

LA MÚSICA DEL *AMADÍS DE GAULA*: LA «LEONORETA» Y SU TRADICIÓN MÉTRICO-MELÓDICA*

Antoni Rossell

Universitat Autònoma de Barcelona

Antoni.Rossell@uab.cat

El tema del presente volumen me lleva a reflexionar sobre la música en el *Amadís* del autor castellano Rodríguez de Montalvo (finales del siglo xv), en concreto sobre la “Leonoreta”, un texto lírico entorno del cual no existe consenso ni sobre su proceso de creación ni sobre su naturaleza métrica, y al que los estudiosos han tratado únicamente desde la vertiente literaria². El texto lírico no está exento de polémica, pues su aparición en el *Amadís* confiere argumentos a los que defienden una “tesis portuguesa” de la redacción de esta novela de caballerías sobre el hijo bastardo que el Rey Perión de Gaula tiene con Helisena (Williams, 1909; Reali, 1965; Cacho Blecua, 1979 y 1987). Contamos con dos ediciones del texto de la Leonoreta del *Amadís*, la de Cacho Blecua (1987) y la de Vicente Beltrán (1988)³. De esta composición lírica existe una versión original anterior en galaico-portugués, *Senhor genta*, de Johan Lobeira, trovador de la segunda mitad del siglo XIII perteneciente a las cortes de Don Alfonso III y del rey Don Dinis, y, según Beltrán (Beltrán, 2002, pp. 247-286), de origen castellano.

Existe, para empezar, un paralelismo entre la segunda y tercera estrofa de la composición galaico-portuguesa y la española, mientras que la tercera estrofa que aparece en el *Amadís* poco o nada tiene que ver —ni literaria ni métricamente—, con el original. Esta versión respondería a una adecuación del texto a la trama argumental de la novela, y, por tanto, sería añadida a la versión lírica de Johan Lobeira.

* El presente artículo está integrado en el proyecto de investigación *Historia de la Métrica Medieval Castellana* (FFI2009-09300), financiado por el Ministerio de Universidades de España y dirigido por Fernando Gómez Redondo. Este trabajo forma parte de una serie de artículos dedicados a investigar la incidencia de la música en los aspectos métricos de lírica románica medieval europea. Continuamos en esta investigación la publicación iniciada con A. Rossell, 2010.

1 Para la música relacionada con el *Amadís*, véase Blanco (1988), pp. 331-338.

2 Para una primera aproximación a los estudios sobre esta obra lírica, véanse Cacho Blecua, 1987, 1, pp. 60-63, y Lucía Megías y Marín Pina, 2008.

3 Véase también Avallé-Arce, 1986, pp. 75-80.

Podemos comparar la estructura métrica de *Senhor genta* con otras obras galaico-portuguesas. Son escasos los versos iniciales de cuatro sílabas en este repertorio lírico, y la diferencia de escansión entre *Senhor genta* y la Leonoreta del *Amadís* (sobre todo en la edición de Beltrán) es notable. Hemos comparado la composición con la obra de Alfonso X el Sabio, pero no en el repertorio mariano sino en la lírica profana, es decir, la que estaría más entroncada con la tradición gallego-portuguesa. Y encontramos una poesía que guarda relación métrica con la Leonoreta, se trata de *O genete* (18,28) del Rey Sabio, que en su primer verso tiene 4 sílabas (4 o 3'). Al igual que la obra de Johan Lobeira, el sirventés político, *O genete* (18,28), de Alfonso X contrasta sobre las demás composiciones del repertorio lírico gallego tanto por el escaso número de sílabas en el verso que inicia la composición como por la divergencia estrófica del poema, y que Tavani describe métricamente con dos números diferentes de su repertorio, 13:59 y 52:2⁴. *Senhor genta* ya ha sido relacionada métricamente con *O genete* por diferentes autores (véanse Alvar, 1993, y Billy, 2006). A diferencia de los estudios anteriores, nosotros continuaremos relacionando las dos poesías desde la perspectiva métrico-melódica. No sería difícil imaginar que la primera estrofa de *O genete* (18,28) debía cumplir el papel de estribillo en la composición; no obstante, nuestro propósito es demostrar todo lo contrario.

La estructura métrica que comentamos, con un verso inicial de cuatro sílabas, es poco común en los repertorios líricos románicos; no obstante, contamos con la ya mencionada composición de Alfonso X, *O genete* (Alvar, 1993, p.204), que nos ofrece una interesante línea de comparación⁵. Nosotros hemos dirigido nuestra investigación a la búsqueda de posibles relaciones métricas con la tradición litúrgica contemporánea del Rey Sabio. Y la composición lírica que se adecua a ese patrón inicial de un verso con cuatro sílabas, ampliamente divulgado y conocido en esta área geográfica, es el canto monódico aquitano de vísperas, dedicado a festejar el año nuevo y de gran popularidad en la Edad Media, *Novus annus-dies magnus* (*Conductus in secundo nocturno*).

La métrica de la estrofa del canto aquitano coincide con la primera de la cantiga del rey Alfonso (18,28) y, por tanto, podríamos plantear un *contrafactum* para esta primera, mientras que el patrón métrico-melódico de *Novus annus* nos permite suponer un patrón métrico basado en la distinción de dos segmentos

4 Nótese que utilizamos para el repertorio galaico-portugués el sistema de escansión métrica del repertorio de Tavani, 1967.

5 Los versos de 3', o sea de 4 sílabas, como hemos dicho anteriormente, no son muy comunes en inicio de estrofa en la lírica trovadoresca gallega. En el repertorio de Tavani, además de *O genete* (18,28) y de *Senhor genta* (30:1), encontramos *Sen nulha ren* de Alfonso X (18,31; Tavani, 29:1) y *Des que eu vi* de Roy Fernandez de Santiago (143,4; Tavani, 7:1 y 19:42). Para una comparación métrico-melódica de todas estas composiciones gallego-portuguesas véase Rossell (2010).

métrico-silábicos, correspondientes a un verso de 3' (4 sílabas) y a otro más largo de 7 sílabas —o bien 8 sílabas en algunos versos—, cuya presencia atribuimos a la transmisión (oral o manuscrita). Si analizamos detenidamente —o bien deconstruimos— el resto de estrofas (II, III, IV, V) de *O genete*, podemos extraer una “subestructura” paralela a la de la primera estrofa, que convierte el texto de 4 estrofas en 17 hipotéticos grupos estróficos, y por tanto regulariza en una sola las dos estructuras métricas que Tavani atribuye a esta composición.

La aplicación del modelo latino de *Annus novus* a *Senhor genta* mediante la combinación de esas dos frases musicales sería posible sin necesidad de modificar la melodía original del modelo latino ni tampoco el texto gallego-portugués, estableciendo como patrones las dos melodías: una correspondiente al patrón silábico de 4 sílabas, y otra al de 7 sílabas, tal como hemos aplicado a *O genete*. Si, a su vez, aplicamos el esquema métrico-musical litúrgico que relaciona *O genete* con la composición de Johan Lobeira a las dos primeras estrofas de la Leonoreta del *Amadís*, obtendremos un esquema métrico plausible y susceptible de ser interpretado musicalmente.

Esta estructura es doblemente interesante, tanto por su relación con la de Johan Lobeira como por la reordenación métrica; todo ello resulta coherente a partir del planteamiento métrico-melódico. Esta comparación y reordenación nos entronca la Leonoreta del *Amadís* con la tradición lírica galaico-portuguesa medieval más arcaica y con sus modos de composición métrico-melódica; por tanto, atendiendo al criterio melódico (es decir, a la música) el texto de la Leonoreta del *Amadís* no sería sino una reescritura del original atribuido a Johan Lobeira. Cuando el Rey del *Amadís* dice:

—Fija, dezid la canción que por vuestro amor Amadís fizo siendo vuestro cavallero.
La niña, con las otras sus donzellitas, la començaron a cantar, la cual dezía assí:
Leonoreta, fin roseta... (ed. J. M. Cacho Blecua, 1987, p.767).

Aquí no se habla de un texto sino de una canción que se canta, y es muy probable que el público la conociera y la cantara, si atendemos a los estudios realizados sobre inserciones líricas en los *roman* de la Edad Media románica (véase Laurent, 2007). Partiendo siempre de una concepción oral de “variabilidad”, la melodía y su reconstrucción hipotética nos proporcionan argumentos coherentes de tradición lírica medieval para una reordenación métrica.

Nuestro largo recorrido de ida y vuelta de la mano de la música nos ha llevado a reconsiderar el aspecto métrico (y, por tanto, la edición) de la Leonoreta del *Amadís*, en busca del “arquetipo” de que hablaba Beltrán (Beltrán 2007, p. 135) y para el establecimiento del cual habría que considerar —a partir de la música—

tanto el himno litúrgico que hemos comentado como la composición ya analizada de Alfonso X, aunque nosotros nos decantamos por la tradición litúrgica.

No ha sido nuestro propósito la reconstrucción musical de la Leonoreta (ni la del Amadís ni la de Johan Lobería); no obstante, era necesario llevar nuestra comparación hasta el último extremo, y las aplicaciones del modelo musical latino a *O genete* y a *Senhor genta* eran del todo necesarias. En conclusión, sería injusto no aplicar esta estructura melódica a la Leonoreta del *Amadís*, quizá para así imaginar (siempre desde la hipótesis) la música que habría oído Amadís de Gaula y, sobre todo, su público.

BIBLIOGRAFÍA

- Alvar, C., y V. Beltrán, 1985: *La poesía galaico-portuguesa*, Madrid.
- Alvar, C., 1993: “*O Genete* Alfonsí (18,28): consideraciones métricas”, en A. A. Nascimento y C. Almeida Ribeiro (orgs.), *Literatura Medieval. Actas do IV Congresso da Associação Hispânica de Literatura Medieval (Lisboa, 1-5, Outubro 1991)*, vol. II, Lisboa, pp. 203–208.
- Avalle-Arce, J. B., 1986: “Leonoreta, fin Roseta” (*Amadís de Gaula*, II, liv), en *Homenaje a Pedro Sáinz Rodríguez*, vol. 2, Madrid, pp. 75-80.
- Beltrán, V., 1998: “La Leonoreta del *Amadís*”, en V. Beltrán (ed.), *Actas del I Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Santiago, 1985)*, Barcelona, pp. 187-97.
- Betti, M. P., 2003 : “Propaggini provenzali alla corte di Alfonso X di Castiglia: suggestioni metriche”, en *Scène, évolution, sort de la langue et de la littérature d’oc. Actes du Septième Congrès International de l’Association Internationale d’Études Occitanes*, vol. I. 99–108. Roma.
- Billy, D., 2006 : “Les influences galégo-portugaises chez Cerveri de Girona”, en *L’Espace lyrique méditerranéen au moyen âge: nouvelles aproches (Actes du colloque organisé à Nantes, 25-27 mars 2004, textes réunis par D. Billy, F. Clément et A. Combes)*, Toulouse, pp. 251–263.
- , 2006-2007 : “La contrafacture de modèles occitans dans la lyrique galégo-portugaise: examen de quelques propositions récentes”, *Rivista di Studi Testuali*, VIII-IX, pp. 31-60.
- Blanco, A., 1998: *Esplandián. Amadís. 500 años*, Valladolid.
- Brea, M. et al., 1996: *Lírica profana galego-portuguesa*. 2 vol. Santiago de Compostela.
- Cacho Blecua, J. M. (ed.), 1987: *Amadís de Gaula*, ed., intr. y notas de Garci Rodríguez de Montalvo, Madrid.

- Gallego, L., 1999: “La difusión oral del *Amadís de Gaula*”, en *Tirant: Butlletí informatiu i bibliogràfic*, 2, <http://parnaseo.uv.es/Tirant/gallego_amadis.htm>.
- Laurent, F., 2007: *Les insertions lyriques dans les romans en vers du XIIIe siècle*. Thèse Ecole Doctorale des Sciences de l’Homme et de la Société n°375 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Centre de Recherches Sémiotiques (CeReS), Publications Université de Limoges, <<http://epublications.unilim.fr/theses/2007/laurent-francois/laurent-francois.pdf>>.
- Lucía Megías, J. M., y Marín Pina, M. C. (eds.), con la colaboración de Ana Carmen Bueno, 2008: *Amadís de Gaula: quinientos años después. Estudios en homenaje a Juan Manuel Cacho Blecua*, Alcalá de Henares.
- Paredes, J. (ed.), 2010: *Cantigas Profanas de Alfonso X El Sabio*, Madrid.
- Pontes, D., 1995: *A Brisa do Coração — Ao Vivo No Coliseu do Porto* (2CD).
- Reali, E., 1965: “Leonoreta / Fin roseta nel problema del *Amadís de Gaula*”, *Annali dell’Istituto Universitario Orientale*, VII, 2, pp. 237-254
- Rodrigues Lapa, M., 1982: “Da versificação medieval”, en *Das origens da poesia lírica em Portugal na Idade Media*, cap. X, Lisboa, 1929, y en *Miscelânea de língua e literatura medieval*, Coimbra, pp. 63–96.
- Rodríguez de Montalvo, Garcí, 1987: *Amadís de Gaula* (ed., intr. y notas de J.M. Cacho Blecua), Madrid.
- Rossell, A., 1993: “Anisossilabismo: ¿Regularidad, irregularidad o punto de vista?”, en *Actas Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval*, Lisboa, vol. II, pp. 131-137.
- , 2010: “La métrica gallego-portuguesa medieval desde la música medieval: una perspectiva intersistémica para la comprensión de la construcción métrica y para la contrafacción”, *Ars métrica*, <<http://irodalom.elte.hu/mezura/?q=node/79>>.
- Valenzuela Munguía, M. R., 2009: “Perviviencia de la oralidad en la obra de Garcí Rodríguez de Montalvo: los cuatro libros de *Amadís de Gaula* y las *Sergas de Esplandián*”, en *Tirant: Butlletí informatiu i bibliogràfic*, 12, <<http://parnaseo.uv.es/Tirant/tirant12.htm>>.
- Tavani, G., 1967: *Repertorio metrico della lirica galego-portoghese*, Roma.
- Treitler, L., 1967: *The Aquitanian Repertories of Sacred Monody in the Eleventh and Twelfth Centuries*, vol. III, transcription n° 3, Princeton.
- Williams, G.S., 1909: *The Amadís Question*, *Revue Hispanique*, vol. XXI, Michigan.

