

DANTE Y PETRARCA: PRERRENACIMIENTO ITALIANO

CONTEXTO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO

Entre los siglos XII y XV Italia observa un esplendor artístico y literario sin precedentes. Esto es sorprendente teniendo en cuenta que Italia como país no existe sino que la península es una división de mini estados (repúblicas, ducados, marquesados...) cada uno con su corte y sus leyes. Los más importantes son los Estados pontificios (de la Iglesia), el Reino de Nápoles al sur, la República de Florencia, el Ducado de Milán o la República de Venecia. En cada uno de ellos gobierna una familia con la asistencia de distintas instituciones a modo de asambleas o parlamentos.

Desde el punto de vista artístico se habla del **duecento y del trecento** y es la época en la que convivieron escritores como Dante, Petrarca y Boccaccio así como pintores como Giotto, Ghirlandaio, Cimabue, Massaccio... Frente a otros territorios, donde imperaban los códigos medievales, en los diferentes territorios italianos se instalan talleres artísticos que van dando lugar al denominado Primer Renacimiento o Prerrenacimiento. Esto viene impulsado por una

concepción casi platónica de la belleza y será patrocinado por las cortes y los denominados **mecenas**.

El Studiolo de Isabel de Este en Mantua

Veamos dos ejemplos de esplendor artístico del momento:

La ciudad de Ferrara albergará la corte de la familia Este. Su esplendor se observa en el Castillo Estense, en los numerosos palacios construidos en la ciudad, que albergan habitaciones secretas y privadas. El Studiolo. Es un habitáculo muy adornado, lleno de pinturas, objetos y libros donde los nobles se recluyen a reflexionar, reciben a sus visitas y aprenden. Encontraremos ejemplos de Studiolo en ciudades cercanas como Mantua, con la corte de los

Madonna de Cimabue

Gonzaga, o en Milán donde gobernaban los Visconti. En Mantua es famoso el Studiolo de Isabel de Este, una dama refinada y culta.

La ciudad artística por excelencia en esta época será Florencia, dominada por una familia de banqueros como los Medici, a la que se enfrentan otras familias como los Pazzi, los Strozzi... Cada cual va a intentar mostrar su esplendor, contratando a los mejores artistas del momento, patrocinando artistas en forma de mecenazgo o levantando grandes capillas en las mejores iglesias. Esto empuja al arte hacia una evolución que va más allá del gótico y que se denomina Primer Renacimiento.

Historias convulsas: la conjura de los **Pazzi**.

La Conjura de los Pazzi fue un complot fallido en 1478 en Florencia, orquestado por la familia Pazzi y sus aliados contra los poderosos hermanos Médici, Lorenzo y Giuliano, para arrebatarles el control de la ciudad, resultando en la muerte de Giuliano, la huida y supervivencia de Lorenzo, y

Santa Maria Novella, Florencia

una sangrienta venganza popular que diezmó a los Pazzi y fortaleció el poder de los Médici.

El 26 de abril de 1478, los Pazzi llevaron a cabo un ataque en la Catedral de Florencia contra la familia Medici. Giuliano de Medici fue asesinado y otros miembros heridos. La represalia contra la familia Pazzi fue feroz.

Todo esto supuso al final el fortalecimiento de la familia Medici en el gobierno de Florencia.

Retrato de Lucrecia Borgia

Retrato de Savonarola

FRANCISCO DE ASÍS: EL PRIMER POETA ITALIANO

Fresco de Giotto en ASÍS

A principios del siglo XIII, la literatura "italiana" apenas existía; los intelectuales escribían en latín o usaban dialectos franceses. San Francisco de Asís rompe esta tendencia con su "*Cántico de las criaturas*" (hacia 1224).

Giovanni de Bernardone era hijo de un rico comerciante de Asís, ciudad de la Umbria italiana. Llegó a participar en guerras contra la vecina ciudad de Perugia. Tras una peregrinación mística, decide vender sus pertenencias e instalarse en una pequeña iglesia de Asís. Allí se cambia el nombre /Francisco, y decide formar una orden mendicante: los franciscanos. A esta orden se unirá después Clara de Asís.

Tras conflictos con el Papa, finalmente su orden fue aprobada y las noticias sobre los milagros de Francisco / Francisco se extendieron rápidamente. A su muerte, Asís se convirtió en un centro de peregrinación. En la basílica destacan los frescos del pintor Giotto.

La obra principal de San Francisco de Asís es el llamado *Cántico de las criaturas*.

Importancia: Francisco era culto y lector. Escribió diversos poemas en el primitivo italiano. Es el primer gran texto literario escrito en un dialecto italiano (umbro).

Estilo: No busca la sofisticación retórica, sino la humildad y la conexión directa con Dios a través de la naturaleza ("Hermano Sol", "Hermana Luna").

Impacto: Establece una base ética y lingüística sobre la cual crecerá la identidad literaria de la península.

CÁNTICO DEL HERMANO SOL [Cánt]

o

ALABANZAS DE LAS CRIATURAS

1Altísimo, omnipotente, buen Señor,
tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda
bendición.

2A ti solo, Altísimo, corresponden,
y ningún hombre es digno de hacer de ti mención.

3Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas,
especialmente el señor hermano sol,
el cual es día, y por el cual nos alumbras.

4Y él es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.

5Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las
estrellas,
en el cielo las has formado luminosas y preciosas
y bellas.

6Loado seas, mi Señor, por el hermano viento,
y por el aire y el nublado y el sereno y todo
tiempo,
por el cual a tus criaturas das sustento.

7Loado seas, mi Señor, por la hermana agua,
la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta.

8Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual alumbras la noche,
y él es bello y alegre y robusto y fuerte.

9Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la
madre tierra,
la cual nos sustenta y gobierna,
y produce diversos frutos con coloridas flores y
hierba.

10Loado seas, mi Señor, por aquellos que
perdonan por tu amor,
y soportan enfermedad y tribulación.

11Bienaventurados aquellos que las soporten en
paz,
porque por ti, Altísimo, coronados serán.

12Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la
muerte corporal,
de la cual ningún hombre viviente puede escapar.

13¡Ay de aquellos que mueran en pecado mortal!:
bienaventurados aquellos a quienes encuentre en
tu santísima voluntad,
porque la muerte segunda no les hará mal.

14Load y bendecid a mi Señor,
y dadle gracias y servidle con gran humildad.

EL DOLCE STIL NUOVO Y EL SONETO

Un soneto es una composición poética compuesta por catorce versos de arte mayor, endecasílabos en su forma clásica. Los versos se suelen organizar en cuatro estrofas: dos cuartetos (estrofas de cuatro versos) y dos tercetos (estrofas de tres versos), con rimas variables.

Aunque la distribución del contenido del soneto no es estricta, puede decirse que el primer cuarteto presenta el tema del soneto, y que el segundo lo amplifica o lo desarrolla. El primer terceto reflexiona sobre la idea central, o expresa algún sentimiento vinculado con el tema de los cuartetos. El terceto final, el más emotivo, remata con una reflexión grave o con un sentimiento profundo, en ambos casos, desatados por los versos anteriores. De esta manera, el soneto clásico presenta una introducción, un desarrollo y una conclusión en el último terceto, que de algún modo da sentido al resto del poema.

Desde su origen en la isla de Sicilia, el soneto pasó a la Italia central, donde fue cultivado por los poetas del Dolce stil novo: Guido Guinizzelli (1240-1276), **Guido Cavalcanti** (1259-1300) y Cino da Pistoia, entre otros, quienes emplean ya los dos cuartetos y los dos tercetos, estos últimos con una estructura variable.

En el siglo xiv fueron muy importantes los sonetos amorosos de Dante Alighieri, dedicados a su amada Beatrice Portinari, y recogidos en su libro Vita nuova. Pero el sonetista más influyente de la centuria fue Petrarca, en cuyo Cancionero el soneto se revela como la estructura más adecuada para la expresión del sentimiento amoroso. A través de la influencia de Petrarca, el soneto se extiende al resto de literaturas europeas.

En el siglo xvi aparece también el soneto «inglés o isabelino» en que los catorce versos se agrupan en tres serventesios y un pareado.

IV - Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira
sonetto

Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira,
che fa tremar di chiaritate l'âre
e mena seco Amor, sì che parlare
04 null'omo pote, ma ciascun sospira?

O Deo, che sembra quando li occhi gira,
dical' Amor, ch'i' nol savria contare:
contanto d'umiltà donna mi pare,
08 ch'ogn'altra ver' di lei i' la chiam' ira.

Non si poria contar la sua piagenza,
ch'a le' s'inchin' ogni gentil vertute,
11 e la beltate per sua dea la mostra.

Non fu sì alta già la mente nostra
e non si pose 'n noi tanta salute,
14 che propriamente n'aviàn conoscenza.

¿Quién es ésta que viene y todos miran,
que hace temblar de claridad el aire
y Amor trae consigo y tal donaire
que los hombres se callan y suspiran?

Oh, mi Dios, qué semeja cuando gira
los ojos, diga Amor; yo no podría:
junto a su suavidad parecería
la mujer más humilde, perra de ira.

Describir no se sabe ese placer
de verla, que arrodilla a la virtud
ante la diosa que su beldad muestra.

A esa alteza nunca llegará nuestra
intuición, revelación, salud,
o mente hundida en ser y no saber.

DANTE Y LA DIVINA COMEDIA

¿Quién es Dante? Puede considerarse el escritor más influyente de toda la Edad Media y el Renacimiento, el que renueva la manera de escribir (escribió en Latín y en italiano antiguo, toscano) y quien crea una visión de los lugares extraterrenales, que influyo poderosamente en la literatura posterior y en el cine. Sin embargo, su vida no fue fácil debido a los problemas políticos de la República de Florencia y sufrió exilio y castigo. No solo escribió la llamada *Comedia* sino otras obras como la *Vita nuova*. Dante es un monumento.

1265	Nace en Florencia.
1274	Primer encuentro con Beatriz Portinari, la mujer a quien amó y exaltó como símbolo supremo de la gracia divina.
1285	Contrae matrimonio con Gemma Donati. Cursa estudios en la Universidad de Bolonia.
1289	Participa en la batalla de Campaldino contra los gibelinos.
1290	Muerte de Beatriz Portinari.
1293	Finaliza <i>La Vida nueva</i> .
1301	Los güelfos «blancos» son vencidos y Dante es condenado al destierro.
1302-1307	Empieza a escribir <i>El convite</i> y <i>Sobre la lengua vulgar</i> , en la que defiende la utilización de la lengua vernácula.
1308	Empieza a escribir la <i>Divina Comedia</i> , dividida en tres libros o cantos (Infierno, Purgatorio y Paraíso), que relata el viaje del poeta a los reinos de ultratumba, acompañado del poeta latino Virgilio.
1312	Escribe el <i>Infierno</i> .
1315	Escribe el <i>Purgatorio</i> .
1318	Termina el tratado <i>De la monarquía</i> . Reside en la corte de Guido de Polenta (Rávena)
1321	Termina la redacción del <i>Paraíso</i> , y muere en Rávena.

► I LUOGHI E LA VITA DI DANTE

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.

En medio del pasar de nuestra vida
me perdí por una selva oscura
pues la ruta directa estaba oculta.

A mitad del camino de la vida,
en una selva oscura me encontraba
porque mi ruta había extraviado.

CANTO VI DEL PURGATORIO

Ahi serve Italia, di dolore ostello,
nave senza nocchiere in gran tempesta,
non donna di province, ma bordello!

Quell'anima gentil fu così presta,
sol per lo dolce suon de la sua terra,
di fare al cittadin suo quivi festa;

e ora in te non stanno senza guerra
li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode
di quei ch'un muro e una fossa serra.

VI

Cuando se acaba el juego de la zara,
el perdedor, mohíno, va rumiando l
Los lances en su mente, y triste aprende;

el público se va con el que gana;
unos delante, otros detrás o al lado
lo agarran y lo van agasajando;

él, sin pararse, los escucha a todos,
dando propinas para que lo suelten,
y así se va librando de la turba.

Así iba yo entre aquella muchedumbre,
volviendo el rostro a un lado y a otro lado,
y prometiendo me libraba de ella.

Estaba el Aretino a quien los brazos fieros
de Ghino di Tacco dieron muerte,
y el que se ahogó mientras lo perseguían.

(...)

Cuando me liberé de aquellas sombras
que suplicaban súplicas ajenas
para acortar su vía hacia el perdón,

dije: «Luz de mis pasos, me parece
que expresamente niegas en tus textos
que la oración la ley del cielo aplaque,

y es esto lo que ruegan estas gentes:
¿sus esperanzas son acaso vanas,
o no entendí muy bien lo que escribiste?».

Respondió el guía: «Mi escritura es clara,
y su esperanza no es del todo vana
si con la mente sana se examina; (...)

(...)

No te enfangues en dudas tan profundas mientras
no las resuelva la que puede alumbrar la verdad y
el intelecto.

**Hablo de Beatriz, por si no entiendes;
arriba la verás, sobre la cima
de este monte, feliz y sonriente».**

Y yo: «Señor, vayamos más deprisa,
que no me canso tanto como antes
y ya proyecta sombra la montaña».

«Avanzaremos mientras dure el día,
todo lo que podamos», respondió,
«mas las cosas no son como te crees.

Antes de la ascensión, verás de nuevo
al que se oculta ya detrás del monte,
porque ahora sus rayos no interrumpes.

Pero fíjate, allí hay un alma sola,
completamente sola, que nos mira:
nos mostrará el más rápido camino».

(...)

Virgilio, empero, se acercó, rogando
que el camino mejor nos indicase:
ella no respondió a la petición,

pero nos preguntó por nuestra patria
y nuestra vida; apenas dijo el guía
«Mantua...», la sombra, toda en sí abstraída,

se irguió en el sitio en el que estaba
y dijo: «¡Oh, Mantuano, soy Sordello,
soy de tu tierra!», y ambos se abrazaron.

**¡Ay, sierva Italia, albergue de dolor,
nave sin timonel en la tormenta,
burdel, no soberana de provincias!**

(...)

**Mira, infeliz, tus costas y tus playas
Y luego escruta en tu interior y dime
si hay un lugar en ti que de paz goce.**

**El freno que te puso Justiniano,
¿De qué sirvió si nadie hay en la silla?
Sin el menor sería la vergüenza**

PETRARCA Y EL PETRARQUISMO

Francesco Petrarca nació en Arezzo en 1304 y murió en 1374. Se le considera el gran poeta, después de Dante, del Renacimiento italiano. Su obra, el **Canzoniere**, o Cancionero, está compuesto por sonetos, elegías y otros textos poéticos. Su obra principal en lengua vulgar es el Cancionero, publicado originariamente con el nombre de *Rime in vita e Rime in morte* de Madonna Laura y que fue ampliando con el transcurso de los años. Es aquí donde Laura se constituye en el objeto idealizado de su amor, representante de las virtudes cristianas y de la belleza de la antigüedad. Posteriormente se denominaría Cancionero petrarquista a las colecciones de poemas líricos creadas por diferentes autores a manera del *Canzoniere* del Petrarca. Poco antes de su muerte publicó *I trionfi* («Los triunfos»), dedicados a exaltar la elevación del alma humana hacia Dios.

El petrarquismo, o difusión de los tópicos de la poesía de Petrarca, fue tan importante que influyó en poetas de lengua castellana, francesa, inglesa... Hay una serie de tópicos frecuentes en estas obras:

TÓPICO	
DONNA ANGELICATA	
CARPE DIEM	
DAMA SIN PIEDAD	
TEMPUS FUGIT	
VIAJE DE AMOR O NAVEGACIÓN DE AMOR	
SUFRIMIENTO DE AMOR	
GUERRA DE AMOR	

CXXXII

S'amor non è, che dunque è quel ch'io sento?
 Ma s'egli è amor, perdio, che cosa et quale?
 Se bona, onde l'effecto aspro mortale?
 Se ria, onde sì dolce ogni tormento?
 S'a mia voglia ardo, onde 'l pianto e lamento?
 S'a mal mio grado, il lamentar che vale?
 O viva morte, o dilectoso male,
 come puoi tanto in me, s'io no 'l consento?
 Et s'io 'l consento, a gran torto mi doglio.
 Fra sì contrari vènti in frate barca
 mi trovo in alto mar senza governo,
 sì lieve di saver, d'error sì carica
 ch'i' medesimo non so quel ch'io mi voglio,
 et tremo a mezza state, ardendo il verno.

Si no es amor, ¿qué esto que yo siento?
 mas si no es amor, por Dios, ¿qué cosa y cual?
 Si es buena, ¿por qué es áspera y mortal?
 si mala, ¿por qué es dulce su tormento?

Si ardo por gusto, ¿por qué me lamento?
 Si a mi pesar, ¿qué vale un llanto tal?
 Oh, viva muerte, oh deleitoso mal,
 ¿por qué puedes en mí si no consiento?

Y si consiento, error es quejarme.
 Entre contrarios vientos va mi nave
 -que en alta mar me encuentro sin gobierno-

tan leve de saber, de error tan grave,
 que no sé lo que quiero aconsejarme
 y, si tiemblo en verano, ardo en invierno.