descuidar los rasgos editoriales y materiales, no se puede limitar el análisis de una obra o un género a los aspectos relativos a la historia del libro y la imprenta, en particular para los géneros de la narrativa caballeresca castellana del siglo XVI, que durante mucho tiempo fueron denostados e ignorados por los estudios literarios. La obra establece bases teóricas y sugerencias claras para futuros estudios, en primer lugar expandir el análisis realizado a otros personajes del género. En segundo lugar, este estudio podría ampliarse siguiendo la perspectiva comparatista, analizando a detalle los personajes de los textos hispánicos respecto a sus fuentes directas. En tercer lugar, el libro nos permite pensar en la necesidad de realizar un estudio amplio y diacrónico sobre la configuración de los personajes femeninos en otros géneros de ficción contemporáneos, como los libros de caballerías. *Entre el amor y la proeza* ofrece una aportación novedosa y compleja para los estudios de la literatura de caballerías en el ámbito hispánico y francés, pero también para la literatura medieval y de la temprana edad moderna de manera amplia, al conjuntar múltiples perspectivas (estudios literarios, estudios de género, historia del libro) que pueden servir como modelo de análisis e interpretación más allá de las historias caballerescas breves.

