

Filosofía del Amor en la obra de Dante, Boccaccio y Petrarca.

Dante, Boccaccio y Petrarca han tenido una concepción muy diferente del amor en su obra. El primero señalaba, que la mujer era el único valor sustentable, junto al hombre y Dios. Ella es presentada como una adjetivación casi divina, que bien se parece a un ángel. Lo podemos notar en el soneto "*Tanto gentile e tanto onesta pare*", en él se lee otra adjetivación divina de Beatrice, señala cómo cada hombre queda petrificado al verla y ninguno se anima a acercarse, a pensar siquiera en tocarla. Del todo opuesta es la visión de Boccaccio, para él la mujer no es un ángel, es simplemente un ser humano. El amor no es visto como una cosa casi teórica, deviene un sentimiento humano y terreno, que envuelve la carne y el espíritu y asciende hasta la pasión más sensual posible. Puede ser el origen de una gran felicidad, satisfacción, sufrimiento, celos, odio y dolor. Petrarca en cambio, no presenta el amor como medio de elevación al divino, sino como experiencia del error, locura y modo de vanagloriarse. Es pecado, provoca sentimientos de culpa; porque Laura es presencia física que perturba los sentidos del poeta, es objeto de un deseo que aspira a la satisfacción.

La contradicción entre el amor-pasión y la fidelidad a los principios religiosos ya estaba expuesta en Dante, que la tenía resuelta con una dedicación drástica a favor del divino y con la identificación de Beatrice con la aspiración más alta del alma. Petrarca

vive en una *civilita* en la que la vida terrena, la belleza y los deseos del cuerpo advienen muy vitales porque pueden ser negados y sublimados sin drama.

En la concepción griega el amor es aspiración de lo menos perfecto a lo más perfecto. Supone la imperfección del amante y la supuesta perfección del amado.

Empédocles fue el primer filósofo que usó la idea del amor en sentido cósmico-metafísico, al considerar el amor y el conflicto o lucha, como principios de unión y separación respectivamente de los elementos que constituyen el universo. Pero como venimos diciendo, la noción de amor, adquirió una significación a la vez central y compleja solamente en Platón, quien hace decir a Sócrates que el amor, es el único tema del que puede disertar con conocimiento de causa. Son muchas las referencias al amor, las descripciones y las clasificaciones que hallamos en este filósofo. El amor es comparado con una forma de caza y que aplica a otras actividades como el conocimiento, como una locura, es un dios poderoso. Pero no hay sólo una sino varias formas de amor y no todas son igualmente dignas.

Platón en sus diálogos *Banquete* y *Fedro*, se esfuerza por probar que el amor perfecto es el que se manifiesta en el deseo del bien. El amor es para Platón siempre amor a algo y que el amante no posee este algo que ama, porque entonces no habría ya amor. Tampoco se halla completamente desposeído de él, pues entonces ni siquiera lo amaría. El amor es el hijo de la Pobreza y de la Riqueza; es una oscilación entre el poseer y el no poseer, el tener y el no tener, el ser y el no ser. En su aspiración hacia lo amado, el acto del amor por el amante engendra; y engendra en la belleza. Los amores a las cosas particulares y a los seres humanos particulares no pueden ser sino reflejos, participaciones, del amor a la belleza absoluta, que es la Idea de lo bello en sí. Bajo la influencia del verdadero y puro amor, el alma asciende hacia la contemplación de lo ideal y eterno. La Belleza misma, es una belleza que no se representa ni con el rostro ni con las manos ni con ninguna imagen sensible, pues es representada por sí misma, eternamente unida a sí misma, sin generación ni destrucción, sin aumento o disminución: esto es la Belleza (lo bello) en sí (discurso de Diotima en el *Banquete*.).

En casi todos los filósofos griegos hay referencias al tema del amor, como principio de unión entre los elementos naturales o como de relación entre los seres humanos. Después de Platón sólo en los pensadores neoplatónicos es considerado el

amor como un tema fundamental. Para los cuales, el concepto tiene un sentido metafísico o si se quiere metafísico-religioso.

Se suele decir que el tema por excelencia de la obra de Ovidio es el amor. Esto sólo puede considerarse cierto en la medida en que el amor ocupa un lugar principal dentro de las preocupaciones humanas; pero no se puede reducir la obra ovidiana únicamente a este sentimiento. Se puede entender la importancia del amor dentro de mitos como Apolo y Dafne (libro I), Píramo y Tisbe (libro IV), Perseo y Andrómeda (libro IV), el rapto de Proserpina (libro V), Jasón y Medea (libro VII), Filemón y Baucis (libro VIII) u Orfeo y Eurídice (libro X), entre otros. Pero no parece del todo adecuado, reducir mitos como el del rapto de Proserpina, el de Medea o el de Orfeo solamente al amor, esto sería simplificarlos demasiado. En el mito de Medea hay otros componentes como la locura y el odio, y en el de Orfeo la sabiduría y el arte; aun así, se suele decir que el tema por excelencia de la obra de Ovidio es el amor. El caso de Filemón y Baucis es uno de los más particulares del libro, porque constituyen uno de los pocos amores completamente culminados en la obra, y son además un modelo de piedad, que falta a la mayor parte de los personajes. Otros temas que se tocan aparte del amor son la rebeldía adolescente, con mitos como el de Faetón (libro I y II), o el de Dédalo e Ícaro (libro VIII); el furor báquico, en mitos como el de Penteo (libro III), relacionado con el tema de la locura en el mito de Ino y Melicertes por ejemplo (libro IV); y muy especialmente se trata el tema de la vanidad o *hibris*, en que los humanos quieren igualarse a los dioses (estableciéndose un punto de conexión con la *Biblia*, entre otros textos religiosos), como ocurre en mitos como el de Aracne (libro VI) o como el de Niobe (libro VI)

Ovidio en su *Metamorfosis*, narra la leyenda de Biblis (Libro IX), enamorada de su hermano gemelo, Cauno. Ovidio realiza una descripción detallada del proceso psicológico que atraviesa, víctima de un amor incestuoso. Describe toda la peripecia que transita hasta que descubre el verdadero carácter de sus sentimientos. Un ensueño erótico viene a revelar la auténtica naturaleza de sus sentimientos. Meditando el sueño, descubre la naturaleza de su pasión y declara su amor a Cauno, por medio de unas tablillas. Cauno rechaza espantado esta declaración. Biblis vuelve a la carga y su hermano decide huir de Mileto, su patria y funda en Caria la ciudad de Cauno. Presa del dolor Biblis vaga por campos y ciudades. Ovidio resalta en esta versión de la leyenda el

nacimiento del amor en Biblis y sobre todo, el descubrimiento del verdadero significado de los sentimientos amorosos, por medio de un ensueño.

En la concepción cristiana el motivo religioso se expresa con frecuencia en términos personales, esto sucede con el amor llamado caridad. La caridad es una de las tres virtudes “Teologales”, junto con la fe y la esperanza. El amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. San Agustín hace muchas referencias a la noción de amor bajo las palabras *charitas*, amor y *dilectio*. Para él, el amor no es ciego, sino lúcido, pues abre el alma al Bien y al Ser; al reconocimiento de los valores en tanto que objetivos.

Santo Tomás define la *charitas* como una virtud sobrenatural; como tal, hace posible que las virtudes naturales sean plenarias y verdaderas; ya que ninguna virtud es verdadera sin la caridad. Sin ella el hombre no puede alcanzar la bienaventuranza. Santo Tomás trata del amor natural como una inclinación, y habla del amor natural como de una actividad que lleva a cada ser hacia su bien. En este sentido puede decirse que el amor mueve. El amor puede ser sensitivo e intelectual. Para él, el fundamento último del verdadero amor es también Dios, y es él, el que mueve por amor a las criaturas que aspiran al Sumo Bien.

Este es el “*Amor che muove il Sol e l’altre stelle*” verso con el que concluye Dante la *Divina Comedia*. Un final tomista y aristotélico a la vez. Aunque arraigado en la esfera personal, de la Persona divina, el concepto de amor tiene también en Dante un sentido cósmico-metafísico.

Para Max Scheller, quien diferencia ambas posiciones sobre el amor, la griega y la cristiana estimará que en la segunda, la concepción cristiana, el amor parte de lo amado también, y no sólo como causa final, sino, como “movimiento real”. El amor no es así apetencia, sino superabundancia; hay más amor en lo amado que en el amante, pues el amor auténtico, el modelo de todo amor, es la tendencia que tiene lo superior y perfecto de “descender hacia lo inferior e imperfecto”, con el fin de atraerlo hacia él y salvarlo. Mientras para los griegos, el Sumo Bien, no necesita amar, para los cristianos puede inclusive ser identificado con el amor. La propia justicia queda disuelta en el amor. Lo amado, es amado por sí mismo en virtud de una exuberancia de la cual Dios constituye el modelo supremo.

Los motivos que hemos llamado cósmico-metafísicos ejercen una influencia considerable en ciertas ramas de la tradición cristiana, especialmente en la teología cristiana de inspiración griega, tratada por Zubiri en *Naturaleza, Historia, Dios*. Quien apunta que por la común dimensión por la que envuelven en “fuera de sí”, el *éros* y la *agápe* no se excluyen entre sí, cuando menos en los seres finitos. El *éros* es el amor natural para los griegos y la *agápe* el amor personal, para los cristianos. Así, en la medida en que la naturaleza y la persona son dos dimensiones metafísicas de la realidad, el amor, tanto natural como personal, es también algo ontológico y metafísico. Y así, también la caridad, como virtud moral, nos mueve porque estamos ya previamente instalados en la situación metafísica del amor.

Los Maestros de “Il Dolce Stil Novo”.

Son la expresión más alta en poesía amorosa, tanto por los resultados poéticos como por la exquisitez del lenguaje, su coherencia y la complejidad y profundidad de los temas espirituales e ideales.

Uno de los principales axiomas sobre los que gira la poética del *Dolce Stil Novo* es la doble perspectiva desde la cual es analizada la categoría Amor: de un lado como

potencia, como principio activo, en muchos casos personificado y con vida propia; y de otro como sentimiento, como *spirito amoroso*, como una pasión que cautiva por completo al amante, dentro por lo general de los límites que habían sido ya establecidos por la poética trovadoresca. El sentimiento del Amor definido como *spirito amoroso*, si bien funciona a nivel de intertexto en todos los integrantes del *stilnovismo*, adquiere una categoría especial en Guido Cavalcanti.

En Bolonia, que tenía la Universidad más importante de Italia, la concepción espiritual y moral del amor toma una consistencia muy importante hasta el punto que se transforma en el centro de la actividad poética de los nuevos poetas florentinos: *Fidelli d'amore* / stilnovistas (encabezados por Dante).

A Guido Guinizelli, Dante le llamó «el padre de los poetas italianos». Escribió canciones y sonetos, que marcaron, con su concepción idealista del amor, el *dolce stil novo*. Hijo de un juez, siguió los pasos de su padre, y después de terminar sus estudios de leyes en Bolonia se dedicó a la abogacía, participando activamente al mismo tiempo en la vida política de la ciudad, dividida entonces entre güelfos y gibelinos. En 1270 fue nombrado *podestá* o magistrado a cargo de la ciudad de Castelfranco Emilia, pero cuando en 1274 vence el partido güelfo, Guinizelli, que era gibelino, tuvo que marchar al exilio, refugiándose con su mujer e hijo en Monselice, donde murió pocos años después.

Está considerado entre los mayores poetas de su tiempo. Sus *Rimas* son el fundamento y el inicio de lo que Dante definiría después como *Dolce stil novo* (Dulce estilo nuevo) en la *Divina Comedia* (*Purgatorio*, XXIV, vv. 19–63) por boca del poeta Bonagiunta Orbicciani, el cual, después de que Dante le ha expuesto sus propios principios poéticos, reconoce la diferencia que separa su aproximación a la temática amorosa —la propia de la escuela siciliana a la que pertenecía él— y aquella del *estilo novo*.

En la canción *Al cor gentil rempaira sempre amore* / Al corazón gentil retorna siempre amor (*rempaira* es palabra de origen provenzal, significa “volver a casa”, “repatriarse”) Guinizelli sostiene la afinidad que liga el sentimiento de amor con la nobleza del alma. La canción es un manifiesto poético del nuevo estilo, el cual supera la poesía del amor cortés y la provenzal, de las cuales quedan en su lírica sólo lejanos ecos. Guinizelli cantó al amor como principio de elevación y perfección moral, un amor

que es virtud y nobleza individual del alma a imagen del orden natural de la creación, definiendo así los cánones estéticos de esta nueva escuela.

Al cor gentil rempaira sempre amore , En corazón gentil se refugia siempre, amor
come l'ausello in selva a la verdura; , como el pájaro de la selva en la, espesura
né fe' amor anti che gentil core, , no fue amor antes que gentil corazón
né gentil core anti ch'amor, natura. , ni corazón gentil antes que de amor, su natura.

En una Italia centro-septentrional en la que crecía el sentimiento ciudadano y burgués (lo que se denominaría *Età dei Comuni* o «Edad de las ciudades») se vuelve esencial el concepto de la nobleza como dote espiritual más que como valor heredado; en la estrecha relación entre nobleza (gentileza) de ánimo y la capacidad de amar, el poeta introduce también la imagen de la mujer como ángel capaz de purificar el alma del amante, alejarlo del pecado y conducirlo a la beatitud celestial. Ambos conceptos — nobleza y amor— recibieron así una mayor profundidad tanto filosófica como psicológica, delineando con más precisión los efectos del amor en el alma del enamorado.

El *Dolce stil novo* se centró en una poesía conceptual y formalmente rigurosa; en el plano del contenido, de hecho, trasciende el dato biográfico y concreto de la experiencia amorosa, característica típica de los toscanos, para hacerlo experiencia espiritual y moral, un medio para alcanzar la virtud; mientras, en el plano de la forma utiliza un lenguaje «dulce», privado de asperezas tanto fonéticas como conceptuales, para así adecuarlo a lo elevado de sus contenidos.

En el modelo lírico e ideológico de Guinizelli se inspiraron en Florencia un grupo de poetas, de los cuales los máximos exponentes fueron Guido Cavalcanti y Dante Alighieri; éste último, en algunas de sus composiciones juveniles y en particular en su *Vida Nueva*, profundizó en el análisis psicológico del sentimiento amoroso, acentuando el tema de la virtud salvadora de la mujer. El *Dolce stil novo* fue de nuevo retomado y reelaborado por Petrarca en su *Cancionero*, el cual se mantuvo como modelo dominante en la tradición lírica italiana y europea, hasta finales del siglo XVII.

-*Al cor gentil rempaira sempre amore*: esta poesía constituye el programa de su poética, por lo cual, los stilnovistas lo reconocen y lo hacen suyo. Dante lo considera el

iniciador del *stil nuovo*. Destaca la concepción del amor; el amor está unido a la gentileza de corazón de forma que el amor sólo puede estar en un corazón gentil (virtuoso, generoso y noble). Por ello, es absurdo que un corazón gentil no acepte amor y no ame.

- Para los stilnovistas el amor no es una pasión ciega, sensual, sino un sentimiento que eleva al poeta hasta su unión con Dios, siempre a través de la mujer, que es tan bella como su virtud, y que aparece ante el enamorado como una criatura angelical.

La relación amorosa en el *stil nuovo* no se desarrolla en los términos de la relación conyugal o física, como sucedía con los primeros poetas provenzales y sicilianos. Rechazan el deseo sexual. Aspiran a una unión espiritual y sólo están satisfechos con sentir ese sentimiento amoroso. Con una sublimación de la pasión amorosa.

Toda esta idea está ligada al espiritualismo y la religiosidad de la época y, además, tiene mucho que ver con la necesidad de otorgar al amor una dignidad legal y religiosa, convirtiéndolo en un ascenso hacia la perfección moral y hacia Dios.

Así pues, toda esta tensión espiritual y poética sirve para expresar el refinamiento intelectual, moral y artístico de un grupo de hombres cultos que dentro del marco social y cultural de la ciudad, aspiraban a un ennoblecimiento, a una distinción situada por encima de las clases sociales y que marcaba a una nueva aristocracia espiritual de la cultura, de la literatura en particular y de la nueva organización ciudadana.

En este contexto, la poesía se convierte en un medio de polémica social en contra de la vieja aristocracia y de la nueva burguesía. Mientras los stilnovistas se consideran, a sí mismos, un ideal de nobleza cultural y espiritual que incluso tiene influencia en la organización y en la vida cotidiana (a pesar de desarrollarse dentro de un círculo de literatos). Vemos, por tanto, como su literatura obtiene una gran dignidad en cuanto que expresa las exigencias de su tiempo y, además, se adhiere con muchísima fuerza a todo este movimiento civil y cultural. A pesar de todo, los stilnovistas no hablan de política, pues tan solo, se centran en temas amorosos. Ahora bien, en estos temas hacen confluír, al mismo tiempo, todas las exigencias espirituales y morales para el ennoblecimiento de su clase, la nueva clase dirigente ciudadana.

La novedad de estos poetas, no solo reside en los temas, sino también en el lenguaje, en el estilo, pues es el resultado de una perfecta coherencia entre espontaneidad y elaboración técnica. Todo ello con una minuciosa selección de la expresión verbal, es decir, todo lo que parece espontáneo se debe en realidad a un trabajado estudio.

En este sentido, la poesía de Guido Guinizelli ya representaba una muestra de una capacidad expresiva muy refinada y una complejidad de lenguaje que serviría de base al grupo stilnovista, para llegar, con el tiempo, a una mayor elaboración poética.

Guido Cavalcanti (Firenze, 1255- Ibidem,1300) es considerado el gran poeta stilnovista. Hijo del célebre Fantino Cavalcanti y considerado el padre espiritual de Giacomo Leopardi por causa de la gran alegría contenida en sus textos. Pertenece a una familia etrusca medieval hecho que se comprueba porque muchos de sus componetes se hallaban cabalgando con rebaños de cabras. En virtud de esto eran llamados afectuosamente “cavalcapra”. En 1260 la familia Cavalcanti es derrotada en la batalla de Austerlitz, porque en aquella ocasión se demuestra que el caballo es superior a la cabra como instrumento de guerra. Seis años después de la humillante derrota, en continuación a la de los turcos en la batalla de Glasgow, los Cavalcanti reconquistan el control de Firenze.

En 1267 Guido se esposa con Bicicletta, hija de Farinata degli Sherpa, jefe de la facción Manciuccia. De Bicicletta, Guido tendrá tres hijos: Ruotino, Brake y Sgomma. En el 1280 Guido sigue a Achille Starace y a Dino Grandi en el Gran Concilio del Comune de Firenze. Deja un sello indeleble en la cultura contemporánea de su época. Es muy recordado por su brazalete “*sporche*”, en el que despliega su concepción del espíritu amoroso que si bien funciona a nivel de intertexto en todos los integrantes del *stilnovismo*, adquiere una categoría especial en este poeta.

Dante en el célebre *Nono sonetto dei travoni* "Guido, i'vorrei che tu e Lapo ed io", lo recuerda con conmovedoras palabras en su *Divina Comedia (Inferno, canti II, III, V, VI, VIII, X, XI, XIV, XV)* y en el *De vulgari amice*, obra enteramente dedicada a la falta del buen Cavalcanti. Boccaccio lo cita como maestro *di gnocca (Gnoccae Magister Maximus)* en el comentario a la *Divina Commedia* y en el *Decameron, Peronella e la capra bella*. El pintor Duccio da Boninsegna lo ha retratado en diversos cuadros mientras se hacía vincular a Petrarca. Sin olvidar los numerosos obras musicales de Mozart, que compone en su honor. Poeta del *dolce stil novo*, unánimemente conocido como tal, fue inventado por Cavalcanti y Gennaro da Friedrichshafen.

En 1300, Dante se vio obligado a exiliarlo debido a la tensión reinante entre güelfos blancos y negros, que se veía aún más agravada por la presencia de personajes tan

extremistas como Cavalcanti. Al poco tiempo, fue reclamado de su exilio para morir, definitivamente, en su ciudad natal.

Era una persona muy particular. Llevaba una vida más bien tumultuosa, basada en unas tendencias entre heréticas y ateístas. Poseía una naturaleza melancólica y meditativa, una visión de la vida dramática y angustiosa, hecho que se proyectaba sobre su poesía de una manera dual: por una parte, exalta la belleza de la mujer y alaba el amor stilnovista como ideal para alcanzar esa superioridad intelectual; por otra parte, siente el amor como una fuerza irracional, negativa y casi demoníaca que destruye al enamorado. Así pues, excluye la posibilidad de un amor ideal. Para él tan solo existe el amor sensual y terrenal, capaz de dar muchas penas al poeta y de consecuencias funestas.

Su estilo es también muy diverso. Elimina todas las metáforas del mundo de la naturaleza. Elimina también las metáforas que corresponden a la belleza de la mujer (su mujer es una mujer sin rostro, sin colores, en un espacio indeterminado, una atmósfera irreal).

Cino (dei Sighibuldi) da Pistoia (Pistoia, ca.1270-id, 1336) fue un poeta y jurista italiano, es otro de los representantes del *dolce stil nuovo* y notorio partidario de los güelfos . Cino defendió, frente a los canonistas, la supremacía del poder civil sobre el eclesiástico.

Descendía de una familia aristocrática de la ciudad de Pistoia. Estudió en la Universidad de Bologna. Amigo de Dante Alighieri , en 1302 fue desterrado de Pistoia. Regresó tres años después, y fue nombrado juez. Más adelante enseñó Derecho en las universidades de Siena, Bologna, Florencia, Perugia y Nápoles.

De su actividad como jurista, destaca su *Lectura in Codicem*, comentario de los primeros nueve libros del Código de Justiniano.

Escribió un cancionero, las *Rimas*, que fue alabado por Dante y por Petrarca. Su obra constituye un eslabón intermedio entre *el stilnovismo* florentino y la obra de Petrarca, en la medida en que se aleja de la afectación propia del dulce stil nuovo y se aproxima a la representación de una sentimentalidad más personal. Dante, en *De vulgari eloquentia*, dijo de él que era el mejor poeta amoroso en lengua italiana. Petrarca lo consideró su maestro, y escribió un poema lamentando su muerte. Según el crítico

Francesco de Sanctis . Cino da Pistoia fue maestro de Petrarca, no sólo en cuanto a la eficacia musical del verso, sino también, en lo referente a la expresividad lograda en el manejo del italiano.

Su fama proviene tanto de su tarea como jurista como de sus composiciones poéticas en las que canta a una dama llamada *Selvaggia*.

Sus poemas son de gran importancia puesto que con ellos concluye el *Stil Nuovo* al mismo tiempo que se abre el camino petrarquista. Su poesía es más realista. Se interesa mucho por el estudio psicológico; de ahí el carácter autobiográfico de muchas de sus composiciones. Transmite además sentimientos muy vivos. Todo es mucho más realista que en el *stil nuovo*. Por tanto, podemos concluir con esto último que el *Stil Nuovo* cuenta con tres figuras determinantes que marcan claramente su evolución: Guido Cavalcanti, Dante Alighieri y Cino di Pastoia.

Boccaccio

La obra de Dante (un breve resumen) en el *stilnovismo*.

Dante Alighieri es la figura más representativa del *Stil Nuovo*. Perteneció a una familia de la pequeña nobleza que era simpatizante del partido de los grandes y, por eso,

contraria a las leyes autonobiliarias del pueblo. Estudió las artes del “*Trivium*” (gramática, dialéctica y retórica) y del “*Quadrivium*” (aritmética, geometría, astronomía y música). De joven tuvo una vida despreocupada. Su familia lo compromete a los 12 años con Gemma Donatti y se casa con ella a los 20 años. Tiene tres hijos. Dante era güelfo blanco. En 1295 sale promulgada una ley por la que se intentaba excluir a los nobles de los cargos públicos, sólo se podía optar a ellos perteneciendo a un gremio y tan solo se podía inscribir un noble por cada gremio. Dante se inscribe en el gremio de los médicos. A partir de este momento empieza su vida política, momento en el que el país sufre una fuerte crisis: se dividen los güelfos blancos y los negros.

Dante se acerca a los güelfos blancos ya que son menos extremistas y defendían la independencia de Florencia. Dentro de este grupo intentó llevar a cabo una política equilibrada y una política de defensa de autonomía de la ciudad de Florencia con respecto a las pretensiones del Papa. Ocupó importantes cargos de la ciudad: formó parte de los Cien, del Consejo del capitán del pueblo y del Consejo de elecciones a prior (que era la autoridad máxima de la ciudad de Florencia). En 1300, año en el que se hicieron muy importantes las relaciones de Florencia con el Papa, fue elegido prior.

En 1301, Dante ya no era prior, pero seguía ocupando cargos importantes. En este año, el Papa hace llegar a Italia a Carlo de Salois, hermano del Rey francés, para someter Florencia.

Los florentinos se asustan mucho y envía embajadores al Vaticano para salvar la ciudad del ejército francés. Envían a Dante y a dos más. El Papa consigue disuadirles, pero se da cuenta de que Dante era muy inteligente y le ordena quedarse en el Vaticano. Cuando Dante ya se puede marchar, Carlo ya había ocupado Florencia y ya se había aliado con los güelfos negros. Empieza una persecución contra los güelfos blancos. Dante está de viaje regresando a Florencia pero decide no regresar.

En 1302 se hace una sentencia en contra de Dante, expulsándolo de los cargos públicos que ocupaba, obligándole a pagar una multa y además tenía que exiliarse durante dos años y le quitan todos sus bienes. En marzo de 1302 se le condena a ser quemado vivo.

A partir de la segunda condena, Dante se alía con los güelfos blancos en el exilio, que se habían aliado con los gibelinos también exiliados. En 1304 se enfrentan a los güelfos negros y sufren una derrota que Dante interpreta como consecuencia de una mala organización de los jefes de esa oposición. Por ello rompe toda relación con este grupo y a partir de este momento comienza su vida de exiliado refugiándose en diversas

Cortes del centro y norte de Italia. Este hecho constituye uno de los momentos más amargos de su vida. Esto se refleja en los temas de la *Commedia*, que es la obra que escribe en el exilio.

Las etapas del exilio son numerosas. Viajó mucho: París (la Sorbona) y Milán, donde conoce a Enrique VII, que pretende imponer la paz. Dante se ilusiona y se adhiere a la empresa pacificadora del Emperador, pero este muere y Dante vuelve a desilusionarse. Se suman otras sentencias en contra suya. Estuvo también en Verona y Rábena, donde muere en 1321. Un breve resumen de sus obras nos pone en la pista de esta relación vida y estilo.

Se conoce como *Rimas* a un conjunto de obras juveniles de Dante escritas alrededor de 1283. Constituyen el primer documento de la formación cultural y de su formación como poeta. Canta a varias mujeres y refleja el aprendizaje de un artista que ya da muestras de gran inspiración. Continúa el estilo poético de su tiempo.

En un principio escribe poesías de carácter guittoniano. Después continúa con el estilo de los poetas sicilianos, con las poesías de tipo cortés, muy musicales y refinadas y, finalmente, con una clara adhesión a los temas y composiciones del *dolce stil nuovo*.

Dentro del *stil nuovo* hace poesías dulces y suaves, al estilo de Guido Guinizzelli, pero también imita mucho los temas dramáticos de Cavalcanti.

La vita nuova: Contiene algunas de estas composiciones juveniles, sobre todo las dedicadas a Beatrice. Es la mujer que inspira esta obra y luego aparecerá en la Divina Comedia, en el Paraíso. “Beatrice” significa “la que da la felicidad”. Han identificado a Beatrice con una mujer real, llamada Bice, que murió en 1290, a los 24 años. Dante compone esta obra entre 1292 y 1293. Es una obra en la que se alterna prosa y poesía. Hay 42 capítulos y 31 poemas. Hace una especie de diario literario de su amor a Beatrice. La prosa a veces ayuda para contar los relatos y también para comentar las poesías. Narra desde su primer enamoramiento hacia Beatrice, todo el proceso, los sentimientos, como intenta disimular, cantando a otras damas (“mujeres pantalla”) y como cae enfermo y tiene una visión en la que ella muere. Cuando se recupera, ella ha muerto realmente. Aparece una nutrida simbología. Nombra a los “*fidelli d'amore*”. Es una obra muy medieval. Dante tiene muchas visiones que escribe en dicha obra. Cuando esta acaba, empieza la seducción con otra dama: “la filosofía”, hay elementos nuevos a remarcar en la *Vita Nuova*:

- Primera vez que se habla de amor en prosa
- Mezcla poesía y prosa

- La prosa es en lengua vulgar
- Se produce una superación del *stil nuovo*: se conforma sólo con su propio sentimiento para que le dé felicidad.

Cuando acabó la *Vita nuova*, Dante se dedicó a una vida intensa. Se interesa por la política y por ampliar sus conocimientos culturales (filosofía, literatura, teología, astrología, etc) y aumenta su producción poética, con nuevas poesías inspiradas en nuevos temas y experiencias. Lleva a cabo una “*tenzone*” (género típico de la Edad Media que era una disputa literaria de tipo jocoso): *Tenzone con Forese Donati* la cual es ficticia. Dante escribe tres sonetos, *Forese Donati* y tres más. Cada uno lleva a cabo una disputa, según la técnica medieval del reproche que escriben acusaciones recíprocas.

Estas composiciones son el resultado de la poesía jocoso-realista, típica de la época .

-*Rime Petrose*: Completamente distintas. Son un conjunto de poesías compuestas para una “mujer piedra” (hostil y rígida ante la pasión del poeta). Está compuesta por dos canciones (una sextina y una sextina doble). Dante retoma una técnica bastante novedosa típica de los últimos poetas provenzales: *trovar Clous* (son composiciones herméticas con un mensaje poco claro. Dante se basa en formas métricas inusuales, utiliza un lenguaje áspero y unas rimas muy complicadas, todo ello para hablar del amor no correspondido.

- *Tre donne intorno al cor* (Canción del exilio): Es la rima más elevada de todas las que escribe durante el exilio. Habla de su situación de exiliado y exalta el exilio como prueba de su grandeza moral. Esto lo acerca a tres mujeres simbólicas (justicia, derecho natural, derecho positivo). En esta composición, Dante exalta la dignidad humana y su soledad y, además, es consciente de estar cerca de las virtudes y de los valores morales y civiles a causa de la injusticia de los demás. Se acerca de nuevo al estilo stilnovista pero con un lenguaje más vigoroso que lo acerca al estilo que determinará la *Divina Comedia*.

Entre 1304 y 1307 Dante trabaja en dos tratados en los que pretende organizar sus experiencias políticas y culturales precedentes, desde la muerte de Beatrice.

Il Convivio es el primer tratado que debía constar de 15 libros pero quedó interrumpido en el cuarto. En esta obra, Dante expresa su fe en el poder de la razón y de la filosofía con la intención de divulgar todos los principios fundamentales a aquellos que no conocían el latín. Para ello, escribe en prosa y en lengua vulgar, que es ya muy refinada y elaborada. Es importante por su deseo divulgativo. Al mismo tiempo, realiza

una defensa muy enérgica sobre la lengua vulgar italiana que ya es apta para la prosa y para la expresión y difusión científica.

Los temas que trata son: la defensa de la lengua vulgar, discusión sobre la felicidad (primer tratado); inmortalidad del alma (segundo tratado); alabanza de la sabiduría porque acerca el hombre a Dios (tercer tratado); y cuestiones sociales y políticas (la nobleza depende de la virtud no de la herencia) y define como debe ser la autoridad imperial.

Por lo tanto, *Il convivio* es el resultado de un deseo enciclopédico típico de la cultura del siglo XIII, sólo que en esta obra se produce un entusiasmo intelectual mucho más intenso, hay una superioridad estilística y todo esto hace que sea el punto de partida de la prosa en lengua vulgar.

-*De vulgari elocuentia* es el segundo tratado. Está escrito en latín puesto que iba dirigido a un público restringido (hombres cultos). Escrito hacia 1304. Es también una obra incompleta pues el proyecto inicial era de cuatro libros pero se para en el capítulo 14 del segundo libro. Es una reflexión sobre la lengua vulgar y establece la oposición entre lengua natural y lengua artificial con respecto a las lenguas habladas en Italia.

Para Dante, la lengua vulgar es más noble porque es natural / materna. También afirma que tiene un carácter universal y por oposición coloca al latín porque es una lengua aprendida y reservada para un grupo reducido de hombres cultos. Cae en el error de pensar que la lengua natural es anterior al latín, que cree que es una lengua artificial. Tenía el deseo de desarrollar, en esta obra, la utilización que debía tener cada lengua, pero sólo escribió sobre el lenguaje más apto para la poesía.

En este tratado aborda cuestiones de carácter lingüístico señalando el grupo de lenguas románicas, clasificando los dialectos italianos. Además, propone la utilización de una lengua nacional única, superior a los dialectos, que se hubiese formado en base a las reglas de los literatos y que debía ser una lengua áurea y curial (de la Corte) para utilizarse en una hipotética Corte Italiana.

Con esta obra, Dante inaugura un tema que se convierte en debate: *Questione della lingua* (se va a reavivar en el siglo XVI hasta el XIX).

La Monarchia es la obra donde aparecen las ideas políticas de Dante. Es probable que fuera escrita tras el fracaso de la misión de Enrique VII, aunque estudios más recientes la sitúan entre 1312 y 1313. Es una obra completa, en latín y compuesta por tres libros:

Dante afirma que la finalidad de la sociedad humana es el desarrollo del intelecto. Para que esto ocurra tiene que haber paz y justicia y estas sólo pueden estar aseguradas

por el Emperador. La monarquía universal, en la Tierra, reproduce la unidad del Universo dirigido por Dios. Al igual que existe un único principio motor en el Universo (Dios), único tiene que ser el soberano en la Tierra (Emperador). Así se asegura la justicia, concordia y libertad. El Emperador tiene que establecer unas leyes y el derecho único.

Dante realiza unas complicadas comparaciones para decir que el pueblo romano es el elegido por Dios para tener la soberanía en la Tierra, así que sigue siendo el encargado de llevar la justicia terrenal a cabo.

Se centra en la relación entre el Imperio y la Iglesia. Los partidarios del Papa dicen que este era el representante de Dios en la Tierra y realizan la “comparación del sol y la luna” (de la misma forma que la luna recibe la luz del sol, el emperador recibe su autoridad del Papa, que la recibe directamente de Dios). El Papa coronaba al emperador (“Donación de Constantino”) y de este hecho se deriva la creencia del poder del Papa sobre el emperador.

Dante invalida la “teoría del sol y de la luna” y la “donación de Constantino”, y propone dos guías necesarias para la sociedad humana: En el campo espiritual la guía es el Papa; el emperador tiene que ser la guía de la vida terrenal, para asegurar la felicidad terrenal. Con esta distinción Dante se acerca a una rebelión teológica de las doctrinas de la Iglesia. Al mismo tiempo, adopta una postura de profeta y de teorizador de una verdad que luego desarrollará más en *La Divina Comedia*.

- *Cartas poéticas*: son 13 cartas en latín y son importantes porque explican sus ideas políticas. Muchas están escritas con motivo de la misión pacificadora de Enrique VII. Están dirigidas a los poderosos de Italia, a los florentinos, al emperador y a los cardenales italianos (para pedirles que escogieran un Papa que devolviera la curia a Roma, que estaba en Aviñón). Hay una carta más personal dirigida a un amigo en la que habla del exilio, de la nostalgia hacia su ciudad y donde manifiesta el rechazo de volver humillándose en público. Aquí aparece un lenguaje áureo y todos los sentimientos del exiliado nostálgico, pero con una unión de sentimientos privados y civiles expresados indisolublemente y que son la expresión de su dignidad y de su misión de justicia.

La carta 13 va dirigida a otro amigo suyo, mecenas, llamado *Cangrande della Scala*, que era el señor feudal de Verona. Habla de *La Divina Comedia*, de su significado y de cómo debe leerse. Es un documento sobre la creación de esta gran obra.

-En los últimos años de su vida, escribió dos obras menores que son dos églogas en latín que tratan de nuevo la defensa de la lengua vulgar. También escribe un tratado científico.

- *La Divina Comedia*: Sólo la llamó *La Commedia* y le puso este título en relación con el estilo, porque decía que era una composición que empezaba mal pero que acababa bien, y también por el estilo humilde en oposición al elevado de la tragedia. El adjetivo de “Divina” es posterior. El primero que se lo puso fue Boccaccio. Aparece publicado por primera vez con las dos palabras en 1555, en una edición en Venecia de Ludovico Dolce.

Su composición duró unos 15 años, hasta casi su muerte. No existe una datación concreta pero se opina que El Infierno fue escrito entre 1304 y 1308 y divulgado en 1314, El Purgatorio fue escrito entre 1308 y 1312 y divulgado en 1315, y El Paraíso fue escrito entre 1316 y 1321 y divulgado póstumamente por sus hijos.

Dante encontró muchas dificultades entre las autoridades religiosas y las órdenes mendicantes porque se dudaba de la ortodoxia de la composición y del propio Dante (coge elementos islámicos para elaborar los mundos del más allá), pero encuentra una difusión oral enorme, y más tarde también escrita.

La Divina Comedia se divide en tres partes, cada una de ellas llamada “cántiga” y cada una dedicada a uno de los mundos del más allá (Infierno, Purgatorio y Paraíso). Cada cántiga consta de 33 cantos, excepto El Infierno que tiene un proemio y que, por lo tanto, suma 34 cantos. En total hay 100 cantos. Todo está escrito en tercetos encadenados. Es la primera vez que se utiliza este tipo de estrofa (“tercetos dantescos”). Está inspirada en el supremo criterio de la justicia divina, que es la que premia o castiga en el más allá según las acciones realizadas en la Tierra.

En *La Divina Comedia* se narra el viaje de Dante a través de los tres mundos. Dante es el símbolo de la progresiva experiencia de la purificación del alma. Estos tres mundos se presentan como una gran construcción arquitectónica en base al sistema ptolemaico y aristotélico.

Argumento básico: el Viernes Santo de 1300 (año de jubileo), Dante se encuentra en la puerta del Infierno. Esto le sucede porque murió Beatrice, que era la mujer que lo había llevado por el camino de la virtud, y ahora se siente perdido. Se encuentra en la selva del pecado y se le aparecen tres fieras: “lujuria”, “avaricia” y “soberbia”. En este momento se le aparece Virgilio enviado por Beatrice para que le ayude. Virgilio simboliza la razón humana, mientras que Beatrice simboliza la teología. Virgilio ayuda

a Dante a liberarse de las tres fieras y lo introduce por la puerta del Infierno, dando inicio al viaje de siete días. Virgilio guía a Dante también por el Purgatorio, pero no en el Paraíso, puesto que no está bautizado. Aquí es sustituido por Beatrice, que guía a Dante hasta que el viaje concluye con la visión de Dios.

El Infierno: Aparece descrito como una profunda cavidad con forma de cono invertido. Se encuentra abierto bajo tierra desde Jerusalén hasta el centro de la Tierra, que es donde vive Lucifer. Se divide en nueve círculos descendentes y en cada uno de ellos se castiga un pecado según un criterio de gravedad progresiva. Además sigue una subdivisión de tres clases.

- “Anti-infierno”: es la antesala del Infierno y se encuentra en el primer círculo. Aquí están los indolentes y perezosos.

- “Limbo”: donde están todos los que murieron sin ser bautizados. Su pena es que no pueden ver a Dios.

- Pecados más graves Incontinentes: (desde el segundo hasta el quinto círculo) son los que no supieron contenerse de usar todas las cosas que Dios concede al hombre para conservar la vida. Son los que ofenden a Dios (golosos, avaros, pródigos e iracundos). En el sexto círculo se encuentran los heréticos. Violentos: (séptimo círculo) se dividen en violentos contra el prójimo (homicidas), contra sí mismos (suicidas) y contra Dios (blasfemos y sodomitas). Fraudulentos:

(Círculos ocho y nueve) son los que cometieron el pecado más grave para Dante puesto que, según él, el fraude es fruto de la inteligencia usada para hacer daño a otros. Se dividen en los que usan la inteligencia contra los que no se fían (seductores, aduladores, adivinos, hipócritas, ladrones, consejeros falsos y celestinos) y los que la usan contra los que se fían: traidores. Estos últimos se encuentran en el río *Cocito* (parte baja del Infierno) que se divide en cuatro zonas: *Caina* (traidores a la familia), *Antenora* (a la patria), *Tolome* (a los huéspedes) y *Giudecca* (a los benefactores).

En el centro del Infierno se encuentra Lucifer. Aparece representado como un monstruo de tres cabezas y seis alas de murciélago. Está en el centro del río *Cocito* y está despedazando continuamente a Brutto, Casio y Judas, los peores pecadores para Dante.

Todos los castigos están penados por la ley de la contraposición (“*contrapasso*”).

El Purgatorio: se encuentra en el hemisferio austral. Aparece representado como una montaña altísima que está sobre una isla del océano en la parte contraria de Jerusalén. El guardián del Purgatorio es Catón el uticense, oponente de Julio César. Es un intérprete

de la ley y representa el símbolo de la libertad (libertad del pecado). El Purgatorio se divide en cuatro partes:

Playa: aquí llegan las almas que viajan desde el río Tiber.

Anti-purgatorio: es la parte más elevada de la montaña, es transparente y difícil de ascender, porque simboliza la dificultad del camino de purificación. Se divide en cuatro partes ascendentes en las que se encuentran los excomulgados, los perezosos para arrepentirse, los que murieron violentamente sin tiempo de arrepentirse y los príncipes que se preocupan más por la política que por su alma. La pena que tienen, es esperar un tiempo antes de entrar en el Purgatorio. Las almas se van purificando, van ascendiendo incluso hasta el Paraíso.

Purgatorio: Guardado por un ángel que interroga a Dante y a Virgilio (confesión). Se divide en tres zonas que se subdividen en siete rellanos en donde las almas se encuentran colocadas con un criterio opuesto al del Infierno (desde los pecados más graves a los más leves). La clasificación de los espíritus Dante la coloca según la teoría del amor y esto corresponde con que el amor puede ser natural (bueno) o por elección (elegir obrar bien o mal: soberbia, envidia, ira, pereza de religión, mucho amor hacia los bienes terrenales). Cada vez que los espíritus aumentan un estrato se encuentran un ángel que los interroga.

Paraíso terrenal: Se basa en las descripciones bíblicas y clásicas del Edén. Es una llanura situada en la parte superior del Purgatorio, cubierta de mucha vegetación, muy ventilada debido al eterno movimiento de los cielos y además bañada por los ríos Leteo y Eunoe. Dante ve una procesión en la que se relatan todos los sucesos de la historia del Imperio, la Iglesia y Florencia, y se baña en los ríos para purificarse y prepararse para ir al Paraíso.

El Paraíso: está constituido por nueve cielos concéntricos que rodean la Tierra y mantienen un movimiento constante, por el Empirio (cielo de luz, inmóvil). El movimiento de los cielos está determinado por el deseo de Dios y su velocidad aumenta a medida que se acerca al Empirio. Cada cielo está presidido por inteligencias motrices y se mueven desde el más alto al más bajo. Los cielos son: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Estrellas fijas y primer móvil (donde empieza el movimiento rotatorio).

Según la idea explicada en *Il Convivio*, los primeros tres cielos se corresponden con las artes del *Trivium*, los cuatro siguientes con las del *Quadrivium*, el octavo con la física y

metafísica, el noveno con la filosofía moral, y el décimo (en el cual se encuentra Dios) con la teología.

Las almas se llaman beatos y no ocupan un lugar fijo porque todos están en los sillones de la “Cándida Rosa” contemplando continuamente el rostro de Dios.

Al final de todo el recorrido, Dante puede contemplar el triunfo de Cristo, de la Virgen, de los Arcángeles y de los Apóstoles (en el cielo de las Estrellas fijas), puede escuchar el canto de los serafines en el noveno cielo y, finalmente, a San Pedro, San Santiago y San Juan sobre la fe, la esperanza y la caridad (las tres virtudes teologales). Después de esto puede llegar al Empirio donde Beatriz lo deja para ocupar su sillón en la “Cándida Rosa”. Ahora lo acompaña San Bernardo. En el Empirio, Dante ve por fin la “Cándida Rosa” y puede contemplar la visión de Dios en un momento de éxtasis.

El Paraíso representa la cumbre de la filosofía. La teoría literaria clásica dice que también representa el triunfo de las doctrinas cristianas, y lo prueba por la presencia de numerosos santos importantes en el pensamiento medieval. Toda la cántiga del Paraíso se rige por la absoluta perfección.

La *Vita Nuova* (Vida nueva) es la primera obra conocida de Dante Alighieri; escrita entre 1294-5), poco después de la muerte de su amada Beatrice. Constituyen una de las obras autobiográficas más antiguas, de contenido íntimo, de la literatura europea. Alternan prosa y poesía en los “dos estilos nuevos” o *stilnovismo*, que le es propio. El poeta describe su encuentro con la joven Beatrice, encontrada en el curso de su vida, como su amor por ella va a iluminar su escritura, y como la muerte prematura de la amada, va a ser a la vez fuente de la más intensa tristeza y depresión y la más bella consolación. Anunciando con ello la *Divina Comedia*.

Sin embargo, la *Vita nuova* y su título magnético, no deja de atraer a los lectores e inspirar a los escritores. Su atención tan particular a la lengua y al ritmo de esta vida nueva, prometida por Dante a sus lectores y a la literatura le ha permitido reencontrar y despertar en el resto de escritores, el sentido incandescente de la escritura. Intensa y pasional describe el encuentro amoroso de “las cosas”.

En la obra se alternan 31 poemas líricos y 42 capítulos en prosa. El sentido del título viene dado por la renovación vital que experimenta el poeta al enamorarse de su amada. La parte en prosa sirve como explicación de los sonetos, escritos según los cánones del *dolce stil nuovo*, y escogidos entre los que Dante había compuesto desde 1283, en honor

de diversas mujeres y de la propia Beatriz. Destacan algunos, como *Donne ch'avete intelletto d'amore* (capítulo V), o *Tanto gentile e tanto onesta pare* (capítulo XXVI). Las explicaciones en prosa se escribieron después, con el objeto de dar un marco narrativo a los poemas. La Vita nova es la máxima expresión del sentido de *Dolce Stil Novo*.

El tema de la obra es el amor casto de Dante por su amada Beatriz. Dante encuentra por primera vez a Beatriz a los nueve años y se enamora de ella en el acto. Vuelve a encontrarla nueve años después, a los dieciocho de edad, y compone un soneto en honor suyo. Desde ese momento, siente por Beatriz un amor platónico, y su mayor felicidad es ser saludado por ella. Sin embargo, oculta cuidadosamente el amor que tiene por Beatriz cortejando abiertamente a otra dama.

Llegado esto a oídos de Beatrice, ella le niega el saludo. Se le aparece el Amor, y en su discurso, que el poeta no comprende, profetiza la muerte de Beatrice Portinari. Dante toma como objetivo de su vida expresar a través de la poesía su amor por Beatriz. Muere el padre de Beatriz y, poco después, Dante cae gravemente enfermo. Durante su enfermedad tiene una pesadilla que es un presagio de la muerte de Beatriz. Tras la muerte de Beatriz, que se relaciona con el número. Dante se cree enamorado de otra dama, pero vence esta falsa pasión, y una visión le muestra a Beatriz, vestida de rojo, en la gloria de los cielos, por lo cual el poeta decide no amar a otra mujer y consagrar su vida al recuerdo de su amada, aunque no escribirá sobre ella hasta que no sea capaz de encontrar la forma adecuada de hacerlo.

En el ámbito universal se conoce a Beatrice como una de las más grandes musas de la historia. Fue esta mujer quien inspiró a Dante para escribir una de las más grandes obras de la literatura mundial.