

## LITERATURA ITALIANA

### **Contexto histórico**

- Población a ciudades: cambios en economía (siglos XII y XIII).
- Estamentos: los que guerrean, los que oran y los que trabajan. Aparece una nueva clase: la burguesía.
- Importancia de centros ciudadanos [COMUNE]: Florencia, Venecia, Génova, Milán (Norte de Italia). La vida del sur era feudal. Desarrollo económico y político en el Norte. La nobleza ostenta en estas ciudades el poder político y militar. Los comerciantes invierten sus riquezas obtenidas de la explotación agraria en comercio, e incluso pueden comprar o ganarse un título nobiliario.
- Existen dos instituciones fundamentales: **IMPERIO** e **IGLESIA**. Van a luchar entre ellas para imponer su dominio una sobre la otra.

El Imperio atraviesa una grave crisis y las monarquías europeas exigen más independencia del Imperio. El Papa también quiere un poder absoluto. Para eso, el Papa Inocencio III se tenía que apoyar en las monarquías europeas y en las ciudades importantes.

Las monarquías, al reconocer la autoridad del Papa, negaban al Imperio sobre ellos, y todos los reyes se declararon vasallos del Pontífice romano. Este es el principio de la formación de las monarquías nacionales y absolutistas que llegan hasta el siglo XVIII.

Inocencio III quería un gran reino de Italia meridional como modelo de estado monárquico y unitario dependiente de la Iglesia. Cuando hay que nombrar sucesor, el Papa se decanta por Federico II. Es elegido emperador y se atribuye toda la teocracia de Inocencio III.

–Surgen dos grupos políticos que se enfrentan en el siglo XIII:

- **Güelfos**: partidarios del Papa.
- **Gibelinos**: apoyaban al Emperador.

En muchas ciudades tuvieron representación de estas facciones en los ayuntamientos pero hubo momentos en los que se enfrentaban violentamente y en los que los perdedores tenían que exiliarse y les confiscaban sus bienes.

–1266: Batalla de Benevento (Sur de Italia). Es importante porque en ella los gibelinos son arrasados.

–Federico II había muerto y su hijo Manfredi, su sucesor, muere en Benevento. De esta forma se disuelve la dinastía Sveva. La familia Anjonina se establece en Nápoles. Llevan una política económica desastrosa llevando el reino a la ruina, de modo que aparece la dinastía de los Aragoneses que se establece sobretodo en Sicilia.

–Los **güelfos** se dividen en:

- **blancos** (apoyan al emperador y son moderados)
- **negros** (apoyan al Papa y son radicales)

Situación dramática. Esto marca la literatura y a los autores. El siguiente emperador fue Enrique VII. Murió

sin conseguir realizar la tarea pacificadora que se había impuesto.

## **IL DUECENTO**

### ***Literatura religiosa***

En el siglo XIII la religiosidad es un elemento fundamental en la civilización porque en esa época se siente de una manera muy fuerte que la vida está dominada por Dios y se tiene en cuenta la idea de la vida eterna. La vida en la tierra es una preparación para la vida eterna, donde se recibe una recompensa según las obras de la vida terrenal.

La vida religiosa poseía una gran riqueza hasta el punto que llegaba a penetrar en la vida cotidiana. A través de la religión se reivindicaban unas ciertas aspiraciones sociales y civiles. Esto da lugar a la aparición de muchas sectas heréticas, las cuales exigían unas necesidades de volver a los orígenes del cristianismo y más justicia, igualdad y pobreza. Por esto, se crea la Inquisición, sobretodo para acabar con la secta de los Cátaros. La Inquisición acaba en manos de los Dominicos (Domingo de Guzmán).

Francisco de Asís funda la orden de los Franciscanos, que se acerca mucho a los ideales que tiene el pueblo.

### **FRANCISCO DE ASÍS (1182–1226)**

Nació en Asís. Hijo de un comerciante de telas de clase acomodada. Recibe una amplia educación. Toma parte de unas guerras y le aprisionan. En la cárcel lee la Biblia y sale de ahí transformado. Se retira fundando la orden *Frati Minori*. Propone una vuelta a la religiosidad primitiva. Se acepta su creación. Recoge todo el sentimiento de insatisfacción y consigue acercar los elementos que se habían apartado de la Iglesia. Con esto ayuda a reforzar el prestigio eclesiástico y también la organización de la Iglesia como institución. Se dedicó a predicar. En 1224 recibe los estigmas.

Escribió en latín las reglas de la orden, cartas, oraciones, admoniciones (consejos para ser un buen cristiano) y un testamento espiritual para su orden, en el que aconseja que sean siempre sencillos, que no busquen explicaciones complicadas y que se aparten de la retórica.

–*Laude creaturum (Cantico delle creature / Cantico di frate sole)*: Primer texto no en latín, escrito en umbro. Surge por la tensión religiosa de la época. Es una composición de 36 versos con número libre de sílabas y una rima que sigue los esquemas estilísticos y retóricos de la poesía medieval latina y de la poesía bíblica. Se escribe en tres momentos:

- Agradecimiento a las criaturas. Fue una noche en la que sufrió mucho por las heridas (creía que era una tentación).
- Perdón por una disputa entre el obispo y el alcalde de París,
- Muerte. Vísperas de su propia muerte.

–Precedentes literarios: *Los cánticos de Daniel* y *Los salmos de David*.

–Precedentes culturales: pensamiento místico y cristiano en el que Dios se presenta como un ser misterioso, desconocido, oculto que se reconoce solamente a través de todo lo creado.

El sentido religioso y poético radica en la confraternidad de todo lo que ha sido creado por Dios. Renuncia a todo lo superfluo. Se alaba a Dios a través de las criaturas que ha creado.

## **LITERATURA FRANCISCANA**

La vida de San Francisco y su obra marcó la espiritualidad. Después de su muerte surge en torno a su figura una riquísima literatura llamada Literatura Franciscana. Esta literatura se preocupa por recordar su vida y divulgar su valor y su mensaje. Nace dentro de la orden franciscana y es portadora de sentimientos y de actitudes piadosas de carácter popular, aunque también llega a reflejar los conflictos que tienen lugar dentro de la orden y las distintas interpretaciones de las reglas que había creado San Francisco.

Uno de los aspectos relevantes de esta literatura es el misticismo. Es por ello que la experiencia de San Francisco aparece representada como un modelo de recorrido ascético que busca la visión de Dios, la identificación con Cristo y la anulación del ser a través del amor divino.

El primer texto escrito perteneciente a esta literatura es *Sacrum commercium sancti Francisci cum domina Paupertate* (La boda de San Francisco con la señora Pobreza) (1227): Es anónimo. Resalta los temas más importantes de la espiritualidad franciscana pero, además, es importante porque influye en las biografías posteriores que se harán sobre la vida del santo.

### **Biografías sobre San Francisco:**

\**Legenda Prima* (1229): Escrita por Tommaso de Celano por petición del Papa Gregorio X.

\**Legenda Secunda* (1246–1247): También de Tommaso de Celano. Añade datos sobre la orden franciscana. Está muy documentada. También se añade el *Tratado de los milagros*.

\**Legenda Trium Sociorum*: Anecdótico / memorial escrito por los tres compañeros más cercanos a él.

\**Speculum perfectionis* (También llamada *Legenda Antichissima*): Es anónima aunque se cree que sigue los escritos de Fray Leone de 1227. Es el primero que incluye *Le Creative*.

\**Legenda Maior*: de San Buenaventura, que fue un ministro general de la orden. Es la segunda biografía oficial. También se centra en la orden y refleja las controversias de esta.

–Todas se traducen en los siglos XIV y XV al italiano vulgar. La que más éxito tuvo fue *Actus*, escrita por Ugolino da Monte Santa Maria. Se traduce entre 1370 y 1390 con el nombre de *Fioretti de San Francisco*. Dio lugar a muchos más escritos sobre la vida de San Francisco.

### **LAUDAS**

Son composiciones poéticas de carácter religioso. La mayoría son anónimas, de tipo popular y en su origen derivan de composiciones profanas que se transformaron con el tiempo en cánticos religiosos dedicados a Dios, la Virgen y los santos, y que se caracterizaron por su mensaje de desprecio del mundo y por la meditación sobre la muerte.

Las laudas nacen como consecuencia de las predicaciones de San Francisco y de las profecías de un monje llamado Giacchino da Fiore, el cual anunciaba la llegada del Espíritu Santo. Decía que el fin del mundo sería en 1260. Esto dio lugar a la aparición de la secta de los Giacchinistas. Predicaba la pobreza, oración, renovación interior... Todas estas predicaciones generaron un movimiento religioso popular: los flagelantes, disciplinarios o golpeados. Estos paseaban en procesión llevando los cilicios, golpeándose y cantando laudas. Estas laudas acaban siendo recopiladas en laudarios. Son en lengua romance. Con el tiempo evolucionan prácticamente, se van introduciendo personajes y puede crearse un diálogo. Se va teatralizando y se llega a representar.

### **JACOPONE DA TODI:**

Único escritor de laudias que llegó a alcanzar un nivel superior al resto y que además constituye la mayor personalidad poética del siglo XIII, junto con Guido Cavalcanti.

Nació en Todi en 1230. Su verdadero nombre era Jacopo de Benedetti. Procedía de una familia noble y acomodada. Estudió derecho en Bolonia y ejerció en su propia ciudad. Se casó pero era un libertino y obligaba a su mujer a ir a fiestas. En una de ellas, el suelo se hunde y encuentra el cuerpo de su mujer muerta que llevaba cilicios enganchados como penitencia por tener que ir. Esto le lleva a una crisis personal y se va de mendigo. Se somete a penitencia.

En 1278 ingresa como fraile laico en los Franciscanos y cambia su nombre. Jacopone tiene connotaciones peyorativas para mostrar su desprecio a su misma persona.

Se adhiere al movimiento de los espirituales, donde toma una posición muy combativa y relevante. Hay un problema en la sucesión del Papa después de la muerte del anterior. Por intereses políticos se nombra Papa a un ermitaño llamado Pier da Morrone, con el nombre de Celestino V. Todo el mundo dudaba de su capacidad, incluso Jacopone, pero lo apoya junto con otros personajes importantes en la historia de Italia. Se funda una nueva orden: *Los Pobres Eremitas de Celestino*, que recoge todas las pretensiones de los espirituales que pasan a formar parte de ella.

Obligan a Celestino V a abdicar en 1294. Su sucesor es Bonifacio VIII. Este no reconoce la nueva orden y Jacopone se alía con una familia muy importante, la familia Colonna. Eran enemigos de Bonifacio VIII. Consideran ilegal su nombramiento porque no admiten la abdicación de Celestino V. Se firma un manifiesto en el que dan la excomunión al Papa. Se retiran a una fortaleza de los Colonna (Palestrina). La respuesta de Bonifacio VIII ante el manifiesto es la excomunión de todos y el asedio de la fortaleza. Son encarcelados. Desde la cárcel, Jacopone continua su dura polémica contra Bonifacio VIII y permanece allí hasta que este muere en 1303. El nuevo Papa lo libera y muere en 1306 en un convento.

Era un hombre rudo y violento. En su poesía aparecen estas características. Aparecen sátiras sobre Bonifacio VIII, al que acusaba de mundano y político. Representaba para Jacopone y los espirituales todo lo opuesto al modelo de vida cristiana que él entendía. Para Jacopone, la pobreza dedicada por San Francisco es la condición indispensable de la virtud cristiana. Sus composiciones están llenas de realismo porque utiliza las palabras más duras de la realidad y del lenguaje. No comprende las razones materiales de la vida humana y por eso usa el sarcasmo hacia todos los bienes materiales. Critica a los ricos ambiciosos, el deseo de fama y los vicios. Es misógino. Está en contra del uso artificioso de la cultura, de la palabra y de la filosofía.

La verdadera filosofía para él es la unión con Dios, la imitación de la vida de Cristo y la renuncia.

En sus poesías hay mucha comunicación. Muchas de sus composiciones tienen estructura de contraste, que es un diálogo.

### ***Literatura amorosa***

## **POESÍA**

### ***Escuelas Poéticas del Siglo XIII***

Había mucha influencia de la cultura y de la vida provenzal sobre la cultura italiana. Se leían muchos textos provenzales y además llegaron argumentos para sus composiciones de la vida en la ciudad o en las Cortes. Estas composiciones están escritas en una lengua que es una mezcla de provenzal y de los dialectos italianos de allí donde se encontraban.

Todo esto da lugar al surgimiento de trovadores italianos que continuaban componiendo en lengua provenzal

porque consideran que es la lengua poética por excelencia y no creen que su lengua materna sea adecuada para una lírica refinada.

La primera manifestación de poesía de tipo cortés en una lengua italiana y la primera experiencia poética original, ya italiana, tiene lugar en lo que se conoce como Escuela Siciliana. Es la primera escuela poética que se forma y consolida en Italia (Sicilia) en la Corte de Federico II de Suevia. Reúne a pensadores árabes, filósofos griegos y se hace rodear por funcionarios muy cultos, que son los que forman parte de esa escuela poética que llegó a alcanzar un gran nivel y una independencia de la poesía provenzal a pesar de que derivaba de ella.

Utiliza una lengua poética propia: Siciliano Ilustre. Se basa en el siciliano y está enriquecido por elementos italianos y, sobretudo, por las dos lenguas áureas del momento (latín y provenzal).

Crea una lírica amorosa propia a pesar de que los temas y reglas artísticas derivan de la literatura provenzal.

Los poetas de la Escuela Siciliana son todos de un alto nivel social. De hecho, son los propios funcionarios de la Corte o del Gobierno Imperial, y también fueron miembros el Emperador Federico II y sus hijos Manfredi, Re Enzo y Federico de Antioquía.

Son años de gran florecimiento político y cultural que hace que vengan poetas de otras partes de Italia. Estos llevan a cabo una poética común y la adaptan a una Corte lujosa, culta y refinada.

La poética de la Escuela Siciliana sigue el esquema fundamental de la poesía amorosa, entendida como homenaje caballeresco y cortesano hacia damas de alta condición social. Por tanto, se elabora una temática amorosa.

El centro es la mujer, que aparece ennoblecida y convertida en una figura ejemplar de la que no se busca ni su psicología ni su individualidad, sino el decoro ornamental en la poesía. La mujer siempre es la dueña de los sentimientos del poeta y en esto se aparta de la poesía provenzal, que consideraba a la mujer más misteriosa. No se le pide correspondencia de amor, sino piedad para que acepte los sentimientos del poeta. Esta idea se presenta desde varios niveles dando lugar a una casuística en la que los poetas destacan por la sutileza de sus razonamientos.

Para los poetas de la Escuela Siciliana, el primer paso de la naturaleza y de la trasgresión del amor lo sitúan en la visión de la mujer. Por ello, alrededor de la visión del objeto amado colocan todas las imágenes y metáforas imitadas de la poesía provenzal. También toman la comparación del objeto amado con animales, piedras, objetos de la naturaleza...

El tema central es la servidumbre del amor. A partir de este se elaboran variaciones: alegría, pena, esperanza... y dependiendo de estos, aparecen otros temas: lejanía, celos, miedo del poeta, los Malparlieri (cotillas o chivatos), nostalgia, la primavera, la partida, alabanza a la dama... Estos temas aparecen muy estilizados en su forma y su contenido y sin referencias externas de lugar ni tiempo. El deseo de ceñirse a unos cánones estéticos literarios de belleza, propios de una mentalidad cortesana, da lugar a un esquema unitario, compacto.

### **GIACOMO DA LENTINI:**

Considerado casi como el creador de la Escuela Siciliana porque es el miembro más antiguo y de más edad. Vivió en la primera mitad del siglo XIII. Fue notario imperial y, además, es importante su tarea poética porque se cree que fue el inventor del soneto. Destacan los sonetos en los que describe la naturaleza del amor. Toma parte en un debate literario (tenzone) en el que pensaba que el amor provocaba un gran placer y hablaba de la naturaleza del sentimiento.

## **PIER DELLA VIGNA:**

También participa en la polémica literaria sobre la naturaleza del amor. Fue un escritor de una grandísima cultura que conocía todas las obras y poetas provenzales, los clásicos latinos (Ovidio) y toda la cultura cisterciense del siglo XI. Trabajó en la Corte de Federico II como consejero del Emperador. También fue notario de la Cancillería Imperial, juez, representante de la autoridad Imperial en territorio bizantino y primer Canciller de la Corte Imperial.

Lo acusan de traición y lo encarcelan. Muere en la cárcel rodeado de misterio.

Se conservan canciones, sonetos y cartas en latín y en lengua autóctona, que constituyen un modelo de la retórica medieval. También escribió una sátira en contra de la corrupción del clero.

## **FEDERICO II:**

Contribuye con modestas composiciones, más como deber que como inspiración verdadera. Era políglota (latín, siciliano, alemán, francés, griego y árabe). Era un ilustrado, enciclopédico. Escribió varios libros sobre cetrería. Era también naturalista y experimentador.

## **RE ENZO:**

Hijo de Federico II. También participa en la Escuela Siciliana y tiene más inspiración que su padre. Siempre se había sentido muy atraído por la poesía. En cuanto a política y guerras fue el más valiente de todos los hijos de Federico II. Se le llama así porque llegó a ser rey de Cerdeña. Fue capturado por los güelfos de Bolonia en 1249, en la batalla de Fossalta. Muere en la cárcel en 1272. Están documentadas las visitas que recibió de hombres de cultura de la ciudad y de poetas. Uno de los más frecuentes fue Guido Guinizelli. Se cree que estos contactos introducen la poesía siciliana en Bolonia. El centro poético se traslada al Norte.

## **CIELO D'ALCAMO:**

Tanto su figura histórica como su nombre son inciertos. Se le conoce como autor de una única composición (*Contrasto*) que está escrita entre 1231 y 1250. Es un diálogo de 32 estrofas que parece ser la obra de un juglar, porque el lenguaje es más popular, alejado de lo que se conoce como Siciliano Ilustre. Esto ha hecho pensar que no pertenece a la Escuela Siciliana. Es uno de los textos más antiguos que existen en lengua vulgar. En esta composición se contraponen las formas áureas y las ilustres de la poesía siciliana, en un tono cómico. Parece ser que estaba destinado a una recitación cantada.

El dominio retórico del autor es muy bueno y revela que conoce las formas lingüísticas y retóricas de tipo cortés y de su lenguaje; además utiliza elementos como el deseo sexual, la mentira, la agresividad e incluso pequeñas escenas de la vida cotidiana. Todo esto hace que sea muy original e importante.

## ***Poesía de transición o Siculo-Toscana***

Es la poesía que se da en Toscana. Era una zona muy desarrollada debido a la riqueza económica, a su vitalidad política y a su desarrollo cultural. Ahí se desarrollan los *comune*. Se desarrollan las relaciones exteriores.

La poesía amorosa se desarrolla en esta zona. La lectura de los últimos poetas provenzales, que eran más espirituales e intelectuales, da lugar a una ampliación de la temática amorosa, puesto que se desarrollan formas más complejas y espirituales que preparan el camino para el desarrollo posterior del dolce stil nuovo.

En literatura se introducen elementos de la vida cotidiana, por eso introduce todavía temas amorosos, pero

también políticos, sociales... Se origina un desarrollo de la poesía cómico–realista y de la poesía moral. Se cultivan las crónicas, por lo cual se desarrolla la prosa. Desarrollo también de la novela.

La vida en las ciudades, con las luchas de clases, las luchas políticas, las exigencias de una nueva clase burguesa y el enriquecimiento cultural, da lugar al aumento de temas literarios. Los autores empiezan a ocuparse también de retórica, moral, política, ciencia... (no sólo temática amorosa).

### **GUITTONE D'AREZZO (1235):**

Es uno de los exponentes de la poesía siculo–toscana. Fue güelfo y vivió exiliado. Sufrió una crisis espiritual y entró en una orden religiosa. Esto cambió toda la orientación de su poesía. Había escrito poesía de tipo amoroso pero fue el primero que introdujo otros temas. Su poesía se vuelve de corte religioso. Se cree que fue el inventor de las laudas.

### **CHIARO DAVANZATI:**

Es importante porque en él se dan todas las escuelas literarias del siglo XIII, es decir, con su poesía se asiste a la evolución de la literatura italiana de los orígenes: corriente provenzal----- poesía siciliana poesía de inspiración política y social dolce stil nuovo.

Sus líricas son de tipo amoroso y político y también en sus poesías aparece ya reflejada una mujer espiritual que será propia del stil nuovo.

### **COMPIUTA DONZELLA:**

No se sabe si de verdad existió o fue un pseudónimo. Sólo se conservan tres sonetos. Según los que la citan, es importante porque fue la primera poetisa siciliana. Hace poesía de tipo amoroso desde el punto de vista de la mujer. Introduce elementos provenzales y del stil nuovo.

### ***Il Dolce Stil Nuovo***

Es 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.

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).

### **GUIDO GUINIZZELLI:**

Fue el iniciador de este movimiento. Era un poeta boloñés que además era juez y asesor del Ayuntamiento de Bolonia, era gibelino y tuvo que exiliarse. Murió en el exilio. Su *Canción bando* incluye los temas del stil nuovo.

–*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. 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 confluir, 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 Guinizzelli 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:**

Nació en el seno de una familia rica y poderosa de la parte de Güelfa Blank, en Florencia (1250 aprox.). Al igual que su gran amigo Dante, participó de una manera muy activa en la vida política de la ciudad, llegando a formar parte, incluso, del Consejo General de Florencia. 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 con el mundo de la naturaleza.

Elimina 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 DA PISTOIA:**

Nació en Pistoia (Florenia) en 1270. Muy preparado culturalmente, estudió Derecho en la Universidad de Bolonia y realizó múltiples viajes. En 1300 es exiliado de su ciudad junto con muchos otros güelfos negros. En su regreso en 1306 ejerció como juez y como profesor de Derecho de la Universidad de Siena. Ya en 1332 vuelve a su ciudad natal donde muere a principios de 1334.

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 Pistoia.

### **DANTE ALIGHIERI:**

Es la figura más representativa del Stil Nuovo. Nació en Florenia en 1265. 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 Donati y se casa con ella a los 20. Tiene 3 o 4 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 Florenia. Dentro de este grupo intentó llevar a cabo una política equilibrada y una política de defensa de autonomía de la ciudad de Florenia 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 Florenia). En 1300, año en el que se hicieron muy importantes las relaciones de Florenia 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 Florenia.

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 Florenia y ya se había aliado con los güelfos negros. Empieza una persecución contra los güelfos blancos. Dante está de viaje regresando a Florenia 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 *Divina Comedia*, 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 Rávena, donde muere en 1321.

### ***Obras de Dante***

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 guítoniano. 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 dulce 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 nova*: Contiene algunas de estas composiciones juveniles, sobretodo 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 hacia 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. Tiene mucha simbología. Nombra a los fidelli d'amore. Es una obra muy medieval. Dante tiene muchas visiones que escribe en la obra. Cuando acaba la obra, empieza a tontear con otra dama: la filosofía.

Novedades de *La vita nova*:

- 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 Nova*, Dante se dedicó a una vida disipada. Se interesa por la política y por ampliar sus

conocimientos culturales (filosofía, literatura, teología) y aumenta su producción poética con nuevas poesías inspiradas en nuevos temas y experiencias. Empieza a innovar: lleva a cabo una *tenzone* (género típico de la Edad Media que era una disputa literaria de tipo jocoso): *Tenzone con Forese Donati* es ficticia. Dante escribe tres sonetos y Forese tres más. Cada uno lleva a cabo una disputa según la técnica medieval del reproche y se escriben acusaciones recíprocamente.

Estas composiciones son el resultado de la poesía jocoso–realista típica de la época y, por lo tanto, es un estilo propio de la literatura jocosa.

–*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: TROBAR CLOUS (son composiciones herméticas con un mensaje poco claro. Dante se basa en formas métricas inusuales, 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 trat.); alabanza de la sabiduría porque acerca el hombre a Dios (tercer trat.); 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 sobre 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 mendicales 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 interprete 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 Lete 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 Quatrivium, 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 teológicas). 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.

## **IL TRECENTO**

### **PETRARCA:**

Francesco de Petrarca nació en Arezzo el 20 de Julio de 1304. Pertenecía a una familia de exiliados florentinos de parte blanca. Su familia viajó mucho y se trasladó a Provenza en 1312 donde su padre trabajó en la Corte Papal de Avignon. Estudió allí las artes del Trivium y a temprana edad (12 años) empezó la carrera de derecho en la Universidad de Montpellier. Se trasladó a Bologna para acabar sus estudios, pero cuando su padre muere, abandona la carrera y se dedica a la poesía.

Regresa a Avignon y conoce a Laura, la persona que es el centro de su obra más importante: *El Cancionero*, que es una colección de poesías, casi todas inspiradas en Laura. La conoce en una iglesia en Avignon el 6 de Abril de 1327 (ella muere por la peste el 6 de Abril de 1348). Laura puede ser una persona real o el símbolo de todo el deseo terrenal que tiene en sus composiciones. Petrarca va a estar entre dos mundos (Edad Medieval y Edad Renacentista).

Lleva una vida mundana. Entra en el círculo de los Colonna y empieza a trabajar con ellos, primero con el obispo Giacomo Colonna y después con el hermano de este, el cardenal Giovanni Colonna. A partir de aquí, empiezan a sucederse una serie de viajes con misiones diplomáticas para los Colonna. Son los años con más presencia mundana de Petrarca. En Roma, el 8 de Abril de 1341, le hacen un examen en el Capitolio, en el que debe recitar un fragmento de su obra *África*, y el rey de Nápoles lo corona poeta con la corona de laurel (poeta laureado). Esta coronación señala el momento culminante de su vida mundana y de sus aspiraciones terrenales.

En 1343 empieza a sufrir una crisis. Su hermano se hace monje cartujo. Además, Italia está cayendo económicamente. Surge una especie de visionario utópico que pretende restablecer el antiguo equilibrio de la Roma antigua. Petrarca confía en este proyecto, pero fracasa y le hace caer en una nueva crisis. En 1348 muere Laura y también su protector Giovanni Colonna. Busca el servicio de un nuevo señor y escoge el menos adecuado: un señor de Milán llamado Giovanni Visconti. Al final decide irse a la República de Venecia en 1361, aunque sigue manteniendo relaciones con los Visconti. Aquí recibe ataques de un grupo de filósofos averroístas. Él les contesta. Petrarca decide marcharse a un pueblo al lado de Padua, Arquà. Aquí finalmente puede tener una vida de retiro, trabajo, composición. Aquí hace una última ordenación de *El Cancionero* y muere el 19 de Julio de 1374.

Petrarca, como Dante, hizo una vida de exiliado, pero nunca sintió ese compromiso con la ciudad como lo sintió Dante. Petrarca es más cosmopolita, tiene una mentalidad más abierta. No tiene los mismos valores que Dante. Le importa más una vuelta al pasado grande de Italia. Además, deseaba la pureza primitiva de la religión y, al igual que Dante, una Italia más unida o, al menos, que hubiera alianza entre los feudos y entre las ciudades de manera que quedara garantizada la estabilidad y la paz.

En cuanto a la cultura, se da cuenta de los límites de la filosofía escolástica (modelo educativo del momento)

y defiende una cultura más abierta al mismo tiempo que una religiosidad más íntima. Con Petrarca se abre el camino para una renovación social y espiritual del hombre. Sin embargo, Petrarca no llega nunca a superar la crisis. Va a vivir una situación de conflicto consigo mismo y con sus aspiraciones.

Los temas que anticipa y que se retoman en el Humanismo son: el deseo de fama, el ideal de los estudios clásicos, el perfeccionamiento moral, la aspiración a la Restauración del mundo clásico. Otro elemento que también anticipa es que Petrarca concibe la figura del literato como la de un ser libre que es capaz de expresar ideas y conceptos mejor que el resto de los hombres. Es por ello que piensa que el escritor tiene que estar por encima de las luchas sociales y políticas para poder expresarse libremente. Lo ideal para él era no estar apoyado a ningún señor feudal ni Corte. Con Petrarca la poesía se aleja de la subordinación medieval de la teología y adquiere un carácter más individual.

### ***Obras de Petrarca***

De sus obras se sabe la fecha en que las comenzó pero no la final porque era un perfeccionista y las escribe y retoca toda la vida.

\* OBRAS LATINAS: Destaca el culto por la antigüedad clásica. Con ese culto escribe su composición *África* que la empieza hacia 1338–1339. Se trata de un poema en latín, formado por nueve libros, escrito en hexámetros y que narra la segunda Guerra Púnica y la destrucción de Cartago siguiendo el relato de Tito Livio pero imitando el estilo de Virgilio. Esta obra la reelabora constantemente, de manera que está por completar en los libros cuarto, quinto y noveno.

Aparecen también otros temas típicos de Petrarca: su admiración hacia la Roma antigua, la fugacidad de la fama, la caducidad de todos los bienes terrenales y el destino infeliz de los hombres que caminan constantemente hacia la muerte.

–*De viris illustribus*: Esta obra se centra en los escritores clásicos. La empieza en 1338 y escribe una serie de biografías de romanos ilustres desde Rómulo hasta César, aunque tenía proyecto de añadir más antiguos, hasta Adán. Junto con *África* esta obra tenía que ser una celebración histórico–científica de la grandeza de la Roma clásica, pero introduce los temas que le preocupan y aparecen por lo tanto reflexiones sobre la caducidad de la vida, el triste destino del hombre y también introduce meditaciones autobiográficas que comparaban los hombres clásicos con el hombre moderno.

–*Rerum memorandum libri*: También queda incompleto. Son unas historias contadas de manera anecdótica y agrupadas según los temas. La empieza en 1344. Tanto esta como la anterior hacen una especie de historiografía en prosa latina.

–*De vita solitaria*: Está escrita en dos libros. La empezó en 1346 y la acabó en 1356 aunque la sigue retocando durante toda la vida.

–*De otio religioso*: La empieza en 1347 pero no tiene fecha de final. Hace una defensa del retiro espiritual.

Estas dos últimas obras son importantes porque en ellas se comprende la personalidad de Petrarca. Nacen por el mismo deseo de introspección religiosa y ambas desarrollan el tema de la superación de los bienes mundanos sentida como deseo de pureza y de paz. Pero también aparece la exaltación de la libertad entendida como exaltación de una vida libre de preocupaciones cotidianas, exaltación de la soledad, pero soledad entendida como deseo de ocuparse de la meditación literaria y del estudio.

–*Bucolicum carmen*: son doce églogas latinas que Petrarca comienza en 1346 y completa en 1357. En estas églogas expresa el ideal humanista de aspiración a la fama y de admiración hacia la poesía. Al mismo tiempo expone la idea de la fe y de la meditación religiosa que debe superar el deseo de las cosas mundanas y que



debe conducir a la paz de la contemplación de Dios y al amor de todo lo eterno.

También escribió unas obras de tipo polémico: *Invective contra medicum* (1352–1365) y *De sui ipsius et multorum ignorantia* (1367) en la que está en contra de los filósofos averroístas. Son obras importantes porque con ellas se conoce el pensamiento de Petrarca, su cultura e incluso el por qué de su posición negativa en contra de la filosofía imperante en su tiempo. Además asienta las bases de una nueva filosofía más humanizada y moderna.

–Otra obra importante es *De remedus utriusque fortunae*. Tuvo mucho éxito hasta el siglo XVII. La compone entre 1354 y 1356. Se trata de una serie de diálogos con figuras alegóricas que tienen lugar entre la razón, la alegría y la esperanza por un lado y, por otro lado, la razón, el dolor y el temor. Estos personajes se dan consejos sobre el modo de comportarse. El tema central es el problema de la felicidad humana y Petrarca busca una solución que no encuentra, con lo cual se acerca a un pesimismo de tipo estoico. La obra tiene un tono pesimista.

#### \*CARTAS:

–*Epistolae metricae*: son unas cartas en rima. Las compone pensando en la publicación. Reflejan muy bien su vida interior, su crisis personal. Son 66 cartas escritas en hexámetros y recogidas en tres libros. Las compone entre 1331 y 1363.

–*Familiarum rerum libri*: (las familiares) Están recogidas en 24 libros. Las dirige a su familia y confiesa su crisis, su filosofía...

–*Senilium rerum libri*: (las seniles) las escribe en su madurez. Son 17 libros.

–*Posterioritati*: es una carta dirigida a la posteridad.

–*Sine nomine*: son 19 cartas que no tienen destinatario.

–*Epistolae variae*: tienen destinatario. Son de temas diferentes.

Petrarca tenía un afán de dar a conocer las cartas que había escrito. Les da una forma literaria perfecta, las ordena. A veces transformaba dos o más en una sola. Hay unas cartas dirigidas a personajes del pasado: Virgilio, Séneca, Cicerón, Homero.

A pesar de haber elaborado mucho las cartas, en ellas se notan los estados de ánimo por los que pasa, sus preocupaciones: el sentimiento de la vanidad de las cosas terrenales, el paso veloz del tiempo, la nostalgia de un pasado clásico opuesto a un presente en decadencia, el amor hacia una vida libre, retirada y solitaria frente a la vida en las Cortes o ciudades, y el contraste entre religión y tentaciones mundanas, y el placer y tormento del amor.

–*Secretum*: escrita en latín, redactada entre 1342 y 1343 y retomada entre 1353 y 1358. Es un diálogo en tres libros que mantienen Petrarca y San Agustín en presencia de la figura alegórica de la verdad. La verdad no interviene pero indica que todo lo que se dice es verdad. Se trata de una confesión de Petrarca a San Agustín. Escoge a este porque escribió unas confesiones en las que cuenta como pasa de la vida mundana a la vida espiritual.

En el primer libro se pone de manifiesto la naturaleza de la enfermedad espiritual de Petrarca, su falta de voluntad para seguir el camino de la virtud y para rechazar las tentaciones mundanas.

En los libros segundo y tercero, hace una defensa de las dos pasiones que lo dominan: el deseo de fama y el

amor por Laura. San Agustín le dice que el amor a la fama lo distrae del amor a Dios y a todo lo celestial y lo aparta de la verdadera inmortalidad que es la salvación del alma a través de la religión. Sobre el amor a Laura le dice que a pesar de su apariencia honesta de ascenso hacia Dios, en realidad es un amor pecaminoso, sensual que lo aleja de Dios. San Agustín continua diciéndole que la pasión amorosa es la que lo lleva a la desesperación, a la debilidad frente a la vida religiosa.

Es un libro que no tiene solución al igual que su crisis.

–La obra más importante de Petrarca es *El Cancionero* [*Rerum Vulgarium Fragmenta*: lo titula así en su última ordenación.] Son 366 composiciones (317 sonetos, 29 canciones, 9 sextinas, 7 baladas y 4 madrigales). Empieza su composición muy joven, alrededor de 1330, pero se extiende a lo largo de toda su vida y, por lo tanto, es paralela y contemporánea a la redacción de sus obras latinas. Es el resultado de un trabajo intenso, central en la actividad de Petrarca y, al mismo tiempo, es la muestra de su seguridad en el valor de estas composiciones.

De las poesías de juventud que publica en 1336, pasa a dos colecciones que publica en 1358 y 1373, hasta la ordenación definitiva, poco antes de su muerte.

La tradición la divide en dos partes en base al amor que siente por Laura: En vida de Madonna Laura (desde la primera hasta la 263) y En muerte de Madonna Laura (desde la 264 hasta la 366).

El orden que da Petrarca es de tipo cronológico y tiene que ver con el desarrollo del amor sentido hacia Laura. Laura es el tema central del *Cancionero* pero también aparecen otros temas en otras composiciones que están relacionadas con la vida de Petrarca. Hay composiciones dedicadas a amigos o protectores, otras en las que se lamenta por la muerte de otros poetas, o en las que expresa sentimientos e ideales civiles, políticos y morales, como sucede en la canción *All'Italia*. También tiene sonetos polémicos en contra de la Curia Pontificia a la que acusa de corrupta y de apartarse de la religiosidad primitiva.

Todo *El Cancionero* está lleno de poesías llenas de inspiración, de elocuencia poética solemne, composiciones construidas de una manera artística compleja. Son importantes por la profundidad de algunos temas típicos de la cultura de Petrarca y de su ideología, además están influidos por sus estados de ánimo.

Los temas que destacan son la exaltación de la antigua Roma y de su civilización, el orgullo de aquella herencia, la aspiración a una paz entre las ciudades y los príncipes italianos, la comparación pesimista entre la plenitud del mundo clásico frente a la decadencia de su presente y su ignorancia. También hace una crítica a la Iglesia, a la que califica de corrupta, para que vuelva a su originaria espiritualidad. Todos estos temas enriquecen la complejidad del *Cancionero* e incluso se relacionan con la temática amorosa central porque se pone de manifiesto el contraste entre realidad y deseo y también el sentimiento de crisis de la sociedad contemporánea, el sentimiento de falsedad de los bienes que llevan al pecado y que son caducos..., todo ello frente a la paz religiosa, a la virtud y a la sabiduría.

El amor hacia Laura es el amor hacia una mujer pero al mismo tiempo es símbolo de la tensión con respecto a todo lo terrenal. Por eso, Laura se convierte en el símbolo de todo lo que el poeta quiere en la vida terrenal, representa una gran perfección, pero también es caduca, mortal, esto la contrapone a los bienes espirituales y celestiales. Laura también representa la dificultad de posesión y, por lo tanto, es esa mujer inalcanzable que hace que el poeta oscile entre varios sentimientos.

Petrarca representaba poéticamente su mundo interior mediante un proceso artístico refinado y complejo que hereda de la tradición anterior. Su técnica alcanza una fluidez elegante y refinada y llega a utilizar procedimientos expresivos muy complicados. Usa mucho las metáforas, los símbolos mitológicos, las contraposiciones y los juegos de palabras con el nombre de Laura.

*El Cancionero* es un ejemplo de perfección lingüística y estilística y la expresión de un rico y atormentado mundo interior y de un conocimiento profundo de los sentimientos.

–*Los Triunfos*: Está escrito en lengua italiana, en versos (tercetos dantescos) y lo compuso en los últimos años de su vida. Es una obra incompleta. Conserva las formas enciclopédicas medievales. De hecho, es una obra muy medieval y también se nota el culto hacia la forma perfecta, al estilo de los clásicos. Se divide en seis capítulos encadenados entre ellos: *El triunfo del amor*, *El triunfo de la castidad*, *El triunfo de la muerte*, *El triunfo de la fama*, *El triunfo del tiempo* y *El triunfo de la eternidad*. Cada uno triunfa sobre el anterior (la castidad sobre el amor, la muerte sobre ambas, la fama sobre la muerte...).

Petrarca intenta adecuar esos temas a un tratamiento estilístico clásico, está muy vinculado en el Humanismo posterior; pero este esquema clasicista hace que la obra se quede muy rígida y, por eso, incluso los sentimientos autobiográficos quedan muy limitados. Los versos más logrados son los que hablan de la muerte de Laura. En estos, Petrarca ha alcanzado la perfección y la serenidad interior y consigue una poesía delicada e intimista. Es por ello que la crítica considera que en *El triunfo de la muerte* es donde Petrarca alcanza su máximo desarrollo.

### **PROSA DEL SIGLO XIII**

Durante este siglo se manifiesta un gran desarrollo de los escritos en prosa que atestiguan el esfuerzo de elaboración cultural de los nuevos grupos de intelectuales. En un principio escriben en latín. Uno de los escritores más importantes en latín es Brunetto Latini (maestro de Dante). Les interesan los escritos de retórica.

Además de las primeras obras, empiezan a traducirse muchas obras, es decir, se vulgarizaban obras latinas y francesas. Algunas de estas obras son de carácter científico, didáctico, hagiográfico (obras morales que hablan de la vida de santos). Todas estas obras utilizan un recurso llamado exempla. A los exempla se les atribuía un valor pedagógico muy importante.

Uno de los primeros libros que se traducen es *El Libro de los siete sabios*. Este libro francés, de origen hindú, es uno de los ejemplos de novela en serie. Los exempla o cuentos están organizados por un marco que los justifica y que da lugar a ese orden.

La literatura francesa influye en la italiana y, por eso, son muy importantes las traducciones de las leyendas épicas derivadas del mundo clásico (Troya y Roma). Se les llama El ciclo de los caballeros antiguos. Son muy famosas en francés las obras *Roman de Troie (Istorieta troina)* y *Li fét des Romains (Fatti di Cesare)*. En estos casos la traducción no es fiel, sino que son adaptaciones libres. También se vulgarizan mucho las Leyendas caballerescas carolingias y bretona (sobre Carlomagno y sobre Arturo y los caballeros de la tabla redonda): *Aventuras de Tristan e Isotta*, (cuyas traducciones más famosas son: *Il Tristano veneto* y *Tristano riccardiano*) y *Tavola ritonda*.

–*Milione*: es el libro más famoso de la literatura del siglo XIII, aunque no se puede catalogar dentro de ningún género concreto porque contiene rasgos de crónica, relato de viajes y de tratado histórico-geográfico. Milione es el nombre que recibe la narración que hizo Marco Polo de sus viajes por China. Cuando vuelve, participa en una guerra y lo encarcelan. Allí coincide con Rustichello da Pisa, que era un autor importante de novelas que escribía en la lengua de moda en ese momento: la lengua oil (lengua literaria de cultura). Marco Polo le cuenta su viaje. Rustichello se dedica a transcribir de manera fiel todo el relato oral que le hace Marco Polo, y surge así la obra que en un primer momento se llamó *Le divisament dou monde (La descripción del mundo)*. La elección de la lengua oil para escribirlo está relacionada con la experiencia de Rustichello, pero además con el deseo de ambos de hacer circular el libro a un amplio sector de público.

Cuando liberan a Marco Polo y vuelve a Venecia en 1294 se ocupa de la difusión del libro que fue transcrito y

traducido a varias lenguas. Se conservan 150 manuscritos. A partir del siglo XV hay muchas ediciones.

El título con el que se conoce el libro (*Milione*) se corresponde con el apodo de la familia de Marco Polo (Emilione). Este título ya aparece en un manuscrito toscano de principios del siglo XIV. Se ha traducido a muchas lenguas, incluso al latín.

Empezaba con un Prólogo en el que se narraba la aventura personal de Marco Polo, y donde se resalta lo excepcional de esa aventura. El libro se divide en capítulos, con títulos que resumen los contenidos de cada uno. Describe los países que ha visitado y relata los hechos que ha presenciado. Describe también la Corte de Kublay Khan de una manera muy extensa.

La importancia del libro de Marco Polo es que es una narración real pero se transforma en un componente importantísimo de la imaginación europea porque el mundo europeo se dio cuenta de que existía un horizonte mucho más extenso, es decir, se abre la cultura, ya no se queda reducida al ámbito europeo.

### **NACIMIENTO DE LA NOVELA**

El uso de los exempla, que se utilizan en la literatura moral, da lugar a un uso de formas narrativas breves. Es por ello que se traducen y se adaptan numerosas obras que utilizan narraciones y exempla dentro de un marco o situaciones más amplias. Este uso da lugar a un repertorio que se utilizará posteriormente en las novelas italianas. Empieza así a desarrollarse lo que se conoce como novella. Para este desarrollo es importante el conjunto de leyendas populares y también los cuentos orales que eran típicos en las reuniones sociales y representaban el gusto por la palabra. Conforme pasa el tiempo, se trata de un gusto más refinado y más alejado del vínculo moral.

La total autonomía con respecto a esa función moral y pedagógica de las formas narrativas breves aparece ya en una colección de novelas que se llama Novellino. Son de origen y ambiente florentino. Son unas 100 novelas. La primera redacción fue entre 1280 y 1300. Se cree que son obra de varios escritores y que fueron recogidas por un recopilador florentino. Las fuentes son muy variadas: francesas, provenzales, latinas... Por todo ello, la presencia de temas feudales y caballerescos es constante. Aparecen adaptaciones o versiones de historias de tipo cortés de la historia más antigua y también algunos exempla y personajes muy conocidos en ese momento.

Todas las historias las introducen por el deseo de aleccionar al público en el comportamiento cortés y aristocrático.

### **BOCCACCIO:**

Nace en Florencia en 1313. Hijo ilegítimo. Su padre, Boccaccio d'Aquilino, era comerciante. Estudia en Florencia pero en 1325 su padre lo envía a Nápoles para que aprenda el negocio mercantil y bancario y para que estudie derecho. Allí tiene acceso a la Corte y entabla amistad con familias nobles y burguesas. Se siente atraído por la literatura. En el ambiente cortesano conoce a famosos e intelectuales que le sirven de guía. También le influye la literatura francesa y se siente muy atraído por los autores clásicos, como Ovidio. Su literatura es heterogénea e innovadora. La etapa napolitana es la más fiel. Identifica Nápoles con la juventud y con su ideal de vida refinada cortés y libre. Pero en 1340 la banca quiebra y debe regresar a Florencia. Allí desempeña cargos públicos ocasionales y mal pagados.

A partir de 1349, los problemas económicos se agravan y tiene una vida marcada por la desilusión y las circunstancias del momento. En este último periodo continúa trabajando, componiendo obras eruditas, estudios filológicos y participando activamente en esa cultura erudita y humanista que se está formando. Tiene una crisis de valores y religiosa. Incluso quería quemar el *Decamerón* pero Petrarca le convenció para que no lo hiciera. Intenta regresar a Nápoles pero no lo consigue y se vuelve a desilusionar. Se queda sus últimos

años en Florencia y Certaldo, donde muere el 21 de diciembre de 1375, un año después que Petrarca.

### *Obras de Boccaccio*

Están divididas en dos periodos: el napolitano y el florentino. En todas aparece la figura de Fiammetta, que representa la síntesis de la experiencia amorosa juvenil de Boccaccio. Fiammetta quería ser una persona importante.

–*Rimas*: son la primera experiencia poética, en su juventud. Es por ello que tiene como punto de partida los estilos precedentes y se basa en los stilnovistas, sobretudo en Guido Cavalcanti, Dante y Cino da Pastoia. Pero esta influencia es más bien externa y está reducida al tema de la alabanza de la mujer y al tipo de lenguaje utilizado.

–*Caccia de Diana*: es un poema en 18 cantos escritos en tercetos (influencia de Dante). Con el pretexto de describir la caza lo que hace es exaltar a las mujeres más bellas de Nápoles y la potencia del amor porque libera al hombre de su condición animal.

–*Filostrato*: (vencido por el amor). Es de 1335. Utiliza la octava como estrofa, que era la utilizada en los cantares populares. Quiere darle dignidad literaria y artística. Es una historia épica inspirada en el *Roman de Troie*, del cual toma un episodio. Canta la historia de un gran amor y una traición. Boccaccio se identifica con el personaje vencido por el amor. La originalidad de la obra radica en el tratamiento psicológico de los personajes.

–*Filocolo*: significa fatigas de amor según una equivocada etimología. Es muy importante porque supone la primera novela moderna de la literatura italiana. Además es la primera obra narrativa de Boccaccio. Cuenta una historia que pertenece a una fábula popular. En el prólogo dice que la escribe por encargo de Fiammetta para que fuese conocida la historia de los amores de Florio y Blancaflor. Boccaccio es bastante fiel a la fábula pero amplía los episodios, introduce digresiones eruditas y añade alusiones autobiográficas. Se autorrepresenta en varios personajes y habla de sus orígenes, de Fiammetta y de la Corte napolitana.

La obra recibe muchas influencias: Dante, Stil Nuovo, cantares populares, Ovidio (temática erótica y metamorfosis), Virgilio, Lucano, Andrea el Capellán (cuestiones sobre el amor), retórica latina y retórica medieval. Es una obra donde converge toda la cultura de Boccaccio. A veces el tono oscila demasiado a causa de tantas influencias, pero aun así es una obra juvenil en la que se notan las características que desarrollará más tarde, como por ejemplo, el que sea una narración muy interesada en las situaciones que describe y en la psicología de los personajes.

–*Teseida*: (1340–1341). La idea de Boccaccio da un cambio. Se propone crear un poema en lengua vulgar al estilo del género épico clásico. Por eso el título, la división en doce capítulos (igual que la *Eneida* de Virgilio) y el compromiso cultural que demuestra en toda la composición. La estructura épica aparece como marco para una historia de amor que en el fondo es su propia experiencia biográfica. Hace una carta-prólogo dirigida a Fiammetta en donde le dice esto.

El argumento central debía ser la narración de las guerras victoriosas de Teseo, rey de Tebas, contra las amazonas (a las que gana y se casa con la reina Hipólita) y contra Creonte (al que también gana). Esto sólo le ocupa dos libros porque lo que en un primer momento aparecía como un argumento secundario acaba convirtiéndose en el centro de la obra. Por todo ello, el intento épico de la obra no alcanza la meta que se había propuesto y el análisis psicológico no llega a ser tan agudo como en las obras anteriores. Buena parte de la crítica ha considerado esta obra como una regresión respecto a *Filocolo*, pero algunas narraciones son propias de su estilo.

–A partir de aquí empieza la producción en Florencia. Se nota cambios en su estilo porque le influye la

literatura toscana y el nuevo ambiente aristocrático, y su literatura se vuelve más atenta a la representación contemporánea. Es una literatura más realista.

–*Comedia delle ninfe fiorentine*: Es un ejemplo de esa literatura atenta a la realidad. La escribe entre 1341–1342. Los copistas del siglo XV la llamaron *Ninfale d'Ameto*, que es como se conoce ahora. Es una novela muy extensa (50 capítulos) en la que hay una mezcla de prosa y verso.

Un rústico pastor llamado Ameto, que representa la humanidad primitiva, se enamora de una ninfa –Lia– que es el símbolo del amor que ennoblece el alma. Ameto escucha la historia de los amores de siete ninfas que representan las virtudes teologales y cardinales. Al final él puede contemplar a Venus.

Es evidente la alegoría cristiana del ascenso del hombre desde la ignorancia a la verdad a través de la virtud. Esta alegoría tiene la influencia de la literatura moralista toscana. La alegoría cristiana se queda más como un propósito externo porque aparecen demasiadas referencias paganas (historias, personajes, erotismo...). Estas historias que escucha Ameto son el marco que utiliza para introducir otras historias narradas en las que él cuenta sucesos o personajes de Florencia. Su prosa aquí gana realismo.

–*Amorosa visione*: (1342–1343) Es un poema alegórico didáctico en el que se narra un viaje de purificación que el poeta realiza en forma de visión y acompañado por un guía. En este viaje, el poeta contempla una serie de triunfos que son: de la sabiduría, de la gloria, de la riqueza, del amor y de la fortuna. Es muy evidente la influencia de Dante en cuanto a la idea del viaje y por la estrofa utilizada (tercetos encadenados o dantescos). Es la obra más fría de Boccaccio, la menos lograda, pero su importancia radica en que es el último de los escritos moralistas de Boccaccio y también el último de los escritos con esquema alegórico. Además representa el precedente más inmediato de los *Triunfos* de Petrarca.

–*Elegia di Madonna Fiammetta*: (1343–1344). Es el fruto más maduro de Boccaccio como escritor de prosa antes del *Decamerón*. Se divide en nueve capítulos. En esta se narra en primera persona la historia de Fiammetta y su infeliz amor. Los rasgos autobiográficos aparecen narrados de una manera alejada del escritor y de una manera más madura al situar toda la confesión en el punto de vista de la otra parte. Este recurso es muy original.

–*Ninfale fiesolano*: Considerada como una pequeña obra maestra en la producción de Boccaccio. Es un poema inspirado en las *Metamorfosis* de Ovidio y lo que hace Boccaccio es explicar, con la historia de amor de los dos protagonistas, el origen de los nombres de dos ríos (El Áfrico y La Mensola) y el origen de dos ciudades (Fiesole y Florencia). La fábula narrada es sólo un pretexto para contar una trágica historia de amor. Boccaccio demuestra toda la sensibilidad al hablar de los sentimientos, de los afectos familiares, de la maternidad... Desde el punto de vista formal, esta obra pertenece al género idilio–mitológico que tendrá una influencia muy notable en la literatura del siglo posterior y en el desarrollo del género pastoril (*Ambra* de Lorenzo de Medici y *La stanze* de Angelo Poliziano).

–*Decamerón*: (1349–1351). En la introducción narra la peste de una manera inmediata. Es una obra muy realista. Lleva por subtítulo *Prencipe Galeotto* (personaje de la novela cortés titulada *Lancelot*, que hace de intermediario entre los amores de Lancelot y la reina Ginebra), y por eso Boccaccio lo transforma en el símbolo de su deseo por complacer a las mujeres a quienes él les dedica la obra. Esto lo toma de la tradición retórica pero le da un significado muy novedoso porque él escribe una obra que ofrece una ocasión de evasión y también un modelo de vida más libre, todo ello respondiendo a las expectativas de un público que culturalmente estaba marginado. Las mujeres representaban un público mucho más extenso y, por ello, se centra en ellas para acercarlas a la literatura. Además eleva el estilo de lo que narra con referencias constantes a la cultura medieval y a la clásica.

El título hace referencia a la estructura y al carácter de toda la obra. Era un recurso medieval enlazar todas las narraciones a través de un argumento–marco. Sigue la tradición de los exempla. La materia que introduce

hace que aparezca una inmensa galería de personajes, ambientes y situaciones. Se presenta la burla, el heroísmo, el amor cortés y el amor sensual y todos los sentimientos de la vida cotidiana (pobreza, gloria...). No hay una dispersión, sino que está toda unificada por un diseño unitario como es la estructura, argumento, la distribución por jornadas... Los temas que aparecen frecuentemente tienen que ver con las fuerzas que rigen el mundo: la fortuna, el amor y el ingenio.

Lo que más llama la atención es la atención que Boccaccio presta a la realidad (es fiel a la realidad que lo rodea). Relacionado con esto aparece el tema de la fortuna que, para Bocc, aparece concebida desde un punto de vista mundano y sin ninguna lógica providencial, por lo tanto, reducida a una medida humana y habiendo desaparecido toda referencia trascendental. Se puede cambiar el destino, la fortuna debido al ingenio [ingenio "fortuna] que es la capacidad de los hombres para no dejarse arrastrar por la fortuna y continuar actuando hasta que exista una ocasión favorable que devuelva la estabilidad a los personajes o que incluso mejore su situación.

Otro aspecto de la realidad es el amor, que aparece tratado como un sentimiento sublime o como impulso erótico, esto debido a que gobierna gran parte de la vida humana.

Los precedentes son la literatura cortés y la lírica stilnovista, que abordan el amor y fijan unas reglas para hablar de él. También había una sub-literatura que era la narrativa erótico-cómica de carácter popular. Bocc supera estos dos tipos distintos de géneros, innova la tradición porque presenta relatos donde aparecen estos dos tipos de amor, y dignifica el género amoroso menor porque lo eleva a literatura. Por eso presenta en sus relatos esas dos vertientes: amor terrenal, erótico y amor puro.

Con respecto a las obras narrativas precedentes (ej. *Novellino*), en el *Decamerón* se da una mayor sensibilidad a los cambios históricos. Hay además una atención descriptiva de la geografía en la que ambienta sus historias y se muestra también como un atento observador de la realidad mediterránea y europea, que ya en ese momento es una sociedad muy abierta, transformada debido al contacto con el mundo árabe, a la nueva fuerza que tienen las monarquías estatales y a la fuerza de la clase mercantil.

Se preocupa porque los hechos se presenten como si realmente hubiesen ocurrido y es por ello que los protagonistas son personajes históricos o pertenecen a familias que realmente vivieron. Los hechos siempre se refieren a regiones o ciudades concretas, los ambientes aparecen reconstruidos con precisión y la psicología de los personajes está descrita de una manera muy precisa.

La importancia de Bocc radica en la búsqueda lingüística de los modos narrativos que dan lugar a un gran refinamiento en la prosa y que demuestran su capacidad de representar la realidad.

–A partir de 1360 tiene una crisis religiosa que le lleva a ingresar en las órdenes menores y se vuelve una persona religiosa y modernista. Todo esto influye en su producción posterior que tiene un carácter más moral.

–*Corbaccio*: (1355). Significa cuervo, según él, símbolo del amor que ciega al hombre. Es una sátira contra las mujeres (carácter misógino).

–*Trattadello in laude di Dante*: (1351–1373). Esta obra está motivada por sus lecturas de la *Divina Comedia*. Es una especie de biografía espiritual de Dante, pero visto desde una perspectiva pre-humanista. Además Bocc aprovecha la ocasión para hacer una defensa de la poesía realizando la legitimidad, moralidad y utilidad de esta en contra de lo que muchos intelectuales de la época opinaban.

–*Esposizioni sulla Divina Comedia*: (1373–1374). Son los comentarios sobre las lecturas públicas que realizó.

–*Bucolicum carmen*: Colección de églogas con carácter autobiográfico porque cada una surge de un suceso que le ha ocurrido.

–*De casibus vitorum illustrium*: Biografía que narra los hechos de los hombres ilustres del pasado. Tuvo éxito.

–*De claris mulieribus*: 104 biografías de mujeres famosas, desde Eva hasta la reina Giovanna I de Nápoles. También introduce mujeres de la mitología clásica. Hace una división de modelos de virtud, de lascivia, de crueldad, de soberbia...

–*Genealogia deorum gentilium*: Una colección de 15 libros de todas las fábulas mitológicas clásicas. Fue importante en las escuelas.

## IL QUATTRECENTO

### EL HUMANISMO

En el siglo XV se produce una corriente de pensamiento que se conoce con este nombre y que lleva a cabo una intensa elaboración cultural. La forma en que este nuevo pensamiento está presente durante todo el siglo se puede dividir de una manera esquemática en dos partes:

- una parte del siglo dominada por la elaboración de la nueva visión de la vida, nuevas ideas, nueva filología, historiografía, pedagogía y poética.
- una segunda parte en la cual la literatura exalta y expresa poéticamente la nueva concepción humanista y abre la vida al siglo XVI, que se conoce con el nombre de Renacimiento, y en el cual se retomarán y se renovarán los ideales humanistas con mayor plenitud, con más creatividad, con un pensamiento más profundo, con más experiencia de la realidad, superando la evasión literaria de fin del siglo XV. También se producirá una crisis de valores que dará lugar al manierismo y a la contrarreforma.

En Petrarca y Boccaccio se encontraban elementos pre-humanistas, aunque poseían una mentalidad medieval, ya en crisis, y debido a ella, la vida tenía una concepción trascendente. En el siglo XV la vida aparece dominada por una valoración positiva de las fuerzas del hombre y de su existencia terrenal, es decir, se pasa de un teocentrismo a un antropocentrismo. Todo esto da lugar a una voluntad de redescubrimiento y estudio del mundo clásico.

La civilización y literatura clásicas son sentidas por los humanistas como un mundo histórico ideal de alta perfección al que quieren acercarse a través del estudio y de la imitación. Para ellos era necesario encontrar los textos clásicos. Se produce una búsqueda intensa en las bibliotecas de los textos latinos y se inicia un estudio filológico intenso de esos textos. Todo ello dará lugar al desarrollo de una conciencia crítica e histórica distinta de la medieval. Cicerón fue uno de los escritores más encontrados. También les interesaba la época clásica griega por lo que se buscan también textos en esta lengua y se estrechan los lazos con Bizancio.

La visión humanista de la vida se desarrolla en base a los principios mundanos y humanos pero sin renunciar a los valores religiosos. Se intentaba unir ambos en un proceso de espiritualización que en la base tenía el deseo del hombre por comprender las leyes de la naturaleza sin justificarlas en la voluntad divina. Se produce una desvalorización de la filosofía medieval escolástica (fundada en la teología y filosofía). Se da un nuevo valor a la vida terrenal y al sentimiento de caducidad. Se advierte como el sentimiento de la muerte no es trágico, sino que se ve con nostalgia y sobre todo con un deseo de gozar de todos los bienes caducos de la vida mientras dura. Empiezan a encontrarse elementos como la belleza, primavera y juventud que se convierten en símbolos de esa caducidad de la que se puede gozar mientras está.

Un elemento importante para la difusión de la cultura humanista es la **imprenta** (1450). El primer libro italiano que se imprime fue el *Ars Gramatica* de Aelius Donatus, en 1460. Se abaratan los libros y se transforman sus características y la idea de cultura. Durante el siglo coexisten los manuscritos y los libros impresos.



Otro de los aspectos que se desarrollan en el Humanismo es el **mecenazgo**, en el que se apoyaron los hombres de la nueva cultura. Los príncipes protegieron y utilizaron esta nueva cultura y literatura para beneficiarse de su propio prestigio y de su propia organización política y absoluta. Por otra parte, los humanistas aceptaron el favor de los príncipes y se beneficiaron de esa situación y de su propia habilidad como escritores para obtener el apoyo y poder componer sus obras disponiendo de todos los medios necesarios. Esto les aseguraba su dignidad de escritores y su autonomía.

Otro aspecto característico de la época es la **formación de academias**, donde se reúnen los hombres cultos y literatos y promueven el espíritu de emulación y de colaboración. Se favorece la comunicación recíproca de los resultados de las investigaciones y de sus estudios y también la relación entre las distintas academias que permite la circulación de la cultura a nivel nacional y también la colaboración entre academias. Las más importantes eran:

Academia Florentina fundada por Marsilio Ficino. Sus intereses son filosóficos y neo-platónicos.

Academia Romana fundada por Pomponio Leto. Sus intereses son la arqueología y la historia.

Academia Napolitana (Academia Pontaniana) fundada por Panormina pero llevada a su máximo esplendor por Pontano. Sus intereses son filológicos y literarios.

Las academias también estaban protegidas por el mecenazgo de los príncipes, poseían un carácter laico y mantenía vivo el ideal de colaboración entre los hombres de cultura. Para esto fue importante el intercambio de ideas a través de las relaciones epistolares. Además también tenían la necesidad de difundir sus ideas más ampliamente a través de la edición de sus tratados.

En un primer momento, el idioma que utilizan es el latín, pero el latín elegante de los clásicos antiguos. Empiezan a entender el concepto de imitación y por esto imitan a autores clásicos latinos (Cicerón). Llegan a rechazar la lengua vulgar ya que la consideran plebeya y no apropiada para sus tratados.

En la segunda mitad de siglo, los mayores poetas ya utilizan la lengua vulgar como medio de expresión, pero se trata de una lengua vulgar renovada con el estudio de los clásicos y con la imitación. Se llega a una lengua vulgar humanista que es original y que es capaz de alcanzar altos resultados tanto en poesía como en prosa.

### ***Géneros Literarios***

Parten del principio de la imitación y desarrollan las temáticas y el lenguaje de los grandes escritores clásicos. En prosa, el modelo es Cicerón, pero a veces viene imitado de una manera bastante libre, por lo que se da un ciceronianismo externo (en la forma). Los géneros que prevalecen en la primera mitad del siglo XV son los de la prosa: epístolas, diálogos, sátiras e historiografía.

Para los humanistas, la poesía latina es una manera de participar en la sociedad literaria. Es por esto que se produce un gran número de poesías de ocasión. Los latinos preferidos para imitar son Virgilio, Horacio, Catulo y Marcial.

También se componen obras teatrales en latín. Se imitaba el argumento, los nombres y situaciones del teatro clásico. No tiene demasiada relevancia a nivel literario pero dieron lugar a formas teatrales (Comedia del Arte).

En la segunda mitad del siglo XV se produce un nuevo resurgir de la poesía. Sirve para expresar los temas humanistas con nueva fantasía, mucha creatividad, un gusto clasicista pero moderno y una gran perfección formal. Aparecen muchas figuras que crean obras de nivel literario ya escritas en lengua vulgar:

- porque necesitan ser entendidos por un público amplio
- por el deseo de elevar la lengua vulgar materna a un grado de perfección parecido al que los clásicos habían llevado el latín.

Por otra parte, los mecenas desean que exista una literatura entendida por muchos vasallos, como medio de propaganda. Los primeros que entendieron esto fueron los Medici. Esto no significa que abandonaran el latín.

### **LORENZO DE MEDICI:**

Nació en Florencia en 1449 y murió en abril de 1492. Su vida está muy ligada a los acontecimientos de la vida florentina e italiana. Sucedió muy pronto a su padre en el gobierno de la familia y del estado. Dio ejemplo de ser un hombre muy hábil en la política, participando siempre activamente en pos del equilibrio entre los distintos estados que caracterizan la segunda mitad del siglo XV. Bajo su mandato se produce un importante florecimiento artístico y cultural (Boccaccio, Leonardo da Vinci, M. Angel...). Fue un magnífico mecenas y en su corte se apoyaron numerosos humanistas, como Angelo Poliziano, Luigi Pulci y Marsilio Ficino. Él mismo se interesa y participa. De hecho, escribe varias obras (*Rimas*) en las que imita a Petrarca y a los stilnovistas:

–*Comento*: explica en prosa la composición de las *Rimas*, a imitación de la *Vita Nova*.

–*Ambra*: basada en una fábula de Ovidio. Imita el *Ninfale Fiesolana* de Boccaccio.

También escribió églogas, triunfos, etc. *Canti Carnavialeschi*: género lírico cantado e interpretado por personajes de la élite en fiestas.

No lo hacía mal, pero no tenía un estilo propio, sino que imitaba.

### **ANGELO POLIZIANO:**

Fue el gran humanista por excelencia. En 1459 reformó en Florencia, trabajó como preceptor de los hijos de Lorenzo de Medici, y en 1467 empieza su carrera eclesiástica, para volver a Florencia, donde impartía clases de latín y griego en la universidad. Es el intelectual más prestigioso y ejemplar de la Corte de los Medici. Fue filólogo, profesor de la universidad, gran poeta... En realidad, se llamaba Angelo Ambrogini. Murió en circunstancias muy oscuras, en 1494, cuando parecía que iba a ser nombrado cardenal.

–*Canzoni a ballo*: (género similar al al *Canti Carnavialeschi*). Destacan dos estancias:

- *Stanze per la giostra del magnifico Giuliano de Medeci*: obra famosísima, de tipo encomiástico, en la que se celebra una victoria conseguida por Giuliano, a causa de la conjura de los Pacci.
- *Fabula de Orfeo*: es importante porque va a ser un modelo en un futuro (uno de los primeros pasos hacia la ópera). Se trata de teatro mitológico y pastoril donde cabe destacar la escenografía. En esta obra se proyecta el mundo mítico en un espacio cotidiano con bastante pesimismo (temas como el paso del tiempo, la pérdida de la juventud, la muerte...). Reproduce a su vez un desequilibrio entre belleza, poesía, historia y gloria.

Escribió también elegías y epigramas –en griego y en latín–, pero sus mayores logros se encuentran en sus estudios filológicos y en unas

silvas: *Manto*, *Ambra*, *Rusticus*, *Nutricia*. Éstas sí son la expresión poética de un compromiso cultural y de un sentimiento de la naturaleza del que se toman sólo los elementos de belleza y vitalidad, y que parecen expresadas con ese sentimiento de felicidad idílica.

Tradujo al latín, en heptámetros, una parte de la *Iliada*. Además escribió unas epístolas en latín donde pone de

manifiesto el pensamiento y la cultura de su tiempo y época. Por esto podemos saber cuál era el concepto de imitación que tenía. Rechaza el modelo ciceroniano de imitación y propone el estudio de varios autores para poder llegar a su verdadero original.

### **LUIGI PULCI:**

Nace en 1442 y muere en 1484. Fue un personaje muy controvertido. Pertenece a una familia burguesa pero con problemas económicos. Todos tenían aficiones literarias. No tuvo educación humanista, por lo que tenía una cultura limitada. Encuentra trabajo en la Corte de los Medici, además de apoyo e incluso amistad con los príncipes. Convive, pues, en la Corte con ellos y aprovecha para enriquecer su cultura. Sin embargo, su amistad se ve interrumpida porque era un espíritu rebelde. De hecho, se peleó con otros literatos por tener unas ideas bastante diferentes. Además era ateo y se le acusó de ejercer prácticas mágicas. Murió en Parnos y se le negó la sepultura cristiana.

– *Morgante*: es un poema escrito en octavas y que fue empezado en 1460 y publicado por primera vez en 1482 en 23 cantos. Pero continuó retocándolo y un año más tarde lo publicó ampliado a 28 cantos y con el título de *Morgante Mayor*. Para su composición, Pulci se basa en dos cantares populares (*Orlando* y *Spagna in rima*), pero los elabora de una manera libre. Tiene mérito de ser el primero que se rehace a la tradición épica (carolingia y bretona).

*Orlando* narra las aventuras de Orlando cuando se aleja de la Corte de Carlomagno por culpa de un traidor, y se encuentra con tres gigantes. Mata a dos de ellos y al tercero (Morgante) lo convierte al cristianismo y lo transforma en su escudero. También se marchan de la Corte su primo Rinaldo y otros paladines. El libro narra las aventuras de todos. Vuelven junto a Carlomagno porque el traidor prepara una traición mayor. Orlando muere en Roncesvalles y Carlomagno condena a muerte al traidor y muere. Morgante queda libre.

Lo que más destaca es el tono humorístico. También hay ironía, ternura, una nota patética y la solidaridad y tolerancia humanas.

En toda la obra de Pulci destaca el sentido poético y una gran libertad humana y lingüística, que está muy relacionada con la tradición popular y la literatura realista toscana.

– El Humanismo tiene su centro en Florencia pero también florece en otras ciudades y regiones italianas, sobretodo en aquellas ciudades donde hay una corte que es el centro de la vida social, política, cultural y artística. Incluso la misma organización política implicaba la educación de la clase dirigente y de la burocrática, que asistía a los señores en las tareas del estado. La naturaleza de las señorías septentrionales que generalmente eran de tipo feudal daban a su literatura y, a su cultura en general, un aspecto caballeresco, aristocrático y lujoso, mientras que el lenguaje literario está influido por el toscano, pero todavía conserva elementos regionales que desaparecerán, aunque no siempre, durante el siglo XVI.

El siguiente centro de importancia es la Corte de Ferrara. Está favorecida por los Duques d'Este y, por esto, en esta Corte se fomenta este tipo de literatura. Aquí tiene lugar la formación y el desarrollo de la mayor personalidad poética del siglo XV: Matteo Maria Boiardo.

### **MATTEO MARIA BOIARDO:**

Nació en 1441 en Scandiano y pertenecía a una familia de nobles y cortesanos de los Este. Pasó todavía su vida de literato y de alto funcionario de estos en la capital y en otras ciudades. Murió en Scandiano en 1494, el mismo año en que el rey Carlos VIII bajó con sus tropas por Italia. Esto significó el fin de la independencia italiana.

De Boiardo se conservan obras latinas, traducciones de obras latinas, diez églogas en latín y el cancionero más

importante del siglo XV: *Amorum Libri III*.

–*L'Orlando innamorato*: obra en italiano que debía estar compuesta por cien cantos, pero su muerte impide que la finalicé, de manera que sólo tiene 69. Está escrita en octavas reales y narra el amor de Orlando y de otros paladines hacia Angelica, la guerra de Agramante contra Carlomagno y los amores de Bradamante y Ruggiero. Con todo esto creó muchas historias de guerra, encantamiento y amores.

Es una obra muy original a pesar de que Boiardo funde el ciclo carolingio con el bretón.

## **IL CINQUECENTO**

### **EL RENACIMIENTO**

Se da en el siglo XVI. Se desarrollan todas las tendencias del Humanismo y también las máximas personalidades artísticas y científicas (Michelangelo, Rafaelo, Tintoretto, Tiziano, Paolo Veronese, Palladio, Cellini, Galileo Galilei...). Se produce una crisis porque se rompe el equilibrio político. Italia se convierte en el campo de batalla del primer gran conflicto europeo de los estados modernos (Francia y España). En pocos años, Italia pierde su independencia política, manifiesta su debilidad militar y además pierde su poder económico, ya que se queda fuera del comercio mundial que se asentaba sobretodo en el comercio marítimo. Entra en crisis el sector bancario en el que Italia basaba sus riquezas.

Las **características** del Renacimiento son las mismas que en el Humanismo pero llevadas a un máximo de perfección. Sigue el culto por la antigüedad clásica, pero se pierde el interés por el latín como lengua.

–Exaltación de la belleza; desarrollo de las ciencias, que da lugar a importantes descubrimientos científicos; más atención a las exigencias humanas, de lo que se deriva un nuevo interés por los bienes terrenales, un nuevo sentido religioso que lleva a una actitud crítica y al nacimiento de nuevas corrientes religiosas: Luteranismo y Calvinismo. Es la época de la Reforma y la Contrarreforma. También se tiene el deseo de una vida idílica en la que el intelectual se pueda mantener lejos de la vida cotidiana y centrarse en su tarea.

Se llega a una decadencia de los postulados humanísticos. Aquí es donde se produce el desinterés por el latín y por la filología. Sigue la fascinación por los clásicos y, por ello, todavía se busca un estilo clásico para la escritura. Esto da lugar a que se desarrollen las ideas poéticas (es el siglo en que más se escriben poéticas).

Esta búsqueda de perfección da lugar al nacimiento de un debate que se conoce como Questione della lingua, que intenta decidir cual debe ser la verdadera lengua italiana. Los escritores de este siglo tienen en común el problema del estilo y de la forma, el cual da lugar a la fundación en 1583 de La Academia della Crusca que se crea con el objetivo de purificar la lengua.

### **NICOLÒ MACHIAVELLI:**

Es el primer escritor de esta época. Nace en Florencia en 1469. Pertenece a una familia noble pero de pocas condiciones económicas. Realiza estudios humanistas aunque nunca quiso ser erudito. A los 29 años entra en la actividad política florentina y trabaja para la señoría entre 1498 y 1512. También trabajó como secretario de la 2ª Cancillería, encargándose de los asuntos de guerra y de los internos.

Es una época conflictiva por la expulsión de los Medici. Al final vuelven y tratan mal a Machiavelli por trabajar allí cuando no estaban. Realiza tareas como observador en un campamento de Pisa, en Francia y junto a Cesar Borgia (capitán del ejército vaticano), el cual le impresiona mucho y con el cual entabla una buena relación. Se le encargó la formación de un ejército florentino. Cuando vuelven los Medici en 1513, apoyados por los españoles, consideran a Mach. partícipe de la conspiración, y es desterrado, encarcelado y torturado. Cuando se le reconoce inocente se retira a una villa en 1515.

Entre 1512 y 1520 es cuando compone sus obras. En 1525 se le vuelve a encargar la defensa de Florencia, amenazada por las tropas alemanas del emperador Carlos V. En 1527 se produce el saqueo de Roma. A partir de ese momento, Florencia conspira contra los Medici y los expulsan otra vez. Estos vuelven a sospechar de Mach., el cual muere ese mismo año.

Sigue a Plauto en las obras de teatro. Sus obras más importantes son: *El Príncipe* (en la que toma como modelo a César Borgia) y *La Mandragola*. También son obras suyas *Andria* y *Clizia*.

–*La Mandragola*: es una comedia en prosa, escrita en 1520. Desarrolla una trama relacionada con las intrigas de las comedias clásicas y muy influida por el *Decamerón*, ya que está relacionada con los temas de la burla cruel de esta obra. La trama está realizada a través de una observación lúdica y lúcida de la realidad marcada por la presencia de individuos astutos, malvados y también por personajes mezquinos y estúpidos. A pesar de ser una obra divertida, tiene un fondo amargo y, por ello, es una obra pesimista, aunque el resultado sea el de una comedia genial con una representación realista en la que destaca la energía cómica de la acción y la fuerza del lenguaje. Mach. utiliza el florentino hablado en esta obra.

### **LUDOVICO ARIOSTO:**

Nació en 1474 en Reggio Emilia y se trasladó a Ferrara donde recibió estudios humanistas. Por voluntad paterna recibe estudios jurídicos, pero partir de 1494 vuelve a los humanistas. En 1500 muere su padre y se queda con nueve hermanos a su cargo y debe sacarlos adelante.

Entra a trabajar al servicio de los Este (Ippolito d'Este). En 1522 acepta el encargo del duque Alfonso para ser gobernador de Garfagnana, una posesión de los Este muy problemática. En 1525 vuelve a Ferrara donde puede vivir tranquilo hasta su muerte en 1533. Estos últimos años tuvo lo que aspiraba: una vida tranquila dedicada al estudio y conseguir casarse (en secreto) con la mujer a la que amaba.

Tiene obras latinas que, sobretodo, son líricas, en las que prueba su capacidad expresiva siguiendo el ejemplo de los poetas latinos. En estas obras llega a hablar de su mundo interior, de los sentimientos que le dominaban, del amor a la vida, y también demuestra la influencia de los autores clásicos. En las sátiras narra elementos autobiográficos e intenta ser anti-retórico.

Entre las obras menores se encuentran sus comedias, en las cuales se ve su interés por el teatro. Colabora como director y organizador de espectáculos teatrales en la Corte de los Este. Escribió cinco comedias de tipo erudito siguiendo los modelos de Plauto y Teracio pero siendo original.

–*Orlando Furioso*: no sólo es su obra maestra, sino que también lo es del Renacimiento italiano. Se trata de un poema épico de muy costosa elaboración que marca las etapas del desarrollo cultural de Ariosto y su empeño artístico que convirtió esta obra en el centro de atención del autor. En un primer momento esta obra estaba pensada como la continuación del *Orlando Innamorato* de Boiardo. Empieza en el punto en el que Boiardo se detiene. Sin embargo, Ariosto demuestra una gran originalidad y profundidad poética, puesto que en lugar de seguir por la misma guía, se siente atraído por otros temas

Se cree que fue escrito entre 1504 y 1505 y que fue editado por primera vez en 1516, en 40 cantos en octavas. Pero Ariosto juzga esta edición como provisional y la modifica volviéndola a editar en 1521 también en 40 cantos. Esta segunda edición tampoco le satisface a pesar de su éxito y vuelve a modificar la obra, con cambios más profundos e introduciendo episodios importantes. Además excluye algunos fragmentos considerados menores, y también lo que se conoce como los 5 cantos, que trataban de una temática dramática, puesto que hablaba de la guerra, política, es decir, de lo que se conoce como Ruina de Italia. Introduce elementos que demuestran una visión trágica de la vida por lo que el fondo es más pesimista que en la primera versión. Esta edición tiene 46 cantos y se queda como la definitiva, aunque él no deja nunca de revisarla.

Las tres acciones principales de la obra son: la guerra del rey Agramante contra Carlomagno, el enamoramiento de Orlando por Angelica y su locura cuando se entera de que ella se ha casado con Medoro, y el amor de Ruggiero y Bradamante, de los que Ariosto imagina que desciende la familia de los Este, lo que le permite hacer elogios de sus señores. En torno a estas tres acciones se desarrolla una trama compleja de personajes, episodios, aventuras, que Ariosto enlaza e interrumpe con un ritmo continuo pero imprevisible.

Ariosto utiliza una técnica narrativa basada en la variedad, que era típica de todos los poemas épicos y que se utilizaba para no cansar al público. Pero en Ariosto, además representa su visión de la realidad sentida en su aspecto múltiple. Es el resultado de una concepción del mundo centrada en la idea del cambio.

La importancia de la obra de Ariosto no está en retomar los elementos de la tradición caballeresca, sino en la representación entrelazada de todos los sentimientos humanos. Al mismo tiempo, se produce una fusión entre lo real y lo fantástico. Esta fusión crea una obra fantasiosa que no es artificial y que conserva el sentido de la realidad. A todo esto contribuyen el paisaje y el tiempo (tiempo subjetivo). Se suceden episodios trágicos, elegíacos, satíricos y cómicos, pero no se rompe la armonía, sino que se consigue representar la dimensión humana bajo todos los aspectos de la vida y todas las gamas de sentimientos.

Esta obra representa un ideal estético y humano supremo. Esto la ha convertido en una obra maestra del Renacimiento.