

Indumentaria, tocados, ornamentos, vestimenta guerrera y mágica en la literatura caballerescas: usos y funciones del vestir

Costume, headgears, ornaments, warrior and magical' clothing in the chivalric literature:
Uses and functions of clothing

Andrea Flores García

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México

andreafloresg@filos.unam.mx
<https://orcid.org/0000-0002-0849-7440>

Received: 15/09/2024; accepted: 30/11/2024
DOI: <https://doi.org/10.7203/tirant.27.30048>

ABSTRACT

This paper is intended to present the research that in recent years has generated interest in the textil field of chivalric romances, and have motived this monograph. In a second section, the different papers are presented of this monograph. An introduction is given for each one to establish a relationship between the authors' lines of research regarding clothing with current studies in order to leave the invitation open for future proposals about clothing in chivalry romances..

KEYWORDS

Chivalric romances, costume, colors, gifts, mottos, warrior and magical' clothing.

RESUMEN

Este trabajo tiene el propósito de presentar las investigaciones que en los últimos años han generado interés en el ámbito textil en los libros de caballerías y que han motivado este monográfico. En un segundo apartado, se presentan los artículos que integran el monográfico. Se ofrece una introducción de cada uno para establecer una relación entre las líneas de investigación de los autores en torno a la indumentaria y los actuales estudios, con el fin de dejar la invitación abierta para futuras propuestas en torno a la vestimenta en los libros de caballerías.

PALABRAS CLAVE

Libros de caballerías, indumentaria, colores, regalos, lemas, vestimenta guerrera y mágica

Andrea Flores García. 2024. "Indumentaria, tocados, ornamentos, vestimenta guerrera y mágica en la literatura caballerescas: usos y funciones del vestir", *Tirant 27*: 177-187, DOI: <https://doi.org/10.7203/tirant.27.30048>

Este trabajo se inscribe dentro del programa de Becas Posdoctorales de la Universidad Nacional Autónoma de México (adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras), financiado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico. Deseo reconocer las valiosas aportaciones académicas y asesoría del doctor Axayácatl Campos García Rojas, quien con su guía y sus observaciones ha enriquecido este estudio.

El 30 de noviembre de 2023 se celebró el Coloquio sobre Indumentaria Caballeresca «Damas y caballeros ricamente ataviados». Este encuentro formó parte de una estancia posdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México financiada por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico con el proyecto titulado «El lenguaje del tejido. Configuración de los personajes marginales a través de la indumentaria en los libros de caballerías castellanos». Resultado de ese encuentro son los artículos que integran este monográfico.

El interés por estas curiosidades textiles ha adquirido notoriedad desde hace más de una década. La crítica ha comenzado sus propuestas de estudios acerca de nociones básicas sobre modas, modos, vestimenta, cultura textil, cultura material y estética del vestir en la sociedad renacentista, a partir de las teorías de la moda actuales y las ha trasladado al ámbito ficcional.¹ En un primer momento, la idea de la vestimenta en la literatura caballeresca se abordó desde la presencia de los personajes en los distintos ámbitos, hazañas bélicas, sucesos festivos, encuentros sentimentales, episodios de duelo y cortejos matrimoniales. Las referencias a la indumentaria por parte del narrador y de los personajes es lo que ha permitido conocer los diseños textiles y los motivos por los que se porta y luce una prenda.

En este sentido, los primeros enfoques críticos se interesaron por el crecimiento social de los personajes por medio de la vestimenta (Pastrana, 2012). A través de los distintos atuendos es posible identificar el poder económico de los personajes, pues a mayor número de trajes, mayor condición monetaria, la cual se refleja en la calidad de los tejidos, los accesorios y la joyería que adorna la prenda.

Aunado a los atavíos textiles, las armaduras y sobrevistas son el medio por el que el caballero transmite su condición social (Marín Pina, 2013). Estos trajes metálicos son la carta de presentación del caballero en combate, pues los justadores buscan sobresalir entre la multitud por medio del color, los grabados, las cimbras, las piedras preciosas que adornan el metal y la tela, pero especialmente por la originalidad de sus divisas (Fig. 1).

1. Para tratar el tema de la vestimenta en la cultura española y europea desde la Edad Media hasta el Siglo de Oro, son fundamentales los trabajos de Bernis (1956, 1959, 1962, 1978, 1979, 1996, 2001), Sigüenza Perlada (2000), Castro (2001), Ruiz-Gálvez (2002), Juárez Almendros (2006), Vigil (2007), Rublack (2010) o Giorgi (2016).

Fig. 1. Detalle del Paño núm. 8, «La guerra de Troya», Maestro de Coëtivy, Talleres de Tournai, c. 1470, Catedral de Zamora

Estas dos propuestas son pioneras en el estudio sobre la vestimenta en los libros de caballerías. A partir de ellas, se trazó una senda cuyo recorrido ha llevado a la reflexión en torno a motivos textiles presentes en el género caballeresco. En primera instancia, la idea de un lenguaje de comunicación mediante la tela, el color y el bordado como medios de escritura cuyos contenidos político, bélico, sentimental y de linaje se ocultan tras los adornos (Flores García, 2019). Los accesorios más comunes para transmitir este tipo de mensajes son la joyería (Pastrana, 2014) y los tocados (Flores García, 2022). La astucia de las damas les permite engalanar su cuerpo con telas y bordados de la más preciada calidad. Primero con el objetivo de conseguir marido, después como forma de comunicación entre reinos (Fig. 2). Numerosas damas de la ficción declaran que el uso de atavíos es con esa intención amorosa: «y viéndome tan bien adereçada con estos vestidos que me hizo vestir mi padre, porque si passava por ende un cavallero con un hijo del qual se me hablava casamiento de mi vista recibiese mayor contentamiento» (*Valerían de Hungría*, II, XL, p. 470). La coquetería va de la mano de la apariencia. La búsqueda del amor necesita una variedad de estilos combinables, infinitos y novedosos que lleven a la mujer a un triunfo en el vestir (Vigil, 2007).

Fig. 2. Detalle del retrato de *La infanta Isabel Clara Eugenia y Magdalena Ruiz*, Alonso Sánchez Coello, 1585 – 1588. ©Museo Nacional del Prado, Madrid

Portar cada día un nuevo modelo es contar una historia a partir de los lienzos. En ellos se revela el estado de ánimo de la persona (Torres Villanueva, 2019), el grado de enamoramiento, ya sea correspondido o fallido; la situación civil según el lugar en donde se habita, dado por el tipo de peinado, y por forma y color del tocado para revelar si se está casada o soltera. Lo que más resalta es el deseo de competir para ver quién es la más hermosa, la mejor vestida y la más engalanada en joyas (Fig. 3). Situación presente entre las damas de las distintas cortes europeas, quienes, a través de la concertación de matrimonios entre los reinos, lograron hacer un intercambio de modas al combinar los estilos propios de cada país.

Es necesario destacar que la indumentaria no es solamente una cobertura para el cuerpo, un simple textil que protege de la intemperie y cubre la desnudez de la vista de los demás. El vestido es un lenguaje entre hilos cuyo entramado confecciona la identidad del personaje a través de las hazañas realizadas y para las que necesita un tipo de atuendo. Prendas protectoras para las aventuras en la naturaleza, ropa ostentosa para los bailes; ropajes ligeros para huir con facilidad, atavíos eróticos para seducir y trajes adecuados a la forma y tamaño de los demás personajes.

Fig. 3. *Las princesas Sibylla, Emilia y Sidonia de Sajonia*, Lucas Cranach el viejo, 1535, Kunsthistorisches Museum, Viena

A continuación, se presentan cada una de las colaboraciones que conforman el monográfico. Los seis artículos se pueden agrupar en tres bloques. El primero dedicado a los emblemas, motes y letras como elementos de comunicación entre los personajes caballerescos. A este grupo pertenecen los trabajos de Rafael Beltrán y Soledad Castaño Santos. El segundo va en torno a la función de la vestimenta como elemento cultural, económico y simbólico a través de los significados que recibe al ser objeto de intercambio, regalo, seducción, vergüenza o provocadora de enredos. Estos aspectos los estudian Luzdivina Cuesta Torre y Tomasa Pastrana, en sus respectivas propuestas. Por último, el tercer bloque está dedicado al atuendo como caracterizador de personajes. En las investigaciones de Teresa Sarahí Soriano Ruíz y Federica Zoppi se analizan a las mujeres sabias, magas, guerreras y amazonas a partir de su indumentaria. Las autoras relacionan su función mágica y bélica con el espacio que habitan y los elementos que conforman su guardarropa.

El monográfico abre con la propuesta de Rafael Beltrán, titulada «La roda de sènia, divisa brodada al vestit de Morgana (*Tirant lo Blanc*), i el rodet de molí com a divisa d'Alfons V de Portugal». El autor presenta un interesante recorrido para analizar la invención de la rueda de la noria del molino de agua que aparece bordada en el vestido de Morgana, la hermana del rey Arturo, en el *Tirant*. En su análisis considera textos tanto ficticios como históricos para hallar el origen y los cambios de este emblema a través del tiempo. En su recorrido, el autor ofrece una rica variedad de ejemplos en los que se observa cómo se despliega un diálogo entre invenciones. Esta idea Beltrán la refuerza por medio de algunos pasajes de esta novela caballeresca, en donde es visible como las prendas de los personajes se comunican a través de las divisas y las figuras bordadas en tela y pintadas en las armas. Estos elementos son complementos de la indumentaria, que no sólo sirven de adorno para decorar la tela, sino que cobran vida a través del significado que le otorgan los escritores mediante la historia de los personajes. Ya sea el uso del emblema de la noria en sentido sentimental, político o de linaje, se trata de una invención con distintas propuestas pictóricas: noria, cántaro, rueda, vasija, etc., que, en el

caso del *Tirant*, es un mensaje cifrado que relaciona la imagen de la noria con la sed que produce en el caballero no poder beber del agua de su dama. Es decir, el vestido habla, los personajes reciben el mensaje y el lector comprende el simbolismo de la historia mediante la tela.

En esta misma línea sobre motes y divisas, la propuesta de Soledad Castaño Santos, titulada «'En vestido e invenciones': simbolismo de la indumentaria caballeresca en *El cortesano* (1561) de Luis Milán», analiza el uso de los colores en la vestimenta del siglo XVI como un medio para transmitir mensajes. La autora divide su artículo en dos apartados. En el primero hace un recorrido histórico de la obra de Luis Milán y el ambiente cortesano valenciano del duque de Calabria y Germana Foix. Este contexto le sirve de introducción para presentar la moda de la época. En el segundo, Castaño analiza el simbolismo del color de la vestimenta propiamente en *El cortesano* junto con el tipo de atuendo y las divisas que en él se inscriben. Su análisis descompone los dos constituyentes de la invención: la imagen más el mote. En la primera el dibujo se describe junto con la ropa, mientras que en el segundo, el lema o mote, las letras se comparan con los versos de la tradición lírica popular. Propuesta en la que se inserta un juego onomástico entre el color, la figura y el nombre de la persona amada. Tal es el caso de Leonor Gálvez, amada de Berenguer Aguilar, presentada con un vestido de terciopelo leonado con un león de oro cuya letra dice «Leonor de oro es mi invención, / como muestra este león». Por último, el simbolismo de los colores también es relevante para transmitir el estado de ánimo y las burlas de los personajes, así como la elección correcta según la actividad que se realice: festiva, deportiva, amorosa o política.

El artículo de Luzdivina Cuesta Torre, titulado «Usos narrativos de una prenda íntima: la camisa en los libros de caballerías (y en sus precedentes medievales)», analiza la presencia de la camisa en las ficciones caballerescas medievales y en los libros de caballerías, y señala los valores que adquiere la camisa dependiendo del contexto del episodio en el que aparece. La autora divide su estudio en dos partes. En el primer apartado se dan una serie de características generales que abarcan desde la camisa como prenda universal, empleada por hombres y mujeres, cuya diferencia más marcada es la longitud para el uso femenino, hasta el modo de llevarla, debajo de todo el vestido y como pieza única para dormir. En el segundo, Cuesta Torre enlista el simbolismo que adquiere la camisa según el momento y personaje que la porte. Entre los usos que analiza está el de la camisa como marca de humillación o de violencia, en donde se destaca el carácter vergonzoso de la desnudez, al exhibirse solamente en camisa, ya sea por castigo o condena. También señala su valor como transmisora de la identidad social, individual, familiar y sentimental, a partir de los elementos visibles de la misma —cabezón y mangas—, cuya riqueza o sencillez vienen dados por la calidad de la tela, el color y los elementos decorativos. Por otra parte, las aberturas de la camisa tienen que ver con el destino heroico y amoroso del caballero, al dejar al descubierto las marcas de nacimiento y las joyas que revelan esta información. Entregar la camisa también se asocia con el ámbito amoroso al simbolizar la virginidad, ya presente desde la lírica cortés y popular hasta el siglo XV. Como prenda ligera que es cómplice de la seducción y el deseo físico de la pareja, el acto de mirar a través de su tejido tiene una contrapartida: el hecho de ser instrumento de atracción para un amor no correspondido y, por consiguiente, su uso facilitará el acoso sexual. Otra faceta de la camisa se da a partir de la relación entre el erotismo y la comicidad, al ser portada por personajes que carecen de la gracia física para exhibir su cuerpo, así que su uso, en vez de ser atractivo, se puede volver cómico. La

autora finaliza con la imagen de la camisa como una vestimenta con varios significados, que van desde ser un medio textil para expresar emociones hasta ser el inicio de protección del cuerpo, aun siendo a la vez la primera en desprotegerlo, al permitir que la mirada de los demás penetre hasta lo más profundo de su tejido.

Por su parte, Tomasa Pastrana, en el artículo sobre «La entrega de vestimenta y tejidos en los libros de caballerías: significado y función», divide su investigación en tres apartados. En el primero analiza el valor económico de las prendas dado por la calidad de las piedras preciosas, los tejidos y los colores como elementos que convierten la ropa en un objeto de lujo. En el segundo detalla la identidad de las prendas según las manos que las posean. Al cambiar de dueño, puede variar el estado del objeto, según el cuidado que se la haya prestado; asimismo, el acto de adquirir como una forma de poseer más que los demás permite incrementar la riqueza familiar. En el tercer apartado se otorga una amplia atención a los diferentes tipos de entregas en los libros de caballerías. Esto va desde las telas y atavíos como moneda, intercambio comercial, empeño, pago por ciertos servicios, como por las noticias recibidas, agradecimiento a Dios por un milagro o resolución de conflictos, preesas para los justadores, resolución de deudas, entre otros. La autora también destaca el valor simbólico de las prendas en el ámbito sentimental. Las donaciones más comunes vienen por el deseo de una amistad, como muestra de reconciliación, por el vínculo familiar, por el respeto de jerarquías, pero la que más abunda es la señal de amor entre los enamorados que pretenden obtener el galardón del otro, aunque no siempre se vean correspondidos en su sentimiento.

Teresa Sarahí Soriano Ruíz en su trabajo sobre la «Caracterización y tipología del personaje mágico en los primeros libros del ciclo amadisiano», abre el tercer bloque en torno a la apariencia de los personajes de acuerdo con sus vestimentas. En su texto asocia la función mágica de Urganda, Arcaláus y Melia con la vestimenta que portan. El atuendo, como una necesidad de cubrir y abrigar el cuerpo, permitió destacar la calidad del tejido para cada tipo de prenda. Desde los velos para cubrir la cabeza, hasta el calzado para adornar el pie son el principio para configurar la imagen de quien lo usa. En este sentido, Soriano llama «atuendos cambiantes» al vestido de las sabias y magas, porque, así como el personaje cambia de apariencia, la tela debe adaptarse a la necesidad de la hazaña y, en consecuencia, tener fluidez o versatilidad en el aspecto y la forma. La autora también relaciona el color con el estado de ánimo y la condición social del personaje: colores vivos para la juventud, oscuros para lo negativo y la viudez. Otro aspecto que destaca es el acto de destruir la vestimenta como una forma de romper con la sociedad para alejarse del mundo e internarse en la naturaleza, acto que hace que algunos personajes mágicos se asemejen a los salvajes por el físico veloso con aspecto de animalia a causa de la nueva vida que adoptan.

El monográfico cierra con el artículo de Federica Zoppi, «La vestimenta de las mujeres guerreras y de las Amazonas en los libros de caballerías italianos». La autora presenta la imagen femenina de dos tipos de mujeres en los libros de caballerías italianos de Mambrino Roseo da Fabriano. Por un lado, las *virgo bellatrix*, quienes por necesidad o gusto toman las armas para participar en empresas caballerescas, generalmente relacionadas con el amor. Por otro, las Amazonas, quienes están insertas en el mundo de las armas desde su niñez, por lo que llevan un estilo de vida más salvaje y rústico. En ambos modelos hay un factor común, el uso de la vestimenta como una herramienta que le permite a la dama jugar con su apariencia en espacios antes pensados como propios para los hombres. Zoppi propone que la tela y el metal son los tejidos que les permiten

andar con libertad en el exterior, jugar con su imagen, crear enredos y ser partícipe de dos mundos. Primero, el de la corte, cuyo lado femenino se refleja por medio de los trajes ricamente adornados y a través de las normas sociales que han de acatar para formar parte del espacio festivo. Segundo, el del combate, cuyo acero es la capa protectora que las lleva a vivir aventuras tras los límites del reino. La autora concluye con la propuesta de que las damas guerras italianas se erigen como modelos femeninos que se apropian de los espacios cortesés y bélicos mediante el atuendo. La indumentaria les confiere movimiento, belleza, apariencia y fuerza en cada una de las hazañas en las que participan.

En esta pasarela caballerisca por la que desfilan trajes, colores, letras, tocados, regalos textiles, damas guerreras y mágicas hay una propuesta de investigación en torno a los usos y a las funciones de la vestimenta en los libros de caballerías que aún está abierta. El mundo de los atuendos, las telas bordadas, la joyería y demás accesorios que conforman el atavío permanece en baúles sin cerrar, a la espera de ser portados por nuevos modelos para lucir a través de las letras. Aún hay tela de donde cortar y camisas que remendar, así que pongámonos «de veinte y cinco alfileres, todas de una librea y uniformes en el vestido» (*Mexiano de la Esperança*, xvii, p. 450) para seguir en estas labores de tela, no sin antes agradecer con mucho cariño al profesor Rafael Beltrán por la confianza brindada para coordinar este monográfico. Gracias por su apoyo, paciencia, atención y cuidado para conseguir que el sueño, que empezó en un coloquio, quedara bordado en estas propuestas textiles caballeriscas. Gracias a la revista *Tirant* por el espacio y el apoyo para difundir estas nuevas ideas. Finalmente, gracias a cada uno de los colaboradores de este monográfico por sus valiosas investigaciones porque sé que serán la base para los futuros estudios sobre la vestimenta en la literatura caballerisca.

Bibliografía

- BERNIS, Carmen (1956), *Indumentaria medieval española*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- BERNIS, Carmen (1959), «Modas españolas medievales en el Renacimiento europeo», en *Waffen - und Kostümkunde: Zeitschrift der Gesellschaft für historische Waffen und Kostümkunde*, 1-2, pp. 94-110.
- BERNIS, Carmen (1962), *Indumentaria española en tiempos de Carlos V*, Madrid, CSIC.
- BERNIS, Carmen (1978), *Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos. I. Las mujeres*, Madrid, CSIC.
- BERNIS, Carmen (1979), *Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos. II. Lo hombres*, Madrid, CSIC.
- BERNIS, Carmen (1996), «El manuscrito de París. Estudio arqueológico», en «*Libro del caballero Zifar*». *Códice de París*, Barcelona, Moleiro, pp. 193-244.
- BERNIS, Carmen (2001), *El traje y los tipos sociales en el «Quijote»*, Madrid, Ediciones El Viso.
- CASTRO, Teresa de, ed. (2001), «El tratado sobre el vestir, calzar y comer del arzobispo Hernando de Talavera», *Espacio, Tiempo y Forma. Serie III, H.ª Medieval*, 14, pp. 11-92.
- FLORES GARCÍA, Andrea (2019), *Aproximación a la vestimenta en los libros de caballerías de Feliciano de Silva*, México, Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Iztapalapa (Tesis doctoral). <<http://tesiunami.izt.uam.mx/uam/aspuam/presentatesis.php?recno=22877&docs=UAMII22877.pdf>>
- FLORES GARCÍA, Andrea (2022), «Flora de cristal, tela y tinta. La transmisión del amor a través de las flores en el *Claribalte* y otros libros de caballerías», en *Claribalte y sus libros: 500 años*, México, El Colegio de México, pp. 229-251.
- GIORGI, Arianna (2016), *España viste a la francesa. La historia de un traje de moda de la segunda mitad del siglo XVII*, Murcia, Universidad de Murcia.
- JUÁREZ ALMENDROS, Encarnación (2006), *El cuerpo vestido y la construcción de la identidad en las narrativas autobiográficas del Siglo de Oro*, Woodbridge, Tamesis.
- MARÍN PINA, María Carmen (2013), «Seda y acero. La indumentaria en el *Palmerín de Inglaterra* como signo cortesano», *Tirant*, 16, pp. 295-324. DOI: <<https://doi.org/10.7203/tirant.16.3338>>
- PASTRANA SANTAMARTA, Tomasa (2012), «La indumentaria como símbolo de poder en *Renaldos de Montalbán*», en *El universo simbólico del poder en el Siglo de Oro*, Á. Baraibar y M. Insúa (eds.), Nueva York/Pamplona, Instituto de Estudios Auriseculares (IDEA)/ Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, pp. 205-217.
- PASTRANA SANTAMARTA, Tomasa (2014), «El atuendo en el *Florindo* como portador de pensamientos», *Historias Fingidas*, 2, pp. 117-136. DOI: ><https://doi.org/10.13136/2284-2667/14><

- RUBLACK, Ulinka (2010), *Dressing up. Cultural Identity in Renaissance Europe*, Oxford, University Press.
- RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO, Estrella (2002), «Modos y modas: saber vestirse y saber vivir en la España de los siglos XV a XVII», en *La indumentaria: estética y poder*, ed. Mª Isabel Montoya Ramírez, Granada, Prensas de la Universidad de Granada, pp. 461-479.
- SIGÜENZA PELARDA, Cristina (2000), *La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa*, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico».
- TORRES VILLANUEVA, Ana Isabel (2019), «Un retrato al natural: las descripciones de vestimenta en los libros de caballerías del siglo XVI», *Medievalia*, 51, pp. 181-204. DOI: <<https://doi.org/10.19130/medievalia.51.2019.375>>
- VALERIÁN: Clemente, Dionís, *Valerián de Hungría* (2010), ed. J. Duce García, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos.
- VIGIL, Mariló (2007), «Los usos indumentarios de las mujeres de la Edad de Oro: el triunfo de las apariencias», *Edad de Oro*, 26, pp. 345-358.