

LA *DIVINA COMEDIA* EN EL ARTE

Ana Cristina Ramírez
Morales

7° semestre

Licenciatura en Letras Hispánicas
Universidad Autónoma de Aguascalientes

Introducción

El arte es una de las mejores maneras en que todo individuo puede expresar y representar sentimientos, ideales, e incluso ¿por qué no?, rendir pequeños homenajes a la persona o personas que admira. Esto no es fácil, y siempre será un reto para quien lo ejecuta. En primer lugar, el artista debe buscar la idea y la mejor forma de ejecutarla para que el resultado sea una gran obra capaz de trascender a su tiempo, otorgando admiración sin importar su antigüedad. Esto sólo pocos lo pueden lograr.

Para ejemplificar lo anterior tomamos a uno de los más grandes escritores que ha dado Florencia, Dante Alighieri. Este personaje ha trascendido hasta nuestros días y es sinónimo de la literatura italiana. Con su novela impulsó un nuevo pensamiento y una nueva forma de escribir y, sobre todo, creó una obra no sólo para su época, sino para las generaciones futuras.

La *Divina Comedia* llamó la atención desde el momento en que se publicó, motivando incontables estudios literarios a lo largo de los siglos. Por su parte, diferentes estudiosos, a pesar de tener ideales, pensamientos, gustos y

técnicas distintos, están ligados por la admiración que despertó el poeta florentino, llegando a dedicar parte de su arte para honrar y representar diferentes momentos de la *Comedia*.

Actualmente, somos testigos de la gran influencia de *La Divina Comedia* en nuestra sociedad, ya sea en música, películas, videojuegos, etc., haciéndose innumerables los sitios en los que se hace referencia a la obra o a su autor.

En el presente ensayo hablaré de la influencia que tuvo esta obra en distintos artistas, principalmente en las artes gráficas, como la pintura y el grabado, pasando primero por la vida del autor de esta novela y la trascendencia que tuvo en su tiempo.

Dante Alighieri

Dante Alighieri, llamado *Il Sommo Poeta italiano* logró consolidar la transición entre el pensamiento medieval y el renacentista. Su escrito es considerado a nivel mundial como un punto crucial en la historia de la literatura.

Dante nació aproximadamente en mayo de 1265 en Florencia, Italia y murió el 14 de septiembre de 1321. Las fechas son imprecisas pues no se cuentan con registros oficiales; lo único que se tiene como referencia para su nacimiento es lo que él mismo cuenta en el canto XXII del *Paraíso*:

... vi el signo que sigue al Tauro (Géminis)... ¡Oh luz llena de gran virtud, en la que reconozco todo mi ingenio, cualquiera que éste sea! Con vosotras nacía, y se ocultaba aquel que es padre de toda vida mortal (el sol) cuando sentí por primera vez el aire toscano...¹

Su principal ideal era la unificación de Italia, y por tal motivo era partícipe de la vida política de su país.

Escribió varios tratados donde dejó ver sus opiniones, las cuales le provocaron su expulsión de Florencia. Muchos de los que han estudiado su vida y sus escritos coinciden en que esto fue lo mejor que le pudo pasar, pues fue en el exilio donde dedicó su tiempo a escribir su más grande obra literaria.

Recordemos que Dante no le puso un título específico a su mayor obra, la llamó simplemente *Comedia*, o *poema Sacro*. “El adjetivo Divina utilizado por Boccaccio se convirtió en designación a partir de la edición Veneciana de 1551”.² Esto siguiendo la tradición antigua, ya que de haber tenido un final fatídico, se habría llamado *Tragedia*.

En todo el texto podemos ver que el pensamiento del autor era revolucionario y muy adelantado a su época, pues critica acciones de la sociedad y el gobierno, inclusive de la Iglesia. Para otros tomarse ese atrevimiento les hubiera costado la excomunión, pero, al ser un hombre inteligente, supo plasmar sus ideas realizando un “poema teológico, de presupuestos bíblicos, y lo autoriza de la única manera literariamente válida, incorporando en él la Antigüedad, centrada en Virgilio”³. De este modo aseguró la aceptación del escrito por la sociedad.

En su momento estuvo al alcance de los más ricos, pero pronto se popularizó y toda Italia lo comenzó a leer. Su éxito traspasó

2 De Riquer, Martín. y José María Valverde. *Historia de la Literatura Universal*. p.50

3 *Ibidem*. p.51

1 Alighieri, Dante. *La Divina Comedia*. p.290

LA DIVINA COMEDIA EN EL ARTE

8

↑

fronteras y cien años después comenzó a publicarse en otras naciones gracias a la imprenta. Sin embargo, para cuando comenzó su impresión, el texto ya era conocido, admirado y querido por el pueblo.

Aunque el sueño de la unificación italiana no se logró a través de los ideales políticos del autor, *La Comedia* logró otro tipo de unión, la de la lengua, ya que para su tiempo en Italia se hablaban diversos dialectos, siendo el latín el idioma oficial en la escritura. Esto era una enorme desventaja en los sectores pobres pues, al no saber escribir o leer, no tenían acceso a ningún tipo de lectura. Sumado a esto, el no conocer la lengua, hacía casi nula la comprensión de lo que se decía. Esta tradición se rompió al llegar la *Comedia* de Dante, otorgándole el título de “Padre del italiano”.

La *Divina Comedia* está escrita en “el Florentino Antico, de forma culta sin coloquialismos”⁴ lo cual ayudó en su difusión y comprensión en todos los sectores sociales. Aquellos que tenían acceso al texto lo leían en las plazas y fiestas importantes. Pronto llamó la atención la lengua en que estaba escrito. Su popularidad creció al punto que la población analfabeta y aquellos que hablaban un dialecto distinto se interesaron en aprender esta “nueva” lengua. Así, poco a poco este nuevo dialecto se fue estandarizando y evolucionando hasta lo que conocemos como el italiano moderno.

Dante fue enterrado en la Iglesia de San Pier Maggiore, ahora San Francisco de Asís.

En 1483 sus restos fueron trasladados a un lugar mejor en Rávena, donde se puede leer: “*Onorate l'altissimo poeta*” (Honrad al más alto poeta). En 1829 se construyó una tumba para él en Florencia, pero los restos nunca fueron trasladados.

Obras diversas

Sin distinción de época, lengua, creencia o afinidad, la *Divina Comedia* llegó a inspirar a diversos artistas que se apoyaron en su talento para realizar un pequeño homenaje a la obra. Es así como han llegado a nuestros días diversas creaciones que representan lo narrado por Dante. Aquí hablaremos de algunos autores que se inspiraron y dedicaron su vida a homenajear al poeta florentino.

Rafael Sanzio (1483-1520)

Realizó el retrato de Dante tras la revocación que expidió Florencia sobre el destierro de Alighieri. Fue un homenaje y una constancia de que el gobierno estaba orgulloso de él.

El retrato original se encuentra en el ala del Papa Julio II en el Palacio del Vaticano. Actualmente está presente en la moneda de dos euros que se expide en Italia. En su momento el retrato representó la aceptación, en la actualidad es la admiración.

Sandro Botticelli (1445-1510)

Uno de los más grandes artistas del *Quattrocento* Italiano. Se dedicó en su edad adulta a hacer una serie de ilustraciones sobre el infierno de Dante y anexó comentarios. Esto provocó una gran conmoción ya que no se

creía que un artista de renombre se pudiera interesar en hacer algo así con el poema. De cierta manera se le podría considerar como el precursor de Doré.

Domenico di Michelino (1417-1494)

Pintor florentino, la única pintura que se le conoce es una alegoría donde muestra a Dante sosteniendo el libro de la *Comedia*. La pintura se encuentra en la catedral de Florencia. Fue pintada en 1465 para conmemorar el segundo centenario del nacimiento de Dante.

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

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
questa selva selvaggia ed aspra e forte
che nel pensier rinnueva la paura.^{5, 6, 7}

5 En medio del camino de nuestra vida me encontré en una selva oscura donde el camino recto se había perdido.

Ah, cómo saber qué cosa es difícil esta selva salvaje, áspera y dura y que en el temor del pensamiento se renueva

6 Alighieri, Dante. *Comedia Infierno, Edición Bilingüe*. p. 2

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

William Blake (1757-1827)

Poeta y pintor inglés, todo el arte que realizó iba de la mano por lo que no se puede separar lo que escribía de lo que pintaba. Realizó diversas pinturas en las que retrataba pasajes de la travesía de Dante y Virgilio por el infierno.

William Adolphe Bouguereau (1825-1905)

Considerado en su época como uno de los más grandes pintores. Ganó una beca para estudiar pintura en Roma, de ahí fue enviado a estudiar a la Villa Médici, en este lugar copió innumerables pinturas de los grandes artistas y se inspiró para una de sus más famosas pinturas, donde plasma un momento específico de la obra de Dante: “dos sombras desnudas y pálidas, que corrían mordeándose [...] Una de ellas alcanza a Capocchio, y se le afianzó a la nuca”.⁸

Henry Holidey (1839-1927)

Una de las obras más conocidas referentes a Dante en nuestros días, a pesar de no recrear una escena exacta de la *Divina Comedia*, plasma un momento crucial en la vida de Dante: su encuentro con Beatrice, su musa.

Gustave Doré (1832-1883)

Grabador e ilustrador francés, realizó una serie de ilustraciones sobre la *Divina Comedia* por encargo. Actualmente se han realizado diferentes libros sobre su trabajo y muchos

¡Y cuánto en el decir es cosa dura esta selva salvaje, áspera y fuerte, que en el pensar me vuelve el temor!

8 Alighieri, Dante. *La Divina Comedia*. p. 92

coinciden en que su obra sobre Dante ha sido lo mejor que realizó.

Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564)

Sin duda es uno de los artistas más completos que vivieron en Italia durante el Renacimiento.

Su obra, al igual que la de Dante, ha trascendido y perdurado a través de los siglos. Sus frescos en la Capilla Sixtina han inspirado a muchos, quienes a su vez se vieron inspirados por la genialidad del florentino. Por ello quisiera detenerme un poco y analizar a profundidad una de sus más grandes obras.

Miguel Ángel siempre habló abiertamente de la admiración que Dante le inspiraba, especialmente lo que refiere a sus narraciones sobre el purgatorio y el infierno, las cuales sirvieron como referencia para pintar *El juicio final*. En este fresco podemos ver la influencia del pasaje del barquero Carón, llevando a los condenados a través del río Aqueronte a la presencia de Minos.

El 31 de octubre de 1541 los frescos fueron descubiertos. La controversia no se hizo esperar, pues la obra mostraba a las figuras sacras (exceptuando a la virgen) completamente desnudas. Esto no alarmó a Miguel Ángel, pero el resto de la audiencia mostró su indignación, pues no se concebía que las pinturas se mostraran de tal manera.

En 1565, un año después de que falleciera Miguel Ángel, se contrató a Daniel de Volterra "el Braghetton" para tapar los desnudos, sin embargo, al ser discípulo del autor, se rehusó a traicionarlo, y únicamente les colocó velos.

Entre 1572 y 1585 se tuvieron que destruir unos 70 cm. de la parte inferior para elevar el pavimento del recinto. En los años 1710, 1875,

1903 y 1955 se le hicieron retoques pequeños al muro, principalmente en la parte superior por tener unas pequeñas cuarteaduras.

La capilla siguió siendo utilizada para celebrar misa y comenzó a ser visitada por turistas. Esto provocó que con el paso del tiempo, el polvo y el humo de las velas, el color original se fuera perdiendo provocando que ya no se pudiera apreciar del todo la obra. Lo anterior provocó que se realizara una restauración profunda. Esta intervención se llevó a cabo de 1980 a 1994 por Gianluigi Colalucci con resultados exitosos, logrando no sólo restaurar los colores utilizados por Miguel Ángel, sino que permitió que la obra se apreciara de lejos con mayor facilidad.

Durante las restauraciones surgió la interrogante sobre dejar o retirar los velos puestos al último. Nuevamente las opiniones se dividieron, pues el sector conservador opinaba que debían dejarse como símbolo de respeto, mientras que otros creían que era mejor mantener la obra original de Miguel Ángel. Después de una reunión con el papa Juan Pablo II, donde cada parte expresó su postura, se llegó a la conclusión de dejar la primera intervención, la de Daniel de Volterra. El motivo de esta decisión fue expuesta por el mismo Papa durante la misa de reapertura de la capilla el 8 de abril de 1994:

la Capilla Sixtina, si se puede hablar así, es precisamente el santuario de la teología del cuerpo humano al dar testimonio de la belleza del hombre creado por Dios como varón y como mujer...

...en el ámbito de la luz que proviene de Dios, también el cuerpo humano conserva su esplendor y su dignidad. Si se lo separa de esa dimensión, en cierto modo se convierte en objeto, que con

facilidad se envilece, pues sólo ante los ojos de Dios el cuerpo humano puede permanecer desnudo y descubierto, conservando intacto su esplendor y su belleza.⁹

El demonio Carón, con ojos de ascuas, haciendo una señal, las fue reuniendo, golpeando con su remo a las que se rezagaban; y así como en otoño van cayendo las hojas unas tras otras, hasta que las ramas han devuelto a la tierra todos sus despojos, del mismo modo los malvados hijos de Adán se lanzaban uno a uno desde la orilla.¹⁰

La imagen plasma perfectamente las emociones descritas en el texto de Dante. Se observa una barca con un demonio llamado Caronte (barquero de Hades) con una expresión de crueldad y avidez hacia los que van abordando. Sostiene en alto el remo como si los quisiera golpear mientras los conduce a la presencia de Minos que está envuelto por

una serpiente. La expresión de éste último es de alegría por ver las almas que van llegando a su presencia; se encuentra rodeado por demonios de aspecto temible y expresiones de júbilo. Las personas de la barca son obligadas a bajar mientras los demonios extienden sus manos para recibirlos. En conjunto, es una pequeña escena de éxtasis por parte de los demonios y llena de temor y angustia por parte de las personas que son conducidas a este lugar.

Al estar situado en la pared del fondo de la capilla, el espectador se ve envuelto por la escena. Si se contemplan las figuras de cerca se podrá observar que no están proporcionadas, esto se debe a las previsiones del artista, quien pensó en los espectadores, supuso que no los dejarían pasar hasta el fondo, sino que estarían a cierta distancia, donde se verían perfectas las imágenes. Dicha técnica ya había sido utilizada por el artista en la escultura de *El David* y la bóveda de la misma capilla.

9 Homilía del Santo Padre Juan Pablo II. (de Abril de 1994)

10 Alighieri, Dante. *La Divina Comedia*, p. 10

Al leer el texto muchos pueden imaginar de distintas formas el infierno. Miguel Ángel supo expresar perfectamente las emociones despertadas por el caos: las miradas de angustia, el temor y la expectación. La escena logra lucir impactante y transmite esos mismos sentimientos a quien la mira. Aunque plasma un momento muy oscuro, la esencia de Miguel Ángel se puede sentir, los cuerpos aún muestran una marcada anatomía, un conocido sello del autor, además emplea colores claros e intensos que logran que se aprecien mejor.

Una de las anécdotas más conocidas de este fresco narra que Miguel Ángel retrató a Biagio de Cesana, maestro de ceremonias del Papa Pablo III. Se utilizó su cara para representar a Minos, pues se quejaba constantemente por la cantidad de desnudos. Indignado, Biagio acudió ante el Papa pidiendo que se borrara su rostro, a lo que el Pontífice respondió: “Hijo mío, si el pintor te hubiese puesto en el purgatorio, podría sacarte, pues hasta allí llega mi poder; pero estás en el infierno y me es imposible”.¹¹ Se dice que después el Papa en persona pidió a Miguel Ángel que pintara un fresco más adecuado, a lo que él respondió: “Haced del mundo un lugar adecuado y la pintura lo representará”.¹²

Conclusión

Crear para resurgir, para trascender, para honrar, para vivir, cualquier motivo es válido. El arte es una necesidad de expresión, sentimientos y libertades, independientemente de

la época en que se encuentre. La importancia de los artistas recae precisamente en esta necesidad popular de sensibilizar por medio de sus creaciones.

Si bien únicamente se expuso el trabajo de algunos artistas, son innumerables los que se inspiraron en la obra de Alighieri, la cual seguirá despertando, y liberando, nuestros espíritus para llevarlos a navegar a través de los múltiples círculos de la *Divina Comedia*.

Bibliografía

- Alighieri, Dante. *La Divina Comedia*. España, Porrúa, 2009.
- De Riquer, Martín y José María Valverde. *Historia de la Literatura Universal*. España, Barsa Planeta. 2002.
- Caudet, Francisco y José Llorens. *La Divina Comedia. Ilustraciones de Gustavo Doré*. España, Promo, 2002.
- Zuffi, Stefano, Gabriele Crepaldi y Franco Lorandi. *El fresco*. España, Electa, 2003.
- Paoletti, John T. Y Gary M. Radke. *El arte en la Italia del renacimiento*. España, Akal, 2002.
- Miguel Ángel pintor, arquitecto y escultor universal*. España, Libsa, 2006.
- Alighieri, Dante. *Comedia Infierno, Edición Bilingüe*. España, Seix Barral. 1982.
- Celebración de la eucaristía con motivo de la inauguración de la restauración de los frescos de Miguel Ángel. Homilía del Santo Padre Juan Pablo II. Capilla Sixtina, Ciudad del Vaticano, 8 de Abril de 1994.
- http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1994/documents/hf_jp-ii_hom_19940408_restauri-sistina_sp.html. 12 de mayo de 2012. 16:30 hrs.

11 Miguel Ángel pintor, arquitecto y escultor universal. p.248

12 Ídem