

Los libros que pusieron luz a mis días #99

Entendiendo a Dante Alighieri

Dante Alighieri

Una invitación para entender el máximo poema de la cultura cristiana

Ahora que estoy llegando al final de este ciclo—una aventura literaria que me ha producido un placer difícil de expresar—encuentro que son más las cosas que dejo por comentar que las que he brindado en estos ensayos sabatinos-dominicales. A medida que me fui adentrando en este camino descubrí que los senderos laterales son numerosos y, como pasa en la vida, algunos son más interesantes. Pero no todo se puede hacer en una centena de ensayos cortos; cuarenta años de lectura brindan material más que suficiente para seguir escribiendo por ciento veinte años más. La cosa es así.

Algunos de los proyectos que no entraron en este ciclo son curiosamente los libros que más me gustan o que son más ricos en detalles y en bellezas de todo tipo; imágenes, rimas, tropos, episodios históricos. No descarto que en algún momento u otro les dedique algún trabajo más extenso fuera de este proyecto. Pero no quería dejar pasar en este cruce literario algunos puertos donde hacer una parada y comentarles algunas cosas.

Por ejemplo la *Divina comedia* y Dante Alighieri, uno de los libros más emblemáticos de la literatura de occidente, símbolo de nuestra cultura y lugar común cuando tenemos que referirnos a algún desastre natural o una gran tragedia que definimos como *dantesca*. Sin embargo es un libro que no es común leerlo de cabo a rabo y sobre todo entenderlo de una primera lectura. A lo largo de mis años de lector y de aficionado a la literatura me he encontrado con una situación muy frecuente de oír entre los lectores de Dante y su poema. La mayoría expresa *no entiendo nada o entiendo la mitad de las cosas*. Es lógico. Y por eso vamos a ver algunas cosas que ayudan a entenderlo *un poco mejor*.

Dante Alighieri fue un personaje polifacético de quien se saben muchas cosas y otras directamente se desconocen. Por ejemplo, se discute el año de su nacimiento aunque se asume oficialmente que fue en 1265. Al parecer, se llamaba Durante di Alighiero pero en algún momento de su compleja carrera y vida se fue transformando en Dante Alighieri. Hizo de todo. Se formó en su casa estudiando a los poetas de su región, la Toscana, y se interesó por una forma de escribir que escapaba a las convenciones de la educación erudita de la Edad Media. De hecho a Dante le debemos que su máxima obra la *Comedia* este en endecasílabos italianos, una lengua romance que sustituyó por el obligado latín de la época. Dante se dedicó a la profesión de boticario logrando algún prestigio profesional; como muchos de sus contemporáneos incursionó en las tormentas de la política. Veremos más abajo que esto es fundamental para entender muchas cosas de la *Comedia*.

Como no es obligatorio saber cosas de antemano acerca de este libro diré que *se trata de un viaje de un día a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. Dante Alighieri es el personaje del libro y nos dice que vivió la experiencia en carne propia.*

Empecemos con una pregunta que muchos nos hicimos de niños. ¿Qué tiene de *comedia* un libro en donde se describen tormentos, dolores y se fustiga a criminales políticos y asesinos a sueldo? Para Dante el final de la obra es feliz, en donde triunfa Dios y el amor por el cristianismo y por ende no era una *tragedia* sino más bien lo contrario. Lo de *Divina* fue agregado después. De ahí su nombre.

Otra pregunta clásica es. ¿Quiénes son las personas que menciona Dante en su libro?

Muchos de los episodios que se cuentan en el Infierno hacen referencia a hechos políticos y sociales que habían acontecido poco tiempo antes de la redacción del poema y por eso el lector promedio sabía de que se trataban. Para los lectores de siete siglos después muchos de esos eventos y nombres nos son completamente desconocido si no tenemos una nota al pie de página o al menos una cultura mínima en torno a la época.

Por ejemplo, algunos de sus enemigos políticos o personalidades que no gozaban de la simpatía de nuestro Dante Alighieri aparecen—obviamente—en el *Infierno*. Semejante escritor no iba a perder la oportunidad de poner donde deseaba a quienes lo incomodaban en la vida real con pertinaces posiciones contrarias o bien que le caían mal. Al respecto Dante no escatimó esfuerzo ni creatividad en ubicar personajes de gran importancia en las quematinas eternas del Averno.

El escritor criticó duramente a la jerarquía eclesial. en el *Infierno* colocó al papa Nicolás III (1277-1280) por cometer pecado de simonía o corrupción. También en el Purgatorio nos presenta a Clemente IV (1265-1268) y a Martín IV (1281-1285), este último por el pecado de gula. Por esto, Bonifacio VIII criticó la *Comedia* por considerarla un libro enemigo de la iglesia. Téngase en cuenta que Dante, en cincuenta y seis años de vida, *conoció catorce papados*.

Veamos un ejemplo del mundo contemporáneo de Dante para entender la tónica del poema.

Uno de los personajes más emblemáticos del *Infierno* es un político de la ciudad de Florencia que participó en las batallas entre imperiales y papistas, los dos partidos del mundo europeo del momento. Los *güelfos* defensores de la autonomía de las ciudades en contra del Emperador y por ende aliados al Papa y Los *gibelinos*, partidarios del Imperio y antipapistas acérrimos y los impulsores de la doctrina de la separación de la iglesia y el estado que prevalece hasta el presente en muchos lugares. Italia estaba dividida por estas facciones que muchas veces se molían a palos en encuentros callejeros donde no se escatimaban armas blancas además de puños. Muchas familias estaban divididas y ser de un partido u otro comprometía la permanencia en ciertas ciudades.

Felices los que guardan en la memoria palabras de Virgilio o de Cristo, porque éstas darán luz a sus días.

J.L.Borges

¿Quieren entender una de las historias de desamor más famosas de todos los tiempos? Bien, ahí va la explicación: Romeo Montesco era gibelino y Julieta Capuleto era del partido güelfo, como Dante Alighieri. Así de simple.

En la *Comedia* tenemos una historia real. Farinata degli Uberti, gibelino, venció en batalla a la facción güelfa exiliando a muchas familias de Florencia, entre ellas la de Dante. Dante creó una de las partes más bellas e interesantes de su obra en la escena donde Farinata aparece en el *Infierno* y se dirige a Dante:

*Oh toscano que en la ciudad del fuego
caminas vivo, hablando tan humilde,
te plazca detenerte en este sitio,

porque tu acento demuestra que eres
natural de la noble patria aquella
a la que fui, tal vez, harto dañoso.*

Para Dante el arrepentimiento y el reconocimiento del pecado o del daño infligido al prójimo es un elemento de suma fortaleza literaria en su obra. Detrás de cada personaje siniestro, malvado o pérfido se encuentra un castigo del que no puede escapar. Y el poeta florentino, lo describe en detalle en sus magnánimos versos. Creo que esto es algo fundamental para entender el poema.

Como muchos libros de la época hace uso de alegorías y figuras retóricas para resaltar más el dramatismo y el carácter sobrenatural del mundo que recorre. Por otra parte hace aparecer personajes que no existen en la realidad como el caso de figuras de la mitología y del mundo legendario. Uno de Los ejemplos más conspicuos es Minotauro, ser mitad toro y mitad hombre, que es parte de un mito de la isla de Creta. Además se encuentran con los centauros Neso y Quirón. Los centauros cumplen una misión nefanda: sumergir en sangre hirviente a las almas de los tiranos que cometieron

Felices los que guardan en la memoria palabras de Virgilio o de Cristo, porque éstas darán luz a sus días.

J.L.Borges

crímenes sangrientos, con el fin de que se ahoguen en lo que derramaron con violencia.
La escena es horrorosa:

*¿Ves las secas gargantas
que buscan aire? Tal son los tiranos:
violentos en vida, aquí marranos
en sus yacijas. ¿Por qué te espantas
de lo que digo? Sí, te aguantas,
los temes, sabes que son inhumanos,
pero tienen las armas en sus manos.
Aquí no, sólo sangre. Y todas cuantas
hicieron, las reciben. ¿No dejaron
respirar? No respiren. Que se traguen
cuanta sangre, altivos, derramaron.
¿Es que ya no les gusta? Les gustaba.
Que la sigan gustando y así apaguen
su insania.*

Y esta es otra clave. Entender la *Comedia* requiere de cierto vuelo imaginativo por parte del lector. No es estrictamente necesario entender al pie de la letra las descripciones sino tomarlas como un molde en donde podemos construir nuestras imágenes de lo que es un mundo que no conocemos. Dante es un genio que escribió un libro para cada persona que indague en sus páginas y por eso permitirnos armar nuestro infierno y nuestro cielo es algo válido. La lectura de la *Comedia* no es simplemente literal sino que también es una lectura de nuestra propia alma que se ve estimulada por los episodios que descubre el poeta florentino. Hay quienes ven en la secuencia infierno-purgatorio-paraíso tres estados del alma humana o tres formas de pensamiento. Interesante si recuerdan que el cerebro humano está dividido en tres estratos: el *Complejo R* (la supervivencia), el *sistema límbico* (las emociones) y el *neocortex* (el razonamiento).

Quiero leer la *Comedia* de Dante Alighieri ¿Qué puedo hacer?

Algunas ideas que pueden servir:

- La *Comedia* es un libro insigne que vale la pena ser leído. Las dificultades para entenderlo se pueden afrontar con tranquilidad indagando en la red y sobre todo disfrutar sabiendo que se van aprendiendo cosas nuevas con su lectura. No hay que ser culto para leer la *Comedia*, al revés: su lectura nos llevará a comprender cosas fascinantes y a entender el mundo actual.
- No es un libro que necesitemos leer en un mes un año o tres años dado que deja cosas para toda una vida. Pueden leerlo por partes. Si lo desean (yo lo hice de chico) pueden afrontar el *Infierno* como si fuera un solo libro.
- Existen muchas traducciones en verso y prosa, Elijan la que más les guste. Leer no es la consecución de una teoría o la demostración de una tesis, es un disfrute. Elijan las páginas que mas placer les den.
- Leer previamente un poco de la historia de los güelfos y los gibelinos les ayudará a entender mejor cosas de la *Comedia*, créanme.
- Mediante el *Google Earth* hoy en día pueden meterse y ver las calles de Florencia y de otras ciudades italianas donde vivió Dante Alighieri. Se los recomiendo; les servirá para entender la vida de la época y el aspecto de una ciudad durante las contiendas entre los güelfos y los gibelinos.
- Muchos pintores y dibujantes crearon extraordinarias ilustraciones para el libro. Es un camino válido buscarlas para encontrar ideas de cómo entender los distintos cantos de la obra. Gustave Doré (1832-1883) hizo una serie de litografías fantásticas, les sugiero que las vean.

Dante Alighieri sigue siendo actual.

Felices los que guardan en la memoria palabras de Virgilio o de Cristo, porque éstas darán luz a sus días.

J.L.Borges

El 25 de marzo de 2021, con motivo del 700 aniversario de su fallecimiento, el papa Francisco publicó *Candor Lucis aeternae*, donde destaca el valor de la obra de Dante Alighieri.

El compositor Angelo Branduardi musicalizó un fragmento del canto XI del *Paraíso* y creó una bellísima canción titulada *Paradiso Canto XI*, donde Dante habla de Francisco de Asís. Llama la atención la modernidad del sonido y la poesía.

A principios del siglo XX hubo un proyecto de enterrar a Dante Alighieri en Buenos Aires. Para tal fin se eligió como mausoleo el *Palacio Barolo* en la Avenida de Mayo. El edificio está diseñado siguiendo aspectos numerológicos mencionados en la *Comedia*.

El poeta falleció en Rávena en 1321. Logró algo único: que se lo conozca por *Dante* a secas.

Florencio Cruz Nicolau

Paraná, Argentina, domingo 11 de junio de 2023

Felices los que guardan en la memoria palabras de Virgilio o de Cristo, porque éstas darán luz a sus días.

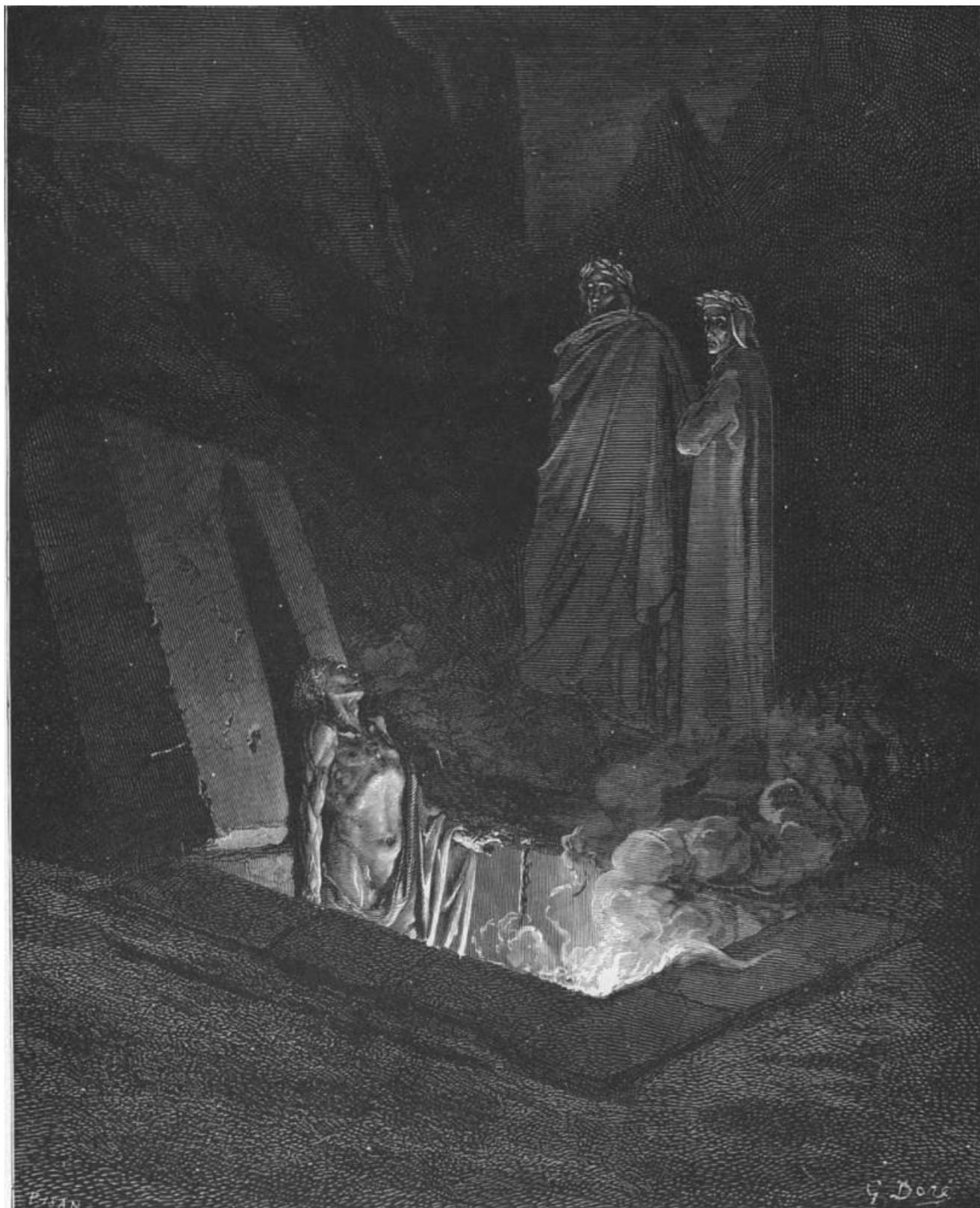
J.L.Borges

Dante Alighieri (1265-1321). Creación con inteligencia artificial

Felices los que guardan en la memoria palabras de Virgilio o de Cristo, porque éstas darán luz a sus días.

J.L.Borges

Farinata degli Uberti, el político que exilió a la familia de Dante años antes del nacimiento del poeta. Mantiene una discusión sobre política con Dante en el infierno. Litografía de Gustave Doré.

Felices los que guardan en la memoria palabras de Virgilio o de Cristo, porque éstas darán luz a sus días.

J.L.Borges

Luca Signorelli (1441- 1523) fue uno de los grandes pintores que se inspiró en la obra del gran Dante. Fresco de la catedral de Orvieto .Se considera esta obra pictórica como la fuente de inspiración para la *Capilla Sixtina*.

Felices los que guardan en la memoria palabras de Virgilio o de Cristo, porque éstas darán luz a sus días.

J.L.Borges

Gustave Doré, el gran ilustrador de Dante. Buscar sus litografías es una aventura paralela a la lectura de la *Comedia*