

Ausiàs March: De los cuerpos y de las mujeres

Enrique NOGUERAS

Universidad de Granada, España

Abstract: This work is intended to be an initial approximation on the importance of the body in the poetry of Ausiàs March. The women of Ausiàs March are very different from those of the troubadours, the “dolce stil novo” or Petrarca. We believe that difference is mainly due to the “embodiment” or corporality of the women in the poetry of Ausiàs March.

Keywords: medieval Catalan, poetry, March, corporality.

Situada en el centro mismo de la crisis de la escolástica, la poesía de Ausiàs March (al menos lo mejor y más vivo de ella) testimonia una impotencia gnoseológica y epistemológica con repercusiones éticas y pragmáticas. La presencia del cuerpo en los textos de Ausiàs March amenaza la supremacía del alma. Por otra parte, se ha repetido muchas veces que la poesía de Ausiàs March ofrece una imagen (o una concepción) de la mujer diferente tanto de la de los trovadores, como de la de los stilnovistas y petrarquistas. Lo que nos proponemos aquí es reflexionar sobre la relación entre esa presencia del cuerpo y este supuesto nuevo *imaginario de lo femenino*.

Sin embargo, hablar de “crisis de la escolástica”, es siempre algo matizable: aunque fue duramente atacada por las corrientes humanísticas, y hasta por algunos aristotélicos del siglo XV, siguió ocupando un papel muy importante durante siglos. Hay que recordar también que una potente vena agustiniana recorre la poesía de Ausiàs March [Mestre, 2009:11-27], según ha mostrado Marina Mestre, aunque sus poemas doctrinales (los llamados “cantos morales”) se ajusten a los planteamientos tomistas que dominaban en el pensamiento de su época, al menos en los ambientes donde Ausiàs March pasó su vida. Quiero recordar además que la dialéctica del alma y el cuerpo es compleja y contradictoria en la Edad Media. Con todo, creo que se puede afirmar que la poesía de Ausiàs March es producto del fracaso de la psicología escolástica.

“En tant que’ individu composé d’un corps tou-puissant et d’une âme, le moi marchian ne peut que constater son inadequation. Son corps tout-puissant bouleverse un univers où tout doit rester à sa place en vue d’une réunion future avec le Créateur. Parce qu’il ne parvient jamais à respecter cette ordre, parce que’ entraîné par son amours le mot ne trouve de place dans son univers de référence, il aboutit,

irrémédiablement, a une impasse: c'est la source de cette angoisse totale, irréductible, récurrente, obsessionnelle qui est la chair même de l'écriture marchienne” [Mestre, 2014:8], escribe Marina Mestre. No estoy seguro de que esto se pueda aplicar toda la obra de March, porque es discutible, a mi juicio, que esta sea un todo unitario. Como escribe Gareth Walters: “Si la intervenció del lector en *el canzoniere* resulta crucial a nivel macrocosmico, en el cas de les poesies de March cred que és evident que l'enfocament ha de ser microtextual” [Walters, 1988:23-40, 37]. Pero si estoy seguro de que de ese conflicto interno trata la parte de su poesía que todavía nos interesa, la que está más viva para nosotros, lectores contemporáneos. Una poesía que persigue el “sumo bien” en la amada, en la dama... o en Dios, y en ambos casos inutamente.

Les ruego que me permitan proseguir con una larga cita de Martí de Riquer, quien en su clásica *Historia de la literatura catalana* escribiría: “Pero per damunt de reminicències, d'influències, o, si es vol, de plagis, hi ha en Ausiàs March, a tot el llarg de la seva obra, una cosa que el separa fonamentalment de tovbadors provençals i de poetes italians i es la seva actitud davant la dona. La dama del trobadors es cantada en atenció a la seva jerarquia social, es la *domna*, la senyora, feudalment entès el mot, a la qual el poet ret un vasallatge amorós que es un adaptació del vasallatge feudal. Aquest concepte [...] mantigué vigència a Catalunya fin al segle XV, com demonstren Gilabert de Proxíta, Andreu Febrer, Jordi de Sant Jordi i altres no encaixà a les condicions socials itlianes; i a l'Italia, els stiavniti oposaren a la “senyora” dels trobadors, [...] la “*domna angelicata*”, que mereix ésser amada no per la noblesa de la sang, sinó per la noblesa del cor, o sia el *cor gentil*. La sublimació de la dama es en cada vegada mes gran entre el poetes italians: per Dante Beatrice serà la Teología que el conduirà vers Déu, i per Petrarca Laura atenyerà la mas elevada esperitualitat. En aquest camí ascendent era impossible d'arribar més amunt. I Ausiàs ho que fac March i nom ferent ni trobadors ni italians, es considerar la dama simplement com a dona: am *virtus* i *vici*s. Am fermesa i amb feblesa, un ésser capaç de pecar i fer pecar al poeta. Ausiàs trenca la corba ascendent de la dona, que s'ariscava a perdre's mes enllà dels nuvols, i la situa arran de terra, on realment es, i d'arran terra l'ama o l'odia, li prega o la palny quan mor, i descabella tota una teoria moral [...] Aquesta es la gran liciò i el gran legat d'Ausiàs Marc [...] que ha sabut renunciar al suimbo i a l'allegoria [...] i a fet una cosa mot senzilla, però que ningú no gosava fer [...] parlar del amor humanament [...] fins en aquest moment en què ens sembla que està apunt d'aopta una actitud d'enmorat cortès o de sublimar les virtus de la dama, Ausipàs March ens fa veure, de vegades amb un petit detall, que la dona que canta es un ésser real i humà” [Riquer, 1964:545-6]. Aunque la crítica quizás haya matizado estas palabras, creo que en conjunto no las ha desautorizado.

La humanidad o autenticidad que destaca Riquer quizás sea la más simple explicación de la misoginia atribuida a nuestro poeta: pura ideología inconsciente y no una toma de partido en la “Querella de las mujeres”; el poeta valenciano debía estar familiarizado con los tópicos misóginos de la cultura medieval y así Robert Archer o Rosanna Cantavella han señalado sus fuentes, pero Constanzo di Girolamo, con mucho acierto, la ha llamado a la suya “misoginia laica” en oposición a la misoginia radical de origen monástico o clerical, la que podríamos misoginia militante de finales

de la Edad Media¹. A propósito del canto LXXI Robert Archer llega a escribir: “Tot i que hi ha moments de cinisme i amargura en aquest poema amb referència a les dones, proposem que no és, per a un poema del XV, una obra marcadament misògina.” [Archer, 1977:13-30] Y añade: “La equivocació consisteix a ahver tancat el ulls davant tota l'evidència dels escrits sobre la naturalesa de la dona. El poema de March és el reconeixement d'aquest error, [la búsqueda del amor espiritual hacia las mujeres en contra de los datos objetivos suministrados por la “ciencia” de la época], i és per això que addueix arguments que es basen no en els tòpics de la misoginia literària, sinó en llocs comuns del pensament medieval sobre la dona, els quals tenien el seu fonament en autoritats clàssiques, bíbliques, teològiques i mèdiques.” [Archer, 1977:13-30] Robert Archer concluye que “Cabria plantejar-se la possibilitat d'una relectura de March segons la qual gran part de la seva obra seria un esforç a contracorrent dels supòsits normals del seu temps, en el qual hom podria suposar la presència d'una tensió important entre l'ideal al qual aspira i la seva consciència constant, reconeguda en pocs poemes però al darrere de tots ells, que tot el que s'addemanava de les dones anava contra la natura i estava, per tant, destinat a fracassar.” [Archer, 1977:29] Sugerencia tanto más acertada cuanto que no contradice otras lecturas más radicales y, tomando como punto de partida el poema LXXII, se sitúa en un punto de inflexión en la trayectoria poética de Ausiàs March y su persecución ideal del bien, tal como lo ha formulado Mará Teresa Gironés [Gironés, 2009:195-208]. Por su parte, Rosanna Cantavella ha matizado algunas de las posiciones de Archer, sin llegar a contradecirlo plenamente: “que March sea personal en este formato, no significa que en el poema 71 no construya un discurso de resentimiento hacia el sexo femenino, pues busca ofender a las mujeres considerándolas incapaces de pensamiento racional, lujuriosas y no buenas más que para la reproducción de la especie, y remata la ofensa presumiendo de querer utilizarlas sexualmente. Dado este claro vilipendio, el adjetivo misógino aplicado al poema 71 no puede ser sino correcto”. [Cantavella, 2010:85-104] Lo que me parece pertinente es señalar que Ausiàs March comparte las convicciones de la ciencia de su época... Para continuar debo recordar unos versos del canto XXIV, la tercera y cuarta estrofas:

Si com aquel c-adorm ab artifici
som cors perquè la dolor no suferte,
volgr. adormir los pnsament qui.m portem
cozes a que ma voluntat s'enclina
causant en mi cobejança terrible,
pasionant l'arma qui és ajunta
amb lo meu cors, qui en tal cas l'acompanya

Sí col castor caçat, per mort estorçé,
Tirant ab dents part de son cors arranca,

¹ Hay que el recordar que el celibato de los clérigos en Occidente es una norma del concilio IV Lateranense (1215), aunque su aplicación efectiva fue un proceso lento. La importancia del celibato en la génesis del repunte misógino de finales de la Edad Media ha sido señalada más de una vez.

-per gran instint que natura li dona
 Sent que la mort li porten aquells membres-
 Per ma raó volgr.haver conexença,
 Posant menyspreu al designs qui.m turmenten,
 matant lo cors enpecadant-me l'arma,
 si que jaquier los me comvé per viure
 [XXIV, 17-32]

Cuerpo y alma pues están dominados aquí, como se ve, por una voluntad que no se somete a la razón. La *tornada* está dirigida a “Llir entre cards”, pero podría estarlo a cualquier mujer concreta: “vulllu ab Deu fer que si fe los basta / sia remès lo pecat d’amor basta”. Recordaré de paso que solo dos veces da Ausiàs March el nombre propio de una: mujer; “Dona Teresa”, en el que es sin duda su poema más laudatorio, y “Na Monhobi” en el que es su más conocido *maudit*, un *maudit* especial, según Archer, precisamente por eso, porque se nombra a la destinataria.

En realidad, el cuerpo está presente ya desde el principio, o más exactamente desde el segundo de los poemas que componen la colección según el orden de las ediciones modernas... Al margen de discusiones filológicas, ese es el itinerario que naturalmente recorre un lector común y así desde el principio se ve confrontado con una dimensión corporal En el poema II, decía, tenemos ya el cuerpo²:

Ma voluntat amb la rahó s’envolpa
 E fan acord, la qualitat segint,
 En poc de temps una gran part de colpa
 Lo poc dormir magres al cors s’acosta
 Dobra.m l’engeny per contemplar amor
 Lo cors molt gras trobanse dormidor
 No pot dar pas en aquest aspra costa
 [II, 32-40]

El cuerpo aparece ya como sujeto encarnado, es decir, no como mero organismo sino como entidad en que el sujeto ideal (“yo poético” o “ideal del yo”) está inscrito y el amor, o podríamos decir el deseo, produce sus marcas, vale decir sus síntomas: un efecto del goce, -pues sufrimiento de amor y goce de amor se confunden en la poesía de Ausiàs March- ya que el síntoma es un aviso del goce. Pero el cuerpo es siempre es del Otro [Lacan dixit], y así nos lo encontramos ya en el poema 10:

Tot ma vençut ab sol esfporç d'un cors,
 n.el l'a calgut mostrar sa potenn força
 los tres poder qu.en l'arma son de foça
 dos m'em jaqueix de l'altra usar non gos
 [X, 21-24]

² “Ard mon cor flach sens alguns grat mercèixer” [28]. El cuerpo – y sus órganos – devienen signo, síntoma.

Cuerpos y almas hay muchos pues en la poesía de Ausìàs March. El cuerpo abruma y es abrumado y con él el alma, porque si para la teoría Agustiniana el cuerpo es la cárcel del alma, para el aristotelismo o el tomismo es cuerpo y alma el hombre: de su discordia nace el drama de March, que en una segunda etapa será el de la condenación cuando el alma no sea ya incapaz de conformarse con el cuerpo sino, mucho más grave, de encontrarse con Dios...

Pero aquí me limitaré solo constatar la presencia abrumadora de los cuerpos en la poesía de Ausìàs March: en las bases de datos lexicográficas consultadas, que en este caso concuerdan, la preparada por Joan Santanah i Suñol [March, 2000:1952-59] y la elaborada y disponible on line por Rafael Alemany Ferrer con la colaboración de Víctor Cremades Navarro, Josep Lluís Garcia Cazorla y Pablo César Giménez Sarmiento³, las frecuencias son las siguientes: 198 bajo la variante léxica (u ortográfica) *cors*, y 29 para la forma *cos* (mas tres *cossos* en plural). Cuerpos que son el cuerpo propio y también el cuerpo de la amada viva y muerta, o de la que ha dejado de serlo en los *maldits*, y a veces el cuerpo del hombre o/y la mujer como concepto abstracto o incluso el de un animal; frente al cuerpo, el corazón, donde según una mitología aún vigente radican los sentimientos, aparece 150 veces; cuerpos pues amados, espiritual o más bien físicamente, deseados y deseantes que se comen al otro con la mirada (34 y 24 *ull* y *ulls* respectivamente), pero también que se tocan (*toch* aparece 22 veces en la base de datos de Santanah)...

¿Y qué papel juegan los cuerpos de las mujeres? No puede decirse muchos de ellos, hemos de suponer que los cánones estéticos a los que se ajustan son los propios de la época... Pero si el Señor de Beniarjó, si Asusàs March, pondera la belleza corporal de los cuerpos, valora también, como ya señaló Riquer, el *gest*: es decir, la marca del alma que los conforma, un efecto del sujeto que los habita: "tot enasi-m convé lunyar de vos / car vostre gest mon esforc a confus" (XXIX, 6) "Tant es l'escalf que per gest m'enamora" (CIX, 15) y aún: "amor per gest cor lleig amar me mana" (CXIX, 87) Es interesante la insistencia de Martín de Riquer sobre este *gest* (22 apariciones en la base de datos de Santanah i suñol) y quizás deberíamos volver a prestar más atención a este matiz del cuerpo en tanto que cuerpo habitado por un sujeto.

Lo más importante de estos cuerpos en una primera lectura quizás sea su mera presencia, su contundencia, su prepotencia, me atrevería a decir, y su centralidad en el orden simbólico, pues en ellos se sostiene el narcisismo extremado del poeta valenciano: La dama es el Otro y cada dama es otro (objeto pequeño a,) otro, que pese a ser teóricamente e imaginariamente menospreciado, impone su poderío una y otra vez sobre el poeta: impone su deseo (el deseo siempre es del otro) y acaso por primera vez en la historia de la literatura occidental postclásica *desea*. En palabras de Costanzo de Girolamo: "Como se ve, el March machista y misógino que habíamos encontrado en principio se ha transformado, gracias a una feliz contra dicción, en uno de los primeros poetas modernos que da espacio a la sexualidad femenina, desde el momento en que legitima el deseo de la mujer como algo irrenunciable en el amor humano, y se lo pide a ella como condición misma de su propio deseo. Se trata de una visión bastante distinta de la de los trovadores y

³ http://www.cervantesvirtual.com/portales/ausias_march/concordances/.

también, creo, de una visión completamente antitética a la del cristianismo, que en este ámbito siempre ha atribuido a la mujer un papel totalmente pasivo. Si los trovadores, como alguien ha dicho, han inventado el amor, quizás Ausiàs March ha aportado a ello unas importantes correcciones, sobre todo en el sentido de hacer a la mujer una protagonista dotada de iniciativa, un sujeto activo” [Girolamo, 2000:105-113].

El camino que Marx abrió para las mujeres (y para el hombre, para el sujeto humano en general) lo cerraron la *donna angelicata* de los stilnovitas y las “lauras” de los petrarquistas durante muchos siglos; al menos como discurso dominante. En ausiàs March, sin embargo, el sujeto desarticulado y los cuerpos de las mujeres apuntan además a un real imposible. Tan imposible como inevitable es el deseo y prefiguran, *avant la lettre*, el malestar polimorfo y difuso de nuestros p tiempos, postmodernos, víctimas de la metamorfosis permanente del deseo. Tan imposible como el imaginario de un amor descarnado, que solo tras la muerte de los dos enamorados podría realizarse en la gloriosa esplendidez de la nada (recordemos que Ausiàs March no fue precisamente hombre de mucha fe: ahí está el *Cantic espiritual* para probarlo). El cuerpo de la mujer entonces, es también el único indicio de lo real, la única verdad recurrente que suscita la pulsión de la que nace lo mejor de la poesía de Ausiàs March. Una de las mejores y más vivas poesías de Europa:

Dona, tal sou que per vos me vol torre
 Tot los delits que el món als joves dóna
 A vostr.amor lo meu cor s'abandona
 Lo vostre cors poer desea vol tolre;
 I d'aço ves Déu comet offense,
 Yo m.em confés a penedir no baste
 La gran sabor del penitent no taste
 La vostra, pens, ser de verins defensa.

[XXXVI, 28]

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- Archer, Robert, “Ausiàs March y les dones”, in Rafael Alemany, *Ausiàs March. Textos y contextos*, Valencia, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1977, 13-3.
- Beltrán, Vicente, *Poesia. Escriptura i societat: el camins de March*, Publicacions de L’Abadia de Monserrat, 2006.
- Cantavela, Roxana, Rosanna Cantavella, “Sobre la poesía antifemenina de ausiàs March: el poema 7”, *RLM*, XXII (2010), 85-104.
- Girolamo, Costanzo de, *Ausias March (1400-1459). Premier poète en langue catalane* in *Annexes des Cahiers de linguistique hispanique médiévale*, 2000, Volume 14, Issue 1: “Ausiàs March y las Mujeres”, pp. 105-113.
- Gironés, M^a Teresa, “Ausiàs March i la reformulació del bé: de l’amor a la dona al bé diví”, *eHumanista*, 13, (2009), 195-208.
- March, Ausiàs, *Poesies*, edició a cura de P. B., revisada per Amadeu Soberanas i Noemí Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000 (prima ed., in 5 voll., ivi, 1952-59)

- Mestre, Marina “El papel de la antropología agustiniana en la poesía de Ausiàs March”, *Critivón*, 10 (2009), 11-27.
- Mestre, Marina, *Ausiàs March, l'impossible orthodoxie de l'être*, Madrid, Casa de Velazquez, 2014, 8.
- Riquer, Martín de, *Història de la literatura Catalana, II*, Barcelona, Ariel, 1964.
- Walters, Gareth, “Ausiàs March: el poema I i la descoberta del lector”, in Albert H. Hauff, *Lectures d'Ausiàs March*, Madrid, Fundació Bancaixa, 1988, 23-40, 37.
- <http://www.skyscanner.es/noticias/gatos-y-cafe-los-10-mejores-cafes-de-gatos-del-mundo>
- http://www.cervantesvirtual.com/portales/ausias_march/concordances/