

Carlos Alvar y José Manuel Lucía Megías

Antología de la antigua lírica italiana

(de los primeros textos al Dolce Stil Novo)

Madrid, Sial, 2008

ISBN: 978-84-96464-84-1

Antología de la antigua lírica italiana

(de los primeros textos al Dolce Stil Novo)

Selección, traducción y notas de

Carlos Alvar
José Manuel Lucía Megías

SIAL, 2008

Índice

Introducción, por Carlos Alvar

I. SAN FRANCISCO DE ASÍS

1. *Laudes Creaturarum [o Cántico di frate Sole]*
1. Cántico de las criaturas [o Cántico del hermano Sol]

II. LA ESCUELA SICILIANA

GIACOMO DA LENTINI

1. *Madonna, dir vo voglio*
1. Señora, decir os quiero
2. *Meravigliosa-mente*
2. Maravillosamente
3. *Dolce coninzamento*
3. Dulce comienzo
4. *Or come pote sì gran donna entrare*
4. Cómo pudo tan gran dama entrar
5. *Molti amadori la lor malatia*
5. Muchos amantes su enfermedad
6. *A l'aire claro ò vista ploggia dare*
6. Al aire claro he visto dar lluvia
7. *Io m'aggio posto in core a Dio servire*
7. Decidí en mi pecho servir a Dios
8. *Madonna à 'n sé vertute con valore*
8. Mi dama tiene en sí virtud con valor
9. *Diamante, né smiraldo, né zafino*
9. Ni diamante, esmeralda o zafiro
10. *Tenzone con Jacopo Mostacci e Pier della Vigna*
10. Tenzone con Jacopo Mostacci y Pier della Vigna
- 10.a. *Sollicitando un poco meo sapere*
- 10.a. Deseando saber un poco más
- 10.b. *Pero c'Amore no si pò vedere*
- 10.b. Siendo verdad que Amor no se ve
- 10.c. *Amor è un[o] desio che ven da core*
- 10.c. Amor es un deseo que nace del corazón

GUIDO DELLE COLONNE

1. *Ancor che l'aigua per lo foco lassi*
1. Aunque el agua por el fuego deje
2. *Gioiosamente canto*
2. Gozosamente canto

RINALDO D'AQUINO

1. *Per fin' amore vao sì allegramente*
1. Por el puro amor voy tan alegremente
2. *Già mai non mi riconforto*
2. Ya nunca me reconforto

GIACOMINO PUGLIESE

1. *Morte, perché m'hai fatta sì gran guerra*

1. Muerte, por qué me has hecho tan gran guerra
2. *Donna, di voi mi lamento*
2. Señora, de vos me lamento

PIER DELLA VIGNA

1. *Amore, in cui disio ed ho speranza*
1. Amor, por quien quiero y tengo esperanza

III. CIELO D'ALCAMO

1. *Rosa fresca aulentissima (Contrasto)*
1. Rosa fresca fragantísima (Contrasto)

IV. LA POESÍA DE LOS “COMUNES”

JACOPONE DA TODI

1. *O iubelo del core*
1. Oh, júbilo del corazón
2. *O papa Bonifazio*
2. Oh, papa Bonifacio
3. *Quando t'allegri*
3. Cuando te alegres
4. *O papa Bonifazio, molt' hai iocato al mondo*
4. ¡O papa Bonifacio, mucho has jugado en el mundo
5. *Fugio la croce*
5. Huyo de la cruz
6. *Donna de Paradiso*
6. Señora celestial

BONAGIUNTA ORBICCIANI DA LUCCA

1. *Tutto lo mondo si mantien per fiore*
1. Todo el mundo se mantiene por flores
2. *De dentro da la nieve esce lo fuoco*
2. De dentro de la nieve sale el fuego
3. *Quando apar l'aulente fiore*
3. Al llegar la olorosa flor
4. *Tenzone fra Bonagiunta e Guido Guinizelli*
4. Tenzone entre Bonagiunta y Guido Guinizelli
 - 4.a. *Voi, ch'avete mutata la mainera*
 - 4.a. Vos, que habéis mudado el estilo
 - 4.b. *Omo ch'è saggio non corre leggero*
 - 4.b. El hombre sabio no corre ligero

GUITTONE D'AREZZO

1. *Abi Deo, che dolorosa*
1. Ay, Dios, qué dolorosa
2. *Tuttur, s'eo veglio o dormo*
2. Siempre si duermo o velo
3. *Gente noiosa e villana*
3. Gente enojosa y villana
4. *Abi lasso, or è stagion de doler tanto*

4. ¡Ay, desdichado! Es tiempo de compadecer
5. *Ora parrà s'eo saverò cantare*
5. Ahora se verá si yo sé cantar
6. *Tuttor ch'eo dirò «gioi'», gioiva cosa*
6. Cada vez que diga «alegría», cosa alegre
7. *S'eo tale fosse ch'io potesse stare*
7. Si yo fuera tal que pudiera ser

PANUCCIO DEL BAGNO

1. *Sovrapiagente mia gioia gioioza*
1. Mi más que agradable alegre alegría
2. *Lasso di far più verso*
2. Cansado de hacer versos

COMPIUTA DONZELLA

1. *A la stagion che 'l mondo foglia e flora*
1. En la estación que echa hojas y flor
2. *Lasciar vorria lo mondo e Dio servire*
2. Dejar querría el mundo y servir a Dios

CHIARO DAVANZATI

1. *Sì come il cervio che torna a morire*
1. Así como el ciervo que va a morir
2. *Il parpaglion che fere a la lumera*
2. La mariposa que golpea la luz

V. LA POESÍA CÓMICA Y JOCOSA

RUSTICO FILIPPI

1. *Ne la stia mi par esser col leone*
1. Me parece estar en la jaula del león
2. *Una bestiuola ho vista molto fera*
2. He visto una muy fiera bestezuela

CECCO ANGIOLIERI

1. *-Accorri, accorri, accorri, uom, a la strada!*
1. ¡Auxilio, auxilio, auxilio, hombre, en la calle!
2. *La mia malinconia è tanta e tale*
2. Es tanta y de tal grado mi melancolía
3. *Eo ho sì tristo il cor di cose cento*
3. Tengo tan triste el corazón por cien cosas
4. *Tutto quest'anno ch'è, mi son frustato*
4. En este último año me he enmendado
5. *S'i' fosse foco, arderei 'l mondo*
5. Si fuese fuego, quemaría el mundo
6. *Dante Alighier, s'i' son bon begolaro*
6. Dante Alighieri, si soy un fanfarrón
7. *Babb'e Becchina, l'Amor e mie madre*
7. Papá y Becchina, el Amor y mi madre
8. *Tre cose solamente mi son 'n grado*
8. Tres cosas tan solo son de mi agrado

FOLGÒRE DA SAN GIMIGNANO

1. *Cortesia, cortesia, cortesia chiamo*
1. Cortesía, cortesía, cortesía invoco
2. *Di maggio sì vi do molti cavagli*
2. Os entrego muchos caballos de mayo

VI. DOLCE STIL NOVO

GUIDO GUINIZZELLI

1. *Al cor gentil rempaira sempre amore*
1. Al corazón noble vuelve siempre el amor
2. *Lo vostro bel saluto e'l gentil sguardo*
2. El bello saludo y la gentil vista
3. *Dolente, lasso, già non m'asecuro*
3. Herido, ay, no me encuentro en paz
4. *Madonna mia, quel dì ch'Amor consente*
4. Mi señora, el día que Amor consienta
5. *Io voglio del ver la mia donna laudare*
5. Quiero en verdad alabar a mi dama
6. *Vedut' ho la lucente stella diana*
6. He visto al lucero brillante y claro
7. *Lamentomi di mia disventura*
7. De mi propia desventura me quejo
8. *Volvol te levi, vecchia rabbiosa*
8. Que un vendaval te arrastre, vieja odiosa

GUIDO CAVALCANTI

1. *Donna me prega, – per ch'eo voglio dire*
1. Pues me lo ruega una dama, quiero yo hablar
2. *Avete 'n vo' li fiori e la verdura*
2. En vos están las flores y el verdor
3. *Biltà di donna e di saccente core*
3. Belleza de dama y de sabio mente
4. *Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira*
4. Quién es la que viene, que todos miran
5. *Li mie' foll'occhi, che prima guardaro*
5. Mis locos ojos, que primeros vieron
6. *L'anima gentile vilment'è sbigotita*
6. El alma mía está entristecida
7. *Tu m'hai sì piena di dolor la mente*
7. Tanto has llenado de dolor mi mente
8. *Voi che per li occhi mi passaste 'l core*
8. Vuestra vista me pasó el corazón
9. *A me stesso di me pietate vène*
9. De mí mismo me viene compasión
10. *O tu, che porti nelli occhi sovente*
10. Oh tú, que sueles traer en los ojos
11. *Io temo che la mia disventura*
11. Mucho me temo que mi desventura

DANTE ALIGHIERI

1. *De gli occhi de la mia donna si move*
1. De los ojos de mi dama procede
2. *Di donne io vidi una gentile schiera*

2. De damas vi una gentil compañía
3. *Voi, donne, che pietoso atto mostrate*
3. Oídme, damas, que piedad mostráis
4. *Un dí si venne a me Malinconia*
4. Un día vino a mí Melancolía
5. *Sonar bracchetti, e cacciatori aizzare*
5. Que ladren perros, griten cazadores
6. *O voi che per la via d'Amor passate*
6. Vos, que por la senda de Amor pasáis
7. *Piangete, amanti, poi che piange Amore*
7. Llorad, amantes, ya que llora Amor
8. *Tutti li miei penser parlan d'Amore*
8. De Amor hablan todos mis pensamientos
9. *Donne ch'avete intelletto d'amore*
9. Damas que conocéis bien qué es amor
10. *Amore e 'l cor gentil sono una cosa*
10. Amor y corazón noble son uno
11. *Tanto gentile e tanto onesta pare*
11. Tan noble y tan honesta parece
12. *Venite a intender li sospiri miei*
12. Venid a escuchar los suspiros míos
13. *Era venuta ne la mente mia*
13. Había venido a la mente mía
14. *L'amaro lagrimar che voi faceste*
14. El amargo llanto que vos hicisteis
15. *Gentil pensiero che parla di vui*
15. Un noble pensamiento de vos me habla
16. *Deb, peregrini che pensosi andate*
16. Peregrinos, que marcháis pensativos

DINO FRESCOBALDI

1. *Quest' è la giovanetta ch'Amor guida*
1. Es ésta la joven por amor guiada
2. *Un'alta stella di nova bellezza*
2. Una alta estrella de nueva belleza
3. *Per tanto pianger quanto li occhi fanno*
3. El incesante llorar de mis ojos
4. *No spero di trovar giammai pietate*
4. No volveré a encontrar compasión
5. *In quella parte, ove luce la stella*
5. En el lugar donde brilla la estrella

CINO DA PISTOIA

1. *Veduto han gli occhi miei sì bella cosa*
1. Han visto mis ojos tal hermosura
2. *Come non è con voi a questa festa*
2. Cómo no está con vos en esta fiesta
3. *Guardando a voi, in parlare e 'n sembianti*
3. Al veros, en el hablar y en el rostro
4. *Amore è uno spirito ch'ancide*
4. Amor es un espíritu que mata
5. *Omo smarruto che pensoso vai*
5. Hombre triste, que pensativo vas

6. *Ciò ch'i' veggio di qua m'è mortal duolo*
6. Lo que aquí veo me es doloroso
7. *Deb, non mi domandar perché sospiri*
7. Ay, no me preguntes por qué suspiro
8. *Tutto ciò ch'altrui agrada a me disgrada*
8. Cuanto a otro gusta, a mí me disgusta
9. *Dante, i' bo preso l'abito di doglia*
9. Dante, me he puesto vestidos de luto
10. *Io sento pianger l'anima nel core*
10. Siento que en el corazón llora el alma

INTRODUCCIÓN

por Carlos Alvar

Esta antología abarca algo más de un siglo del quehacer poético en Italia. Cien años de inestabilidad política y de búsqueda espiritual; un período apasionante en el que se enfrentan o conviven modelos antiguos e innovaciones modernas.

La primera gran composición poética en italiano es el *Cántico de las criaturas* de San Francisco de Asís, escrito en 1224 o 1225, apenas un año antes de su muerte. Con él comienza la Literatura Italiana, fruto tardío si se compara con la provenzal o la francesa (cuyos orígenes se sitúan hacia el año 1100). Unos cien años más tarde, a finales de 1336 o comienzos de 1337, moría en su ciudad natal Cino da Pistoia, el último de los poetas supervivientes del *Dolce Stil Novo*. Luego vendrá la revolución petrarquista: Italia se incorporó tarde a la creación literaria en lengua romance, pero bastaron unos pocos años para inventar nuevos modelos que pervivirían en Occidente hasta la ruptura del Romanticismo en el siglo XIX.

Así, los cien años de poesía que se reúnen en este libro nos dejan ver el crisol en el que se están gestando los cambios: los titubeos de los inicios, la experimentación, los fracasos y los hallazgos de formas métricas, de recursos poéticos y de temas. Una extraordinaria variedad que confiere al conjunto una fuerza y un dinamismo poco habituales, pues los poetas de la Edad Media suelen acomodarse en los logros de los precursores, con un profundo respeto a la tradición, que les impiden ir más allá de la reelaboración de algunos pequeños matices.

También los poetas italianos intentan respetar la tradición, pero la turbulenta historia política que se vive a lo largo del siglo XIII y en el siglo XIV produce continuos cambios de perspectiva y facilita la adquisición de una nueva conciencia: bastará pensar que el telón de fondo son las luchas de güelfos y gibelinos, o si se prefiere, el enfrentamiento de la Iglesia y el Imperio. En los inicios, la Escuela Siciliana se reúne en torno al emperador Federico II, en una estructura profundamente feudal. Los poetas posteriores pertenecen ya a ciudades libres, repúblicas que buscan su propia forma de gobierno. Un abismo separa ambas concepciones del mundo.

Y, sin embargo, la referencia poética se mantiene casi invariable: todos han aprendido las reglas poéticas en la Escuela y las posibilidades expresivas de la lengua literaria en los trovadores provenzales, y todos ellos pretenden recuperar la pureza de los iniciadores de la lírica en lengua romance. Pero los resultados son muy diferentes, pues las circunstancias cambian con rapidez y los planteamientos estéticos también.

Se ha señalado en alguna ocasión que los poetas sicilianos se sienten orgullosos de los avances científicos a los que están asistiendo gracias a las iniciativas de Federico II, que impulsa las traducciones del griego y del árabe y fomenta los estudios de Astronomía, Astrología y Medicina.

Por su parte, los escritores de las ciudades-estado intentan crear una poesía nueva, lejos de los modelos feudales de los sicilianos, y para ello experimentan con formas y temas: la responsabilidad cívica de la que se invisten sólo les permite ocuparse de asuntos graves con perspectivas serias. Cualquier tema que afecte a la vida cotidiana -es decir, prácticamente todo- se convierte en materia poetizable; la amplitud de intereses y preocupaciones no siempre va acompañada de una capacidad lírica similar, y no resulta raro tropezar con un tono didáctico o moralizante, de escaso relieve y con frecuencia, banal.

Para la burla en general y para las diversas expresiones de la sátira basta un estilo bajo, directo y mordaz, muy distinto del empleado en la Magna Curia siciliana o entre los autores de la naciente burguesía toscana, que aún no consiguen dominar los diferentes registros. La chispa lúdica que salta de algunas composiciones jocosas o la crueldad que se desprende de

algunas invectivas suelen ir acompañadas de una gran riqueza de vocabulario. El género burlesco es practicado indistintamente por poetas de un grupo o de otro, que hacen del escarnio una forma más de comunicación, pero es también una forma de romper los moldes establecidos y de explorar nuevas posibilidades.

Los *stilnovisti* llevan a cabo un nuevo cambio de rumbo con la búsqueda de una pureza absoluta: el amor y la dama son sus únicos motivos líricos. Pero no se conforman con la simple alabanza. Ya empiezan a difundirse las doctrinas aristotélicas, frente al platonismo anterior, y los poetas del nuevo estilo no dudarán en recurrir a la ayuda de la lógica para justificar sus sentimientos y dar coherencia al discurso poético.

Una preocupación es común a todos los poetas anteriores a Petrarca: explicar qué es el amor y cómo se establece en el corazón: la ontología y la fenomenología amorosas adquieren, así, un protagonismo fundamental.

Mientras tanto, las tensiones sociales y las crisis políticas encuentran frecuente salida en la espiritualidad o en una visión de la vida profundamente religiosa que contrasta –o se complementa– con la tendencia al gozo de los bienes materiales: dos caras de una misma moneda, que también tiene sus portavoces poéticos, desde San Francisco de Asís a fray Jacopone da Todi.

Riqueza y diversidad de tonos, de matices, de planteamientos. Un mundo en ebullición que busca respuestas. Autores surgidos de los mismos ambientes literarios o de la misma región, que se conocen y establecen un diálogo a través de sus composiciones: retomando las ideas, o las formas métricas, o las rimas de los otros, o discutiendo abiertamente con ellos. No extraña que Dante –que vivió en primera persona los encuentros y desencuentros de esta poesía– recordara los nombres de muchos de ellos en sus principales obras: *De vulgari eloquentia* y *Commedia*.

Esta antología intenta acercarnos a esos cien años extraordinarios de la poesía italiana que darán como resultado la revolución de la lírica con Petrarca y el nacimiento del Humanismo.

I.

SAN FRANCISCO DE ASÍS

Hijo de un rico mercader de paños, llamado Pietro Bernardone, nació en Asís en 1182 y murió la noche del 3 de octubre de 1226. El joven Francesco comenzó ejerciendo el oficio de su padre, pero pronto tuvo una crisis espiritual, que le llevó a querer dedicarse a Dios en completa pobreza: renunció públicamente a todos sus bienes (1207) y se retiró a predicar el amor al prójimo y la pobreza. A partir de este momento empieza a tener numerosísimos seguidores y funda la orden de "fratres menores" (aprobada en 1210 y confirmada en 1223). Fue hecho prisionero en San Juan de Acre, donde había intentado convertir al cristianismo al Sultán, y fue puesto en libertad por los milagros que realizó (1219). Su vida de ayunos y sacrificio, y su ascetismo, continuó en el yermo de Verna, donde recibió los estigmas.

El *Cántico de las criaturas* (*Laudes creaturarum*) constituye una alabanza de Dios, concebida como Salmo, para que los discípulos y seguidores de San Francisco tuvieran un texto asequible para el canto y que sirviera, a la vez, de edificación espiritual y disfrute interior y externo. Cada verso, cada expresión tiene su origen en las Escrituras, pero el espíritu que trasciende es franciscano: la armonía del Universo, la bondad de todas las cosas y el amor que a través de los seres creados une al hombre con Dios.

Parece que fue compuesto en una celda del monasterio de San Damián, después de una noche pasada entre terribles dolores de ojos, que terminaron en una visión celestial, dos años antes de morir.

[El texto procede de Gianfranco Contini, *Poeti del Duecento*, I, Milán-Nápoles 1960, pp. 33-34.]

1. *Laudes Creaturarum [o Cantico di frate Sole]*¹

*Altissimu, onnipotente, bon Signore,
tue so' le laude, la gloria e l'honore et onne benedictione.*

*Ad te solo, Altissimo, se konfano,
et nullu homo ène dignu te mentovare.*

5 *Laudato sie, mi' Signore, cum tucte le tue creature,
spetialmente messor lo frate sole,
lo quan' è iorno, et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
de te, Altissimo, porta significazione.*

10 *Laudato si', mi' Signore, per sora luna e le stelle:
in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle.*

*Laudato si', mi' Signore, per frate vento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale a le tue creature dà sustentamento.*

15 *Laudato si', mi' Signore, per sor'aqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.*

*Laudato si', mi' Signore, per frate focu,
per lo quale ennallumini la nocte:
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.*

20 *Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.*

*Laudato si', mi' Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore
et sostengo infirmitate et tribulatione.*

25 *Beati quelli ke 'l sosterrano in pace,
ka da te, Altissimo, sirano incoronati.*

*Laudato si', mi' Signore, per sora nostra morte corporale,
da la quale nullu homo vivente pò skappare:
guai a' quelli ke morrano ne le peccata mortali;*

30 *beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime voluntati,
ka la morte secunda no 'l farrà male.*

*Laudate e benedicete mi' Signore et regratiate
e serviatei cum grande humilitate.*

¹ Prosa asonantada, dividida en versículos, según el modelo de los salmos. Hacia 1224, y, por tanto, uno de los textos literarios más antiguos escritos en italiano.

1. Cántico de las criaturas [o Cántico del hermano Sol]

Altísimo, omnipotente, buen Señor,
tuya es la alabanza, la gloria y el honor y toda bendición.

A ti solo, Altísimo, te corresponden
y ningún hombre es digno de nombrarte.

- 5 Alabado seas, mi Señor, como todas tus criaturas,
especialmente mi señor el hermano sol,
que es luz del día, y con él nos alumbras.
Es bello, radiante y de gran esplendor:
a ti, Altísimo, te contiene cabalmente.

- 10 Alabado seas, mi Señor, por hermana luna y las estrellas:
en el cielo las has creado brillantes, preciosas y hermosas.

Alabado seas, mi Señor, por hermano viento
y por el aire, el nublado y el raso y por cualquier tiempo,
con el que alimento das a tus criaturas.

- 15 Alabado seas, mi Señor, por hermana agua,
que es muy útil, humilde, preciosa y pura.

Alabado seas, mi Señor, por hermano fuego,
por el que iluminas la noche:
es hermoso, alegre, robusto y fuerte.

- 20 Alabado seas, mi Señor, por hermana nuestra madre tierra,
que nos alimenta y sustenta,
y produce diversos frutos así como coloridas flores e hierba.

Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor
y soportan enfermedades y tribulaciones.

- 25 Beatos los que lo soportarán en paz,
pues por ti, Altísimo, serán coronados.

Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal,
de la que no puede escapar ningún hombre vivo:
¡Ay de aquellos que en pecado mortal mueran!

- 30 Beatos aquellos a los que encontrará en tu santísima voluntad,
pues no les hará mal la muerte segunda².

Alabad y bendecid a mi Señor y dadle las gracias
y servidle con gran humildad.

² Es decir, la “mors secunda” del *Apocalipsis*, que no es otra que la condena en el Juicio Final.

II. LA ESCUELA SICILIANA

En torno al año 1230 surge en la corte siciliana del emperador Federico II (1194, 1214-1250) un grupo de altos funcionarios (magistrados, jueces, notarios, etc.), buenos conocedores del latín y de la poesía de los trovadores provenzales; esos hombres de letras –encabezados por Giacomo da Lentini y Rinaldo d’Aquino– intentan aclimatar la poesía cortés en Sicilia, utilizando para ello la lengua vulgar: el proceso de creación de una lengua poética, capaz de expresar con exactitud y belleza los matices más delicados, es el aspecto principal de la Escuela Siciliana, que se constituye en la primera manifestación colectiva de carácter poético en romance italiano.

Los poetas de la Escuela Siciliana siguen los modelos trovadorescos provenzales, aunque seleccionan los temas y las formas: la poesía que escriben se centra casi exclusivamente en el amor, con una gran riqueza en sus variedades temáticas: la servidumbre de amor, el sufrimiento por la lejanía, los celos o por cualquier otra causa, y, sobre todo, la alabanza de la amada; es raro que aparezcan temas diferentes (religiosos, morales, etc.), y están ausentes las sátiras.

En cuanto a la forma, el hecho más significativo es la utilización del siciliano como lengua de expresión poética. En las canciones de cuño trovadoresco falta la tornada, por lo que la última estrofa de la composición da acogida al envío, o a la dedicatoria.

Sin duda, el hallazgo poético de mayor alcance de la Escuela fue el soneto, cuya paternidad se atribuye a Giacomo da Lentini. En principio, el soneto no tiene una estructura fija, de tal modo que pueden variar el número de versos y el de sílabas; sin embargo, parece bastante regular la utilización de la nueva forma como vehículo adecuado para el debate poético y para la poesía de carácter no lírico, mientras que la canción se sigue considerando la más elevada forma de expresión de los sentimientos líricos y amorosos.

Los poetas sicilianos tienden a emplear una lengua llana, con escasas dificultades en las rimas y en los recursos estilísticos, convirtiéndose en herederos directos de los trovadores que cultivaban el "trobar leu".

Los intereses científicos del emperador Federico II y de su corte marcan una parte de la materia poética de los Sicilianos: muchas metáforas y comparaciones empleadas tienen su origen en el mundo de las ciencias naturales, las matemáticas o la física; otras muchas proceden de una larga tradición, que remonta a los poetas latinos.

La importancia de este grupo ya fue destacada por Dante en el *De vulgari eloquentia* (I, xii) y varios de los poetas del grupo son recordados, por los más diversos motivos.

GIACOMO DA LENTINI

La actividad de Giacomo da Lentini está atestiguada entre los años 1233 y 1240 como "Notario" en la corte siciliana del emperador Federico II. Parece que fue el impulsor de la aclimatación de la poesía cortés de cuño trovadoresco, en Sicilia, dando origen a la escuela poética con la que comienza la lírica italiana.

Según todo indica, Giacomo da Lentini inventó el soneto, como forma métrica menor, especialmente adecuada para la poesía de circunstancias y las discusiones poéticas; por lo demás, se mantuvo fiel a la tradición de los trovadores al considerar las canciones como la expresión lírica más perfecta.

Se han conservado 12 canciones suyas, un *descort* y una veintena de sonetos.

Dante se refiere a Giacomo da Lentini en *De Vulgari eloquentia* (I, 12, 8) y en *Purgatorio* (XXIV, 55-57).

[Los textos proceden de Giacomo da Lentini, *Poesie*, edizione critica a cura di Roberto Antonelli, tomo I, Roma, Bulzoni, 1979]

1. *Madonna, dir vo voglio*³

- Madonna, dir vo voglio
como l'amor m'à priso,
inver' lo grande orgoglio
che voi bella mostrate, e no m'aita.*
- 5 *Oi lasso, lo meo core,
che 'n tante pene è miso
che vive quando more
per bene amare, e teneselo a vita.
Dunque mor' e viv' eo?*
- 10 *No, ma lo core meo
more più spesso e forte
che no faria di morte – naturale,
per voi, donna, cui ama,
più che se stesso brama,*
- 15 *e voi pur lo sdegnate:
amor, vostra 'mistate – vidi male.*

- Lo meo 'namoramento
non pò parire in detto,
ma sì com' eo lo sento*
- 20 *cor no lo penseria né diria lingua;
e zo ch' eo dico è nente
inver' ch' eo son distretto
tanto coralemente:
foc' aio al cor, non credo mai si stingua;*
- 25 *anzì si pur alluma:
perché non mi consuma?
La salamandra audivi
che 'nfra lo foco vivi – stando sana;
eo sì fo per long' uso:*
- 30 *vivo 'n foc' amoroso,
e non saccio ch' eo dica:
lo meo lavoro spica – e non ingrana.*

- Madonna, sì m'avene
Ch' eo non posso avvenire*
- 35 *com' eo dicesse bene
la propia cosa ch' eo sento d'amore;*

³ Canción: 7a 7b 7a 11C, 7d 7b 7d 11C; 7e 7e 7f (7f) 11G, 7h 7h 7i (7i) 11G. Entre paréntesis se marcan las rimas internas. Cinco estrofas de 16 versos de siete y once sílabas. La frente está formada por dos pies de cuatro versos (abaC, dbdC), la cola por otros dos pies de cuatro versos con rimas internas en los endecasílabos (eef(f)G, hhi(i)G). Texto: Antonelli, I, pp. 11-15.

1. Señora, decir os quiero⁴

Señora, decir os quiero
cómo el amor me ha rendido
ante el gran orgullo⁵
que vos, bella, mostráis, sin que me sea de ayuda.
5 ¡Ay, desgraciado!, mi corazón,
está en tales penas
que vive cuando muere
por bien amar, y esto lo considera vida.
Y yo, ¿muero o vivo?
10 Nada de eso⁶; mi corazón
muere más veces y con más dolor
que si lo hiciera por muerte natural,
por vos, señora, mi amada,
y os desea más que a sí mismo,
15 y vos lo seguís desdeñando:
amor, ¡en qué mala hora fui vuestro amigo!

 Mi enamoramiento
no puede expresarse con palabras,
pues así como yo lo siento
20 no lo pensaría ni diría ninguna lengua;
y esto que digo no es
comparable a las ataduras
de mi corazón.
Fuego siento en mi pecho, no creo que se apague;
25 al contrario, sigue abrasándome;
¿por qué no me consume?
Oí que la salamandra
en el fuego vive y está sana⁷;
así me pasa desde hace tiempo:
30 vivo en fuego amoroso
y no sé qué decir:
mi labor espiga y no grana.

 Señora, a mí me acontece
que no consigo acertar
35 cómo expresar bien
todo aquello que siento sobre el amor;

⁴ No se ha de olvidar que esta composición es traducción de un texto trovadoresco de Folquet de Marselha: “A vos, midons, voill retrair’ en cantan”, que ha llegado hasta nosotros incompleto. Valga este ejemplo para marcar el carácter de puente de la Escuela Siciliana en la difusión por Italia de la poesía trovadoresca.

⁵ El “orgullo”, como término de la poesía cortés, se corresponde con el comportamiento de la persona amada que no corresponde de la pasión del enamorado.

⁶ Ni muerte ni vida es lo que sufre el enamorado, de ahí el “no” a su pregunta.

⁷ Esta característica, habitual en los bestiarios, se ha convertido en un lugar común en la poesía trovadoresca como imagen del enamorado que sobrevive en el fuego de los desdenes de la amada.

*si com'omo in prudito
lo cor mi fa sentire,
che già mai no 'nd' è quito
40 mentre non pò toccar lo suo sentore.
Lo non-poter mi turba,
com' on che pingere e sturba,
e pure li dispiace
lo pingere che face, – e sé riprende,
45 che non fa per natura
la propia pintura;
e non è da blasmare
omo che cade in mare – a che s' aprende.*

*Lo vostr'amor che m'ave
50 in mare tempestoso,
è sì como la nave
c'a la fortuna getta ogni pesanti,
e campan per lo getto
di loco periglioso;
55 similmente eo getto
a voi, bella, li mei sospiri e pianti.
Che s' eo no li gittasse,
parria che soffondasse
e bene soffondara,
60 lo cor tanto gravara – in suo disio;
che tanto frange a terra
tempesta, che s'aterra,
ed eo così rinfrango,
quando sospiro e piango – posar crio.*

*Assai mi son mostrato
65 a voi, donna spietata,
com'eo so' innamorato,
ma crëio ch' e' dispiacera voi pinto.
Poi c'a me solo, lasso,
70 cotal ventura è data,
perché no mi 'nde lasso?
Non posso, di tal guisa Amor m' à vinto.
Vorria c' or avvenisse
che lo meo core 'scisse
75 come 'ncarnato tutto,
e non facesse motto – a vo' isdegnosa;
c'Amore a tal l' adusse
ca, se vipera i fusse,
natura perderia:
80 a tal lo vederia, – fora pietosa.*

Como hombre con picores
me hace sentir el corazón,
que nunca estará en calma
40 mientras no sea capaz de rascarse.
El no poder me turba,
como quien pinta y borra,
y sigue sin gustarle
la pintura que hizo, y vuelve sobre ella,
45 y se reprocha no saber hacer
su propia pintura⁸;
y no se puede censurar,
que quien cae al mar intente salvarse.

Vuestro amor, que me tiene
50 en mar tempestuoso,
es tal como la nave
que a la tormenta arroja todo peso,
y se salva por lo arrojado
del lugar peligroso;
55 del mismo modo yo arrojó
hacia vos, bella, mis suspiros y llantos;
que si no los arrojase,
creería naufragar,
y bien que naufragaría,
60 el corazón, tanto pesaría en su deseo,
pues tanto quiebra en tierra
la tempestad, que se debilita;
y así yo me reanimo
cuando suspiro y lloro, que creo reposar.

Bastante he mostrado,
65 ante vos, señora despiadada,
cómo estoy enamorado,
aunque os desagrado hasta en pintura⁹.
Ya que a mí solo, desgraciado,
70 me es concedida tal ventura,
¿por qué no renuncio a ella?
No puedo, así Amor me ha vencido.
Ahora querría
que mi corazón se partiera
75 como si fuera una persona
y que en nada os hallara a vos desdeñosa:
Amor de tal modo lo lleva
que, si víbora fuese,
perdería su naturaleza:
80 quien la viera en tal estado, la creyera piadosa¹⁰.

⁸ Es decir, la copia exacta de su modelo. Una imagen semejante la encontraremos en el v. 6 de “Meravigliosamente”.

⁹ Juego de palabras con el proverbio: “non poter veder uno nemmeno dipinto”.

¹⁰ La víbora, como puede leerse en los bestiarios, es tenuta como uno de los animales más crueles; se insistía en todos ellos en el hecho de que la hembra decapitaba al macho en plena cópula.

2. Meravigliosa-mente¹¹

- Meravigliosa-mente
un amor mi dstringe
e mi tene ad ogn'ora.
Com'om che pone mente*
5 *in altro exemplo pinge
la simile pintura,
così, bella, facc'eo,
che 'nfra lo core meo
porto la tua figura.*
- 10 *In cor par ch'eo vi porti,
pinta come parete,
e non pare di fore.
O Deo, co' mi par forte
non so se lo sapete,*
15 *con' v'amo di bon core;
ch'eo son sù vergognoso
ca pur vi guardo ascoso
e non vi mostro amore.*
- 20 *Avendo gran disio,
dipinsi una pintura,
bella, voi simigliante,
e quando voi non vio,
guardo 'n quella figura,
par ch'eo v'aggia davante:*
25 *come quello che crede
salvarsi per sua fede,
ancor non veggia inante.*
- 30 *Al cor m'ard' una doglia,
com' om che ten lo foco
a lo suo sen ascoso,
e quando più lo 'nvoglia,
allora arde più loco
e non pò star incluso:
similmente eo ardo*
35 *quando pass' e non guardo
a voi, vis'amoroso.*

¹¹ Canción. 7a 7b 7c, 7a 7b 7c; 7d 7d 7c. Siete estrofas de versos heptasílabos. La frente está formada por dos pies de tres versos; la cola, por un trístico. Texto: Antonelli, I, pp. 30-33.

2. *Maravillosamente*

- Maravillosamente
un amor me ata
y a todas horas me domina.
Como quien mira
5 a un modelo y pinta
su copia en pintura,
así, bella, yo hago,
que en mi corazón,
llevo dentro tu figura.
- 10 En el corazón os llevo,
pintada como sois
y no se ve desde fuera.
¡Ay, Dios, qué cruel es!
No sé si sabéis
15 cuánto os amo y os quiero:
siento tanta vergüenza
que antes os miro a escondidas
que poder mostraros mi amor.
- 20 Por mi gran deseo
pinté un cuadro,
bella, semejante a vos,
y cuando no os veo,
miro aquella figura
y me parece teneros delante:
25 como aquel que cree
salvarse por su fe,
aunque delante nada vea¹².
- 30 Se me abrasa el corazón,
como quien tiene el fuego
escondido en su pecho,
y cuanto más lo envuelve,
más allí le arde
y no lo puede tener cerrado:
del mismo modo yo ardo
35 si al pasar no os miro
a vos, rostro amoroso.

¹² Es decir, aunque no tenga delante de sus ojos el objeto de su fe.

*S'eo guardo, quando passo,
inver' voi no mi giro,
bella, per risguardare.*
40 *Andando, ad ogni passo
getto uno gran sospiro
ca facemi ancoscicare;
e certo bene ancoscio,
c'a pena mi conosco,*
45 *tanto bella mi pare.*

*Assai v'aggio laudato,
madonna, in tutte parti,
di bellezze c'avete.*
50 *Non so se v'è contato
ch'eo lo faccia per arti,
che voi pur v'ascondete:
sacciatelo per singa
zo ch'eo no dico a lingua,
quando voi mi vedite.*

55 *Canzonetta novella,
va' canta nova cosa;
levati da maitino
davanti a la piú bella,
fiore d'ogn'amorosa,*
60 *bionda piú c'auro fino:
«Lo vostro amor, ch'è caro,
donatelo al Notaro
ch'è nato da Lentino.»*

- Si al pasar miro
hacia vos, no me vuelvo,
bella, para volver a veros.
40 Mientras ando, a cada paso
doy un gran suspiro
que me roba el aliento;
 y en verdad estoy angustiado,
pues apenas me conozco,
45 tan bella me parecéis.
- Bastante os he alabado,
señora, en todo lugar,
por vuestra belleza.
50 No sé si os han contado
que lo hago por engaño,
y por eso os escondéis.
 Sabréis por los gestos
lo que no digo con la lengua,
cuando vos me veáis.
- 55 Cancioncita nueva,
ve a cantar algo nuevo;
levántate temprano
 ante la más bella,
la flor de todas las amadas,
60 más rubia que el oro puro:
 «Vuestro amor, que es precioso,
dadlo al Notario
nacido de Lentino».

3. *Dolce coninzamento*¹³

Dolce coninzamento
canto per la piú fina
che sia, al mio parimento,
d'Agri infino in Mesina;
5 *cioè la piú avenente:*
o stella rilucente
che levì la maitina!
quando m'apar davanti,
li suo' dolzi sembianti
10 *m'incendon la corina.*

«Dolce meo sir, se 'ncendi,
or io che deggio fare?
Tu stesso ti riprendi
se mi vei favellare;
15 *ca tu m'ài 'namorata,*
a lo cor m'ài lanciata,
sì ca diffor non pare;
rimembriti a la fiata
quand' io t' ebi abrazzata
20 *a li dolzi baciarti».*

Ed io baciando stava
in gran diletamento
con quella che m'amava,
bionda, viso d'argento.
25 *Presente mi contava,*
e non mi si celava,
tut[t]o suo conveniente;
e disse: «I' t'ameraggio
e non ti falleraggio
30 *a tut[t]o 'l mio vivente.*

Al mio vivente, amore,
io non ti falliraggio
per lo lusingatore
che parla tal fallaggio.
35 *Ed io sì t'ameraggio*
per quello ch'è salvaggio;
Dio li mandi dolore,
unqua non vegna a maggio:
tant'è di mal usaggio
40 *che di stat' à gelore».*

¹³ Canzonetta. El esquema métrico es igual en las frontes de todas las estrofas: 7a 7b, 7a 7b, mientras que las colas (o sirmas) varían sobre la base de seis versos heptasílabos. 4 estrofas capfinidas de diez versos. Texto: Antonelli, I, pp. 206-207.

3. Dulce comienzo

Dulce comienzo
canto para la más pura
que hay, a mi parecer,
desde Agri hasta Mesina¹⁴,
5 para la más agradable:
¡Oh estrella reluciente
que sales por la mañana!
Cuando se me aparece,
su dulce semblante
10 me enciende el corazón.

-Mi dulce señor, se abrasa,
¿qué debo hacer yo?
Repréndete a ti mismo
si quieres hablarme:
15 pues tú me has enamorado,
con una lanzada en el corazón,
que de fuera no se nota.
Acuérdate entonces
cuando yo te abrazaba,
20 y de mis dulces besos.

Y yo estaba besando
con gran deleite
a la que me amaba,
rubia, rostro de plata.
25 De pronto me contó,
sin ocultar apenas nada,
todo lo que pensaba;
y dijo: -Yo te amaré
y no te fallaré nunca
30 durante toda mi vida.

Durante mi vida, amor,
yo no te fallaré
ni por el maldiciente¹⁵
que habla con tanto engaño;
35 y no dejaré de amarte
para compensar al descortés.
Dios le mande dolor,
y que no venga en mayo:
es de tan mala condición
40 que en verano siente frío¹⁶.

¹⁴ Estructura habitual en la literatura románica medieval para indicar “en todo lugar”. Así también en el *Roman de Tristan* de Béroul: “La plus bele / Qui sois de ci jusq’en Tudele” (vv. 3413-3414).

¹⁵ El *lauzengiers* provenzal, el “maldiciente” que se entremete en los secretos amorosos (y adúlteros) del trovador y de su dama es uno de los enemigos del *fin’ amors*, así como el “celoso”, es decir el marido de la dama, también tratado como “selvaggio” en el texto (v. 36).

¹⁶ Además del juego de palabras (*geloso / gelore*), se critica al marido por no cumplir en sus deberes conyugales.

4. *Or come pote sì gran donna entrare*¹⁷

*Or come pote sì gran donna entrare
per gli ochi mei che sì piccioli sone?
e nel mio core come pote stare,
che 'nentr' esso la porto là onque i' vone?*
5 *Lo loco là onde entra già non pare,
ond'io gran meraviglia me ne done;
ma voglio lei a lumera asomigliare,
e gli ochi mei al vetro ove si pone.*
10 *Lo foco inchiuso, poi passa difore
lo suo lostrore, sanza far rotura:
così per gli ochi mi pass'a lo core,
no la persona, ma la sua figura.
Rinovellare mi voglio d'amore,
poi porto insegna di tal criatura.*

5. *Molti amadori la lor malatia*¹⁸

*Molti amadori la lor malatia
portano in core, che 'n vista non pare;
ed io non posso sì celar la mia,
ch'ella non paia per lo mio penare:*
5 *però che son sotto altrui signoria,
né di meve nonn-ò neiente a' ffare,
se non quanto madonna mia voria,
ch'ella mi pote morte e vita dare.*
10 *Su' è lo core e suo son tutto quanto,
e chi non à consiglio da suo core,
non vive infra la gente como deve;
cad io non sono mio né più né tanto,
se non quanto madonna è de mi fore
ed uno poco di spirito è 'n meve.*

¹⁷ Soneto. AB AB, AB AB; CDC, DCD. Endecasílabos. Texto: Antonelli, I, p. 291.

¹⁸ Soneto. AB AB, AB AB; CDE, CDE. Endecasílabos. Texto: Antonelli, I, p. 295.

4. *Cómo pudo tan gran dama entrar*

¿Cómo pudo tan gran dama entrar
por mis ojos que tan pequeños son?
Y en mi corazón, ¿cómo puede estar,
que la llevo dentro allá donde vaya?
5 El lugar en el que entra no se ve
por lo que siento gran admiración;
pero quiero compararla a la llama,
y mis ojos al cristal donde se pone¹⁹.
10 El fuego encerrado de allí sale
con su luz, sin llegar a romper nada:
así por los ojos ella me llegó al corazón,
no la persona, sino su figura.
Quiero dedicarme por entero al amor,
pues porto de tal criatura su señal.

5. *Muchos amantes su enfermedad*

Muchos amantes su enfermedad
llevan en el corazón, sin que se les vea;
con todo yo no puedo ya ocultar la mía,
que no se haga presente por mi sufrimiento:
5 y como estoy bajo poder ajeno
nada puedo disponer de mí mismo,
sino todo aquello que mi señora desea,
pues ella me puede dar la muerte o la vida.
10 Suyo es mi corazón y suyo soy,
y quien no puede servirse de su corazón,
no vive entre la gente como debe:
que ya no soy mío ni mucho ni poco,
excepto si mi dama está fuera de mí
y me queda dentro un poco de espíritu.

¹⁹ Se sobreentiende, el cristal de la lámpara en que la llama se enciende.

6. A l'aire claro ò vista ploggia dare²⁰

*A l'aire claro ò vista ploggia dare,
ed a lo scuro rendere clarore;
e foco arzente ghiaccia diventare,
e freda neve rendere calore;
5 e dolze cose molto amareare,
e de l'amare rendere dolzore;
e dui guerreri in fina pace stare,
e 'ntra dui amici nascereci errore.
Ed ò vista d'Amor cosa più forte,
10 ch'era feruto e sanòmi ferendo;
lo foco donde ardea stutò con foco.
La vita che mi dè fue la mia morte;
lo foco che mi stinse, ora ne 'ncendo:
d'amor mi trasse e misemi in su' loco.*

7. Io m'aggio posto in core a Dio servire²¹

*Io m'aggio posto in core a Dio servire,
com'io potesse gire in paradiso,
al santo loco, c'aggio audito dire,
o' si mantien sollazzo, gioco e riso.
5 Senza mia donna non vi voria gire,
quella c'è blonda testa e claro viso,
che senza lei non poteria gaudere,
estando da la mia donna diviso.
Ma no lo dico a tale intendimento,
10 perch'io peccato ci volesse fare;
se non veder lo suo bel portamento
e lo bel viso e 'l morbido sguardare:
che l mi teria in gran consolamento,
veggendo la mia donna in ghiora stare.*

²⁰ Soneto. AB AB, AB AB; CDE, CDE. Endecasílabos. Texto: Antonelli, I, pp. 309-310.

²¹ Soneto. AB AB, AB AB; CDC, DCD. Endecasílabos. Texto: Antonelli, I, p. 316.

6. *Al aire claro he visto dar lluvia*

Al aire claro he visto dar lluvia,
y al oscuro devolver claridad;
al fuego ardiente volverse hielo
y a la fría nieve dar calor;
5 a cosas dulces amargar mucho,
a las amargas dar en extremo dulzura;
a dos enemigos mantenerse en paz,
y entre dos amigos nacer la división.
Y más paradojas he visto de Amor:
10 estaba herido y me sanó hiriéndome;
el fuego en el que ardía apagó con fuego.
La vida que me dio fue mi muerte;
el fuego que me apagó ahora me abrasa:
de amor me sacó y me puso en su sitio²².

7. *Decidí en mi pecho servir a Dios*

Decidí en mi pecho servir a Dios
para poder alcanzar el paraíso,
el santo lugar en que he oído decir
que perdura la alegría, el juego y las risas.
5 No querría llegar allí sin mi dama,
la del rubio cabello y claro rostro,
que sin ella no podría estar contento
estando de mi dama alejado.
Mas no lo digo con tal intención
10 porque yo quiera pecar con ella,
sino de ver su hermoso porte
y el bello rostro y su dulce mirada:
sería para mí un gran consuelo
ver a mi dama estar en la gloria.

²² Contini (*Poeti del Duecento*, tomo I, p. 78) ofrece la siguiente lectura del último verso: “ché sì mi trasse Amor, non trovo loco” (“que así me llevó Amor, no encuentro mi lugar”).

8. Madonna à 'n sé vertute con valore²³

*Madonna à 'n sé vertute con valore,
più che nul'altra gemma preziosa:
che isguardando mi tolse lo core,
cotant'è di natura vertudiosa.*

5 *Più luce sua beltate e dà sprendore
che non fa 'l sole ne null'atra cosa;
de tut[t]e l'autre ell'è sovrane frore,
che nulla apareggiare a lei non osa.*

10 *Di nulla cosa non à mancamento,
né fu ned è né non serà sua pare,
né 'n cui si trovi tanto complimento;
e credo ben, se Dio l'avesse a fare,
non vi metrebbe sì su' 'ntendimento
che la potesse simile formare.*

9. Diamante, né smiraldo, né zafino²⁴

*Diamante, né smiraldo, né zafino
né vernul'altra gema preziosa,
topazo, né giaquinto, né rubino,
né l'aritropia, ch'è sì vertudiosa,*

5 *né l'amatisto, né'l carbonchio fino,
lo qual è molto risprendente cosa,
non àno tante belezze in domino
quant'à in sé la mia donna amorosa.*

10 *E di vertute tutte l'autre avanza,
è somigliante [a stella é] di sprendore,
co la sua conta e gaia inamoranza,
e più bell'e[ste] che rosa e che frore.
Cristo le doni vita ed alegranza
e sì l'acresca in gran pregio ed onore.*

²³ Soneto. AB AB, AB AB; CDC, DCD. Endecasílabos. Texto: Antonelli, I, p. 361.

²⁴ Soneto. AB AB, AB AB; CDC, DCD. Endecasílabos. Texto: Antonelli, I, p. 356.

8. *Mi dama tiene en sí virtud con valor*

Mi dama tiene en sí virtud con valor
más que ninguna otra piedra preciosa:
al mirarme me robó el corazón,
tan poderosa es su naturaleza.

5 Más luce su belleza y resplandece
que el sol o que cualquier otra cosa;
sobre todas las demás es soberana y flor,
que ninguna osa igualarse a ella.

10 En nada tiene falta alguna,
ni existió, ni existe, ni existirá su igual;
que en nadie hay tanta perfección;
 y bien creo, que si Dios la hiciera,
aun poniendo todo su entendimiento,
no podría hacer una semejante.

9. *Ni diamante, esmeralda o zafiro*

Ni diamante, esmeralda o zafiro,
ni ninguna otra piedra preciosa,
ni topacio, ni jacinto ni tampoco rubí,
ni el heliotropo, que es tan poderoso,
5 ni la amatista, ni el carbunco puro,
que sobresale por ser tan resplandeciente
poseen tanta belleza en sí mismos
como tiene en sí mi querida dama.

10 En virtudes supera a todas las otras,
y en resplandor semeja una estrella
con su alegría y con su gozo de amor,
 y es más bella que la rosa y que las flores.
Cristo le regale vida y felicidad
y la eleve en grandes méritos y honores.

10. Tenzone con Jacopo Mostacci e Pier della Vigna²⁵

10.a. [Jacopo Mostacci]²⁶

*Solicitando un poco meo sapere
e con lui mi vogliendo diletare,
un dubio che mi misi ad avere,
a voi lo mando per determinare.*

5 *On'omo dice ch'amor à potere
e li coraggi distringhe ad amare,
ma eo no [li] lo voglio consentire,
però c'amore no parse ni pare.*

10 *Ben trova l'om una amoroitate
la quale par che nasca di piacere,
e zo vol dire om che sia amore.*

*Eo no li saccio altra qualitate,
ma zo che è, da voi [lo] voglio audire:
però ven faccio sentenz[i]atore.*

10.b. [Pier della Vigna]²⁷

*Però c'Amore no si pò vedere
e no si tratta corporalmente,
manti ne son di sì folle sapere
che credono c'Amor[e] sia niente.*

5 *Ma po' c'Amore si face sentire
dentro dal cor signoreggiar la gente,
molto maggiore pregio de[ve] avere
che se 'l vedessen visibilmente.*

10 *Per la vertute de la calamita
como lo ferro at[i]ra no si vede,
ma sì lo tira signorevolmente;
e questa cosa a credere mi 'nvita
c'Amore sia, e dàmi grande fede
che tutor sia creduto fra la gente.*

²⁵ Los tres poetas que dialogan en esta *tenzone* fueron destacados funcionarios de la corte siciliana de Federico II. Jacopo Mostacci debe identificarse con el halconero del emperador, citado en 1240 y con el embajador de Manfredi que, en 1262, fue a Aragón. Parece ser que nació en Sicilia o en Apulia, aunque no se descarta la posibilidad de que fuera de origen pisano, asentado en la isla. Se han conservado cuatro canciones suyas y el soneto con el que participa en esta *tenzone*.

²⁶ Soneto. AB AB, AB AB; CAD, CAD. Endecasílabos. Texto: Antonelli, I, p. 271.

²⁷ Soneto. AB AB, AB AB; CDB, CDB. Endecasílabos. Texto: Antonelli, I, p. 273.

10. Tenzone con Jacopo Mostacci y Pier della Vigna

10.a. [Jacopo Mostacci]

Deseando saber un poco más
y queriendo deleitarme con ello,
una pregunta que me he planteado
os envío para que me la resolváis.
5 Todos dicen que amor tiene poder,
que obliga a los corazones a amar,
pero yo no lo quiero admitir,
pues amor no se ha visto ni se ve.
 Se halla así una disposición amorosa²⁸,
10 que parece que nace del placer,
y eso se dice que es el amor.
 No le conozco yo otra cualidad,
pero de existir, quiero oírlo de vos
por lo que os nombro jueces de este caso.

10.b. [Pier della Vigna]

Siendo verdad que Amor no se ve
y no se puede tocar como cuerpo,
muchos son de tan loco pensamiento
que creen que amor nada sea.
5 Pero ya que amor se hace sentir
en el corazón que a todos domina,
un mérito mayor debe tener
que si lo vieran²⁹ de modo visible.
 Por la cualidad de la calamita,
10 aunque no se ve cómo al hierro atrae,
lo atrae hacia sí con poder irresistible;
 y así, este ejemplo a creer me invita
cómo es el amor³⁰, y de ello estoy seguro
pues siempre le obedece la gente.

²⁸ No se olvide que la “amorositate” es un término teológico, el término abstracto que es el opuesto al sustantivo “amor”, así como la cualidad lo es de la sustancia.

²⁹ El sujeto es “la gente” del texto italiano, que hemos traducido por “todos” al ser un sujeto colectivo.

³⁰ Es decir, una “sustancia” y no una “cualidad”, el placer, a que lo había reducido Mostacci.

10.c. [Giacomo da Lentini]³¹

*Amor è un[o] desio che ven da core
per abbondanza di gran piacimento;
e li occhi in prima genera[n] l'amore
e lo core li dà nutricamento.*

5 *Ben è alcuna fiata om amatore
senza vedere so 'namoramento,
ma quell'amor che stringe con furore
da la vista de li occhi ha nas[ci]mento.*

10 *Che li occhi rapresenta[n] a lo core
d'ogni cosa che veden bono e rio,
com'è formata natural[è]mente;
e lo cor, che di zo è concepitore,
imagina, e piace quel desio:
e questo amore regna fra la gente.*

³¹ Soneto. AB AB, AB AB; ACD, ACD. Endecasílabos. Texto: Antonelli, I, p. 275.

10.c. [Giacomo da Lentini]

Amor es un deseo que nace del corazón
por abundancia de gran placer;
y los ojos al principio lo generan
y en el corazón se le da alimento.

- 5 Es cierto que algunas veces se ama
sin haber visto a la persona amada,
pero el amor que aprieta con más fuerza
es el que nace de la vista de los ojos:
 pues representan en el corazón
10 todo cuanto ven, sea bueno o malo,
según la forma natural que posee;
 y el corazón que con esto concibe,
ve la imagen y le place este deseo:
y este es el amor que vive entre la gente.

GUIDO DELLE COLONNE

Juez de la curia de Federico II, nacido posiblemente en Mesina (Sicilia), hacia 1210; está documentado entre 1243 y 1280. A veces se le ha identificado con el Guido de Columnis que tradujo al latín el *Roman de Troie* de Benoit de Sainte-Maure, obra que tuvo enorme difusión durante la Edad Media en la versión latina titulada *Historia destructionis Troiae*.

Se han conservado cinco canciones suyas (una de ellas de atribución dudosa), entre las que destaca la primera que aquí incluimos, que fue alabada por Dante en el *De vulgari eloquentia* (I, xii, 2 y vi, 6) por su perfección formal y la habilidad de su técnica, junto con las imágenes que utiliza, que en algunos casos recuerdan a Guido Guinizzelli, el precursor del *Dolce Stil Novo*, y que casi siempre entroncan con los modelos provenzales.

[Los textos proceden de Gianfranco Contini, *Poeti del Duecento*, I, Milán-Nápoles 1960]

1. Ancor che l'aigua per lo foco lassí³²

- Ancor che l'aigua per lo foco lassí
la sua grande freddura,
non cangerea natura
s'alcun vasello in mezzò non vi stasse,*
5 *anzi averria senza lunga dimora
che lo foco astutasse
o che l'aigua seccasse:
ma per lo mezzò l'uno e l'altro dura.*
- 10 *Cusì, gentil criatura,
in me ha mostrato Amore
l'ardente suo valore,
che senza amore er' aigua fredda e ghiaccia:
ma Amor m' ha allumato
di fiamma che m' abbraccia,*
15 *ch'eo fora consumato
se voi, donna sovrana,
non fustici mezzana
infra l'Amore e meve,
che fa lo foco nascere di neve.*
- 20 *Imagine di neve si pò dire
om che no ha sentore
d'amoroso calore:
ancor sia vivo, non si sa sbaudire.*
- 25 *Amore è uno spirito d'ardore,
che non si pò vedere,
ma sol per li sospiri
si fa sentire in quel ch' è amadore:
 *cusì, donna d'aunore,
lo meo gran sospirare**
- 30 *vi poria certa fare
de l'amorosa flamma und' eo so' involto.
Ma non so com' eo duro,
sì m'ave preso e tolto;
ma parm' esser sicuro*
- 35 *che molti altri amanti
per amor tutti quanti
funo perduti a morte,
che no amâro quant' eo né sì forte.*

³² Canción. 11A 7b 7b 11A, 11B 7A 7A 11B; 7b 7c 7c 11D 7e 7d 7e 7f 7f 7g 11G. Cinco estrofas de 19 versos. Las tres estrofas primeras son capfinidas. Texto: Contini, *Poeti del Duecento*, I, pp. 107-110.

1. Aunque el agua por el fuego deje

Aunque el agua por el fuego deje
su mucha frescura,
no cambia su naturaleza,
si no hubiera por medio una vasija,
5 antes ocurriría sin mucha tardanza
que el fuego se apagara
o que el agua se secase:
por lo que hay en medio ambos duran.
Así, gentil criatura,
10 en mí ha mostrado Amor
su fuerza ardiente,
que sin amor era agua fría y helada;
pero Amor me ha encendido
con tal llama que me abrasa,
15 que yo me habría consumido
si vos, señora soberana,
no fuérais intermediaria
entre yo y el Amor,
que hace nacer de la nieve el fuego.
20 Muñeco de nieve se puede decir
a quien no siente
el amoroso calor:
aunque esté vivo, no sabe alegrarse.
Amor es un espíritu de ardor,
25 que no se puede ver³³,
tan sólo por suspiros
se hace sentir en el enamorado:
así, dama honrada,
mi mucho suspirar
30 os podría dar certeza
de la amorosa llama que me envuelve.
Pero no sé cómo sobrevivo,
así me tenéis preso y privado;
me parece estar seguro
35 pues muchos otros amadores
por amor todos ellos
fueron llevados a muerte,
sin amar como yo ni con tal fuerza.

³³ El amor considerado como un espíritu invisible es una de las imágenes más habituales entre los poetas sicilianos, especialmente en Pier della Vigna.

40 *Eo v'amo tanto che mille fiato*
in un'or sì m'arranca
lo spirito che manca,
pensando, donna, le vostre beltate;
e lo disio c' ho lo cor m' abranca,
crescemi volontate,
45 *mettemi 'n tempestate*
ogna pensieri che mai non si stanca.
O colorita e blanca
gioia de lo meo bene,
speranza mi mantene,
50 *e s'eo languisco, non posso morire:*
ca, mentre viva sete,
eo non poria fallire,
ancor che fame e sete
lo corpo meo tormenti;
55 *ma sol ch'eo tegna menti*
vostra gaia persona,
obbrio la morte, tal forza mi dona.

Eo non credo sia [già] quel[lo] ch'avìa,
lo spirito che porto,
60 *ched eo fora già morto,*
tant'ho passato male tuttavia:
lo spirito ch'i'aggio, und' eo mi sporto
credo lo vostro sia,
che nel meo petto stia
65 *e abiti con meco in gran diporto.*
Or mi son bene accorto,
quando da voi mi venni,
che quando mente tenni
vostro amoroso viso netto e chiaro,
70 *li vostri occhi piagenti*
allora m'addobrarò,
che mi tennero menti
e diedermi nascoso
uno spirto amoroso,
75 *ch'assai mi fa più amare*
che no amò null' altro, ciò mi pare.

Yo os amo tanto que mil veces
40 en una hora se me desgarran
el espíritu que me falta,
pensando, señora, en vuestra belleza;
y el deseo se me aferra al corazón,
aumenta mi anhelo,
45 y me lleva a confusión
el pensamiento que nunca se cansa.
¡Oh coloreada y blanca
alegría de mi bien!,
la esperanza me mantiene
50 y aunque languidezco, no puedo morir:
pero mientras estéis viva
yo no puedo faltar,
por más que hambre y sed
me atormenten el cuerpo;
55 con solo tener en mente
vuestra amorosa persona
olvido la muerte, pues tal fuerza me da.

Y no creo ser ya el mismo que tenía
el espíritu que llevo,
60 pues ya habría muerto,
tanto dolor he padecido sin descanso:
el espíritu que tengo, con que me muevo,
creo que sea el vuestro,
que se encuentra en mi pecho
65 y vive conmigo en gran deleite.
Ahora me doy cuenta
de que, al separarme de vos,
-cuando a la mente me viene
vuestro amoroso rostro puro y claro-,
70 vuestros ojos agraciados
entonces me duplicaron³⁴,
que se guardaron en mi mente
y me dieron oculto
un espíritu amoroso,
75 que me hace amar más
de lo que amó ningún otro, según creo.

³⁴ En el sentido de que enriquecieron al enamorado con un nuevo espíritu, al tiempo que le alejaron de la “freddura” del v. 2.

*La calamita contano i saccenti
che trare non poria
lo ferro per maestria,
80 se no che l'aire in mezzo le 'l consenti.
Ancor che calamita petra sia,
l'altre petre neenti
non son cusì potenti
a traier perché non hano bailia.
85 Così, madonna mia,
l'Amor s'è apperceptuto
che non m'avria potuto
traer' a sé se non fusse per voi;
e sì son donne assai,
90 ma no nulla per cui
eo mi movesse mai,
se non per voi, piagente,
in cui è fermamente
la forza e la vertuti.
95 Adonque prego l'Amor che m' aiuti.*

La calamita, cuentan los sabios,
no podría atraer
al hierro con su poder,
80 si el aire en medio no lo permitiera.
Aunque la calamita sea piedra,
las demás piedras por nada
son de este modo poderosas
para atraer, pues no tienen tal virtud.
85 Así, señora mía,
el Amor se ha dado cuenta
de que no habría podido
atraerme hacia sí a no ser por vos;
hay bastantes damas,
90 pero ninguna por quien
me moviera nunca,
sino por vos, bella,
en quien está firme
la fuerza y la virtud.
95 Ruego al Amor que ahora me ayude.

2. Gioiosamente canto³⁵

- Gioiosamente canto
e vivo in allegrezza,
ca per la vostr'amanza,
madonna, gran gioi sento.*
- 5 *S'eo travagliai cotanto,
or aggio riposanza:
ben aia disianza
che vene a compimento;
ca tutto mal talento - torna in gioi,*
- 10 *quandunqua l'allegrezza ven dipoi;
und'eo m'allegro di grande ardimento:
un giorno vene, che val più di cento.*
- Ben passa rose e fiore
la vostra fresca cera,*
- 15 *lucente più che spera;
e la bocca aulitosa
più rende aulente aulore
che non fa d'una fera
c'ha nome la pantera,*
- 20 *che 'n India nasce ed usa.
Sovr'ogn'agua, amorosa - donna, sete
fontana che m'ha tolta ognunqua sete,
per ch'eo son vostro più leale e fino
che non è al suo signore l'assessino.*
- 25 *Come fontana piena,
che spande tutta quanta,
così lo meo cor canta,
sì fortemente abonda
de la gran gioi che mena,*
- 30 *per voi, madonna, spanta,
che certamente è tanta,
non ha dove s'asconda.
E più c'augello in fronda - so' gioioso,
e bene posso cantar più amoroso*
- 35 *che non canta già mai null'altro amante
use di bene amare otrapassante.*

³⁵ Canción. Frente de dos pies de cuatro versos heptasílabos y cola formada por cuatro endecasílabos unida a la frente a través de la rima interna que aparece en el primer verso de la cola; el esquema métrico es el siguiente: 7a 7b 7b 7c, 7a 7b 7b 7c; 7(c) 11D 11D 11E 11E. Entre paréntesis se indica la rima interna. Texto: Contini, *Poeti del Duecento*, I, pp. 99-101.

2. *Gozosamente canto*

- Gozosamente canto
y vivo en alegría,
pues por vuestro amor,
señora, gran gozo siento.
- 5 Aunque he trabajado tanto,
ahora encuentro reposo:
sea bendito el deseo
que llega a buen puerto;
pues todo despecho se hace gozo
- 10 cuando después llega la alegría;
por eso yo me alegro del gran ardor:
llegará un día que valdrá más que cien.
- A rosas y flores supera
vuestro fresco color,
- 15 más luciente que rayo de sol;
la boca perfumada
da más oloroso olor
que la boca de un animal
que se llama pantera³⁶,
- 20 que nace y vive en la India.
Sobre cualquiera agua, amorosa dama,
sois fuente que me quitáis la sed,
por lo que soy con vos más leal y fiel
que el vasallo con su señor el hasesín³⁷.
- 25 Como fuente llena,
que se desborda por completo,
así mi corazón canta,
así tal abundancia tiene
de la gran alegría que lleva,
- 30 por vos, señora, se derrama
pues ciertamente es tanta
sin tener dónde ocultarse.
Estoy más feliz que ave en la fronda,
y puedo cantar más amoroso
- 35 que ningún otro enamorado lo haya hecho
acostumbrado a la práctica del amor perfecto.

³⁶ La pantera, según los Bestiarios, producía un aliento oloroso que atraía a sus víctimas.

³⁷ Miembro de la secta de los haššašin o fumadores de hachís, sometidos a la obediencia absoluta a su señor, el Viejo de la Montaña. Vivían en una región limítrofe con Persia y, según relata Marco Polo, fueron exterminados por los tártaros.

- Ben mi deggio allegrare
d'Amor che 'mprimamente
ristrinse la mia mente
40 d'amar voi, donna fina;
ma più deggio laudare
voi, donna caunoscente,
donde lo meo cor sente
la gioi che mai non fina.
- 45 Ca se tutta Messina - fusse mia,
senza voi, donna, nente mi saria:
quando con voi a sol mi sto, avenente,
ogn'altra gioi mi pare che sia nente.
- La vostra gran bieltate
50 m' ha fatto, donna, amare,
e lo vostro ben fare
m' ha fatto cantadore:
ca, s'eo canto la state,
quando la fiore apare,
55 non poria ubriare
di cantar la fred[d]ore.
- Così mi tene amore - corgaudente,
ché voi siete la mia donna valente.
Solazzo e gioco mai non vene mino:
60 così v'adoro como servo e 'nchino.

Bien me debo alegrar
de que Amor al principio
obligara a mi mente
40 a amaros, noble dama;
 pero más debo alabaros
a vos, sabia dama,
por quien mi corazón reconoce
el gozo que jamás termina.
45 Pues si toda Mesina fuera mía³⁸,
sin vos, señora, para mí nada sería:
 cuando estoy a solas con vos, hermosa,
cualquier otro placer me parece que es nada.

Vuestra gran belleza
50 me ha hecho, señora, amar
y vuestro buen trato³⁹
me ha hecho trovador:
 pues si canto en verano,
cuando aparecen las flores,
55 no podría olvidar
cantar también con el frío.
 Así me tiene Amor con el corazón alegre,
pues vos sois mi apreciada dama.
 Solaz y juego nunca me faltaron:
60 así os adoro como siervo, y os venero.

³⁸ No se olvide que Mesina es la ciudad del poeta.

³⁹ Excelencia en la conducta de la dama, que la hace perfecta al unir su belleza exterior con las virtudes interiores.

RINALDO D'AQUINO

Nació en el castillo de Montella, en la región de Nápoles. La abundancia de personajes del mismo nombre en la familia de Aquino hace imposible su exacta identificación. Se han propuesto varias posibilidades: podría tratarse de un hermano de Santo Tomás que ocupaba un alto cargo en la corte de Federico II y que está documentado en 1243-4; es posible, también, que sea el halconero del emperador (1240), e incluso, un personaje homónimo que aparece en el séquito de Carlos de Anjou (hasta 1279); por último, podría ser que algunos o todos los citados sean una misma persona. En todo caso, se trata de uno de los poetas más antiguos de la Escuela Siciliana.

Se han conservado una decena de canciones de Rinaldo d'Aquino, alguna de las cuales (*Per fin' amore vao sì allegramente*) alcanzó gran popularidad, y es recordada de forma elogiosa por Dante (*De vulgari eloquentia*, I, xii, 8 y II, v, 4).

La otra canción que presentamos (*Già mai non mi conforto*) le valió un gran prestigio entre los románticos, que veían en ella no solo la expresión genuina e inmediata del dolor ante la marcha del cruzado, sino también la encontraban sincera y de una extraordinaria musicalidad, en su mismo carácter popular.

Es un poeta elegante, discreto en sus planteamientos, que no alcanza grandes cimas expresivas, pero que tampoco cae en fallos de ningún tipo, aunque en todo momento se le note una falta de dominio lingüístico en la expresión poética.

[Los textos proceden de Gianfranco Contini, *Poeti del Duecento*, I, Milán-Nápoles 1960]

1. Per fin' amore vao sì allegramente⁴⁰

*Per fin' amore vao sì allegramente
ch'io non aggio veduto
omo che'n gio'mi poss'apareare;
e paremi che falli malamente
5 omo c' ha riceputo
ben da signore e poi lo vol celare.
Ma eo no 'l celaraio,
com'altamente Amor m'ha meritato,
che m' ha dato a servire
10 a la fiore di tutta caunoscenza
e di valenza,
ed ha bellezze più ch'eo non so dire:
Amor m' ha sormontato
lo core in mante guise e gran gio' n'aggio.*

*15 Aggio gio' più di null'om certamente,
c'Amor m' ha sì ariccuto,
da che li piace ch'eo la deggia amare:
poi che de le donne [ella] è la più gente,
sì alto dono aio avuto,
20 d'altro amadore più deggio in gioi stare;
ca null'altro coraggio
non poria aver gioi ver' cor 'namorato.
Dunqua, senza fallire,
a la mia gioi null'altra gioi si 'ntenza,
25 ne[d] ho credenza
c'altr'amador potesse unque avvenire,
per suo servire, a grato
de lo suo fin' amore al meo paraggio.*

⁴⁰ Canción. 11A 7b 11C, 11A 7b 11C; 7d 11E 7f 11G 5g 11F 7e 11D. Cuatro estrofas *unissonans* y *capfinidas*, de catorce versos con alternancia de endecasílabos y heptasílabos. Texto: Contini, *Poeti del Duecento*, I, pp. 112-114.

1. Por el puro amor voy tan alegremente

Por el puro amor⁴¹ voy tan alegremente
que no he visto a nadie
que en gozo se me pueda igualar;
y me parece que se equivoca del todo
5 quien ha recibido
bienes del mismo señor y lo oculta.
Pero yo no ocultaré
lo mucho que Amor me ha recompensado,
pues me ha puesto al servicio
10 de la flor de toda la cortesía,
y del valor,
y es más bella de lo que sé decir:
Amor me ha elevado
tanto el corazón que siento un gran gozo.

15 Siento gozo más que nadie ciertamente,
pues Amor me ha enriquecido
desde que permite que yo la ame;
pues entre las damas es la más gentil,
y ya que ese alto don he conseguido,
20 más alegre debo estar que cualquier otro;
que ningún otro corazón
puede sentir gozo como el que está enamorado.
Así, sin ninguna duda,
a mi gozo ningún otro puede compararse,
25 y yo no creo
que otro amador pueda alcanzar nunca,
por su servicio, el grado
que yo he obtenido de un puro amor.

⁴¹ El “fin’ amore” es un término técnico de la poesía trovadoresca provenzal, el amor cortés, el amor puro en que se cristalizan todas las virtudes, tanto de la dama como del enamorado.

- 30 *Para non averia, sì se' valente,
ché lu mond' ha creciuto
lo presio tuo sì lo sape avanzare.
Presio d'amore non vale neente,
poi donn' ha ritenuto
in servidore, ch'altro vol pigliare:*
- 35 *ché l'amoroso usaggio
non vol che sia per donna meritato
più d'uno a ritenere;
ched altrui ingannare è gran fallenza,
in mia parvenza.*
- 40 *Chi fa del suo servire dipartire
quello ch'assai c'è stato
senza mal fare, mal fa signoraggio.*
- Signoria vol ch'eo serva lealmente,
che mi sia ben renduto*
- 45 *bon merito, ch'eo non saccia blasmare;
ed eo mi laudo che più altamente
ca eo non ho servuto
Amor m'ha coninzato a meritare:
e so ben che seraggio*
- 50 *quando serò d'Amor così 'nalzato.
Però vorria complere,
con' de' fare chi si bene inconenza;
né[d] ho credenza
ch'unque avenisse ma' per meo volere*
- 55 *si d'Amor non so' aitato
in più d'aquisto ch'eo non serviraggio.*

- 30 No se te encontrará par, tanto vales,
pues el mundo ha acrecentado
tu renombre y de continuo lo aumenta.
El renombre de amor no vale nada
si la dama, después de retener
un servidor, quiere tomar otro:
- 35 la costumbre amorosa
no desea que sea posible a una dama
retener a más de uno,
pues engañar a otro es gran falta,
según a mí me parece.
- 40 Quien hace alejarse de su servicio
al que estuvo bastante tiempo
sin errar, mal cumple su señorío⁴².
- La costumbre⁴³ quiere que sirva fielmente,
y que me lo recompensen
- 45 con buen galardón, del que no pueda quejarme;
y estoy satisfecho pues mucho mejor
de lo que he merecido
Amor ha comenzado a premiarme:
bien sé que lo seré
- 50 cuando sea de Amor así encumbrado.
Pero querría acabar
como lo debe hacer quien tan bien comienza;
y yo no creo
que lo pueda conseguir solo con mi esfuerzo
- 55 si Amor no me ayuda
a lograr más de lo que yo me merezco.

⁴² “Signoraggio” hace alusión a la relación jurídica entre el señor y el vasallo, como ya se indicaba en el v. 6. Las relaciones feudales conforman el telón de fondo sobre el que se organizan las relaciones amorosas en la poesía trovadoresca provenzal.

⁴³ Traducimos “signoria” como “costumbre” entendiendo ésta como “costumbre feudal”, normas que presiden la relación entre señor y vasallo, como ya se ha indicado.

2. *Già mai non mi riconforto*⁴⁴

- Già mai non mi conforto
né mi voglio ralegrare.
Le navi son giunte a porto
e [or] vogliono col<t>are.
5 Vassene lo più gente
in terra d'oltramare
ed io, lassa dolente,
como degio fare?*
- Vassene in altra contrata
10 e no lo mi manda a diri
ed io rimagno ingannata:
tanti sono li sospiri,
che mi fanno gran guerra
la notte co la dia,
15 né 'n celo ned in terra
non mi par ch'io sia.*
- Santus, santus, [santus] Deo,
che 'n la Vergine venisti,
salva e guarda l'amor meo,
20 poi da me lo dipartisti.
Oit alta potestade
temuta e dot<t>ata,
la mia dolze amistade
ti sia acomandata!*
- 25 La croce salva la gente
e me face disviare,
la croce mi fa dolente
e non mi val Dio pregare.
Oi croce pellegrina,
30 perché m'ài si distrutta?
Oimè, lassa tapina,
chi ardo e 'ncendo tut<t>a!*

⁴⁴ Planto, con forma de canzonetta. 8a 8b, 8a 8b; 7c 7d 7c 6d. Ocho estrofas de ocho versos. Texto: Panvini, *Le rime della Scuola Siciliana*, I, pp. 105-19.

2. *Ya nunca me reconforto*

Ya nunca me reconforto
ni me quiero alegrar.
Las naves han llegado al puerto
y están por alejarse.
5 Se va el más gentil
a tierra de Ultramar
y yo, triste de mí,
¿qué debo hacer?

Se va a otra región
10 y no me lo manda a decir
y yo quedo engañada:
tantos son los suspiros
que siempre me combaten
de noche y de día,
15 que, ni en cielo o tierra,
me parece que estoy.

Sanctus, sanctus, sanctus Dios,
que de la Virgen naciste,
salva y protege a mi amor,
20 pues de mí lo has separado.
Oídme, alta potestad,
temida y respetada,
¡que mi dulce amigo
te sea encomendado!

25 La cruz salva a la gente
y me hace enloquecer,
la cruz me causa daño
y no me vale rogar a Dios.
Oye, cruz peregrina,
30 ¿por qué así me destruyes?
¡Óyeme, pobre de mí,
que del todo ardo y me abraso!

Lo 'mperadore con pace
tut<t>o l[o] mondo mantene
35 ed a me[ve] guerra face,
che m'a tolta la mia spene.
Oit alta potestate
temuta e dottata,
la mia dolze amistade
40 vi sia acomandata!

Quando la croce pigliao,
certo no lo mi pensai,
quelli che tanto m'amao
ed illu tanto amai,
45 chi [eo] ne fui bat<t>uta
e messa in pregionia
e in celata tenuta
per la vita mia!

Le navi sono collate,
50 in bonor possan andare
con elle la mia amistate
e la gente che v'à andare!
[Oi] Padre Criatore,
a porto li conduci,
55 chè vanno a servidore
de la Santa Cruci.

Però ti prego, Duccetto,
[tu] che sai la pena mia,
che me ne faci un sonetto
e mandilo in Soria.
60 Ch'io non posso abentare
[la] notte ne [la] dia:
in terra d'oltremare
sta la vita mia!

En paz el emperador
a todo el mundo mantiene
35 y a mí me combate
que me arrebatara toda esperanza.
Oíd, alta potestad,
temida y respetada,
¡que mi dulce amigo
40 os sea encomendado!

Cuando tomó la cruz,
en verdad no pensé
en quien tanto me amó
y al que tanto yo amé,
45 por quien se me golpeó
y fui tenida presa,
y mantenida en secreto⁴⁵,
¡por toda mi vida!

Las naves ya izan las velas,
50 -que vayan con buen viento-
¡en ellas está mi amigo
y gente que con él marcha!
Oye, Padre Creador,
condúcelo a puerto,
55 pues van como servidores
de la Santa Cruz.

Te ruego, Ducetto⁴⁶,
tú que conoces mis penas,
que me hagas un soneto
60 y lo mandes a Siria.
Que ya no puedo descansar
ni de noche ni de día:
¡En tierra de ultramar
se encuentra mi vida!

⁴⁵ Aquí se unen dos motivos que también le deben mucho a la poesía trovadoresca provenzal: por un lado, el motivo de la mujer abandonada por el amante al ir a la Cruzada, y por otro, la oposición de los parientes, y, especialmente, del marido, a estos amores, que los vuelven obligatoriamente secretos.

⁴⁶ Según algunos críticos, debajo de este nombre se encuentra la forma alterada del nombre del poeta, por lo que le sirve de imprescindible “senhal”.

GIACOMINO PUGLIESE

Nada se sabe sobre la personalidad histórica de este poeta. Imita a los autores más destacados de la Escuela Siciliana, aunque su tono es marcadamente popularizante, como prueban los recursos empleados en sus obras, que apenas pueden mantener el tono de la composición durante algunos versos.

Se han conservado ocho composiciones suyas.

[Los textos proceden de Gianfranco Contini, *Poeti del Duecento*, I, Milán-Nápoles 1960]

1. Morte, perché m'hai fatta sì gran guerra⁴⁷

*Morte, perché m' hai fatta sì gran guerra,
che m' hai tolta madonna, ond'io mi doglio?*

*La fior de le bellezze mort' hai in terra,
per che lo mondo non amo né voglio.*

5 *Villana Morte, che non ha' pietanza,
disparti amore e toglì l'allegranza
e dàì cordoglio,
la mia alegranza post' hai in gran tristanza,
ché m' hai tolto la gioia e l'alegranza
10 ch'avere soglio.*

*Solea avere sollazzo e gioco e riso
più che null'altro cavalier che sia:*

*or n' è gita madonna in paradiso,
portòne la dolze speranza mia;*

15 *lasciòmi in pene e con sospiri e planti,
levòmi da [sollazzo e] gioco e canti
e compagnia:
or no la veg[g]io, né le sto davanti,
e non mi mostra li dolzi sembianti
20 che [far] solia.*

*Oi Deo, perche m' hai posto in tale iranza
ch' io so' smarruto, non so ove mi sia?*

*che m' hai levata la dolze speranza,
partit' hai la più dolze compagnia*

25 *che sia i[n] nulla parte, ciò m' è aviso.
Madonna, chi lo tene lo tuo viso
in sua balia?*

*lo vostro insegnamento, e dond' è miso?
e lo tuo franco cor chi mi l' ha priso,*

30 *[oi] don[n]a mia?*

⁴⁷ Canción (en realidad, planto, por la muerte de la amada). 11A 11B, 11A 11B; 11C 11C 5b, 11C 11C 5b. Seis estrofas de diez versos. Texto: Contini, *Poeti del Duecento*, I, pp. 146-148.

1. Muerte, por qué me has hecho tan gran guerra

Muerte, ¿por qué me has hecho tan gran guerra
que me has quitado a mi dama, por lo que padezco?

La flor de la belleza tienes muerta en tierra,
por lo que al mundo ni amo ni quiero.

5 Muerte villana, que no tienes piedad,
separas amores y privas del gozo
y das dolor,

has convertido mi alegría en gran tristeza
y me has quitado el gozo y la alegría
10 que siempre tuve.

Solía tener solaz, juego y sonrisas,
por encima de cualquier otro caballero:

ahora que está mi dama en el paraíso
se llevó con ella mi dulce esperanza;

15 me dejó lleno de penas, suspiros y llanto,
quitándome solaz y canciones y juegos
y compañía:

ahora ya no la veo, ni estoy con ella,
y no me muestra el dulce semblante

20 que antes solía.

Oye, Dios, ¿por qué me has puesto en tal dolor,
que estoy perdido, sin saber dónde me hallo?

Que me has quitado la dulce esperanza,
has roto la más dulce compañía

25 que ha habido, según me parece.

Señora, ¿quién tiene tu bello rostro
en su poder?

Vuestra cortesía, ¿dónde se encuentra?

30 Y tu buen corazón, ¿quién me lo quitó,
ay, señora mía?

Ov'è madonna e lo suo insegnamento,
la sua bellezza e la gran conoscianza,
lo dolze riso e lo bel parlamento,
gli oc[c]hi e la boc[c]a e la bella sembianza,
35 e lo suo adornamento - e cortesia?
Madonna, per cui stava tut[t]avia
in alegranza,
or no la veg[g]io né notte né dia,
e non m'abella, sì com' far solia,
40 in sua sembianza.

Se fosse mio 'l reame d' Ungaria
con Greza e Lamagna infino in Franza,
lo gran tesoro di Santa Sofìa,
non poria ristorar sì gran perdanza
45 come fu in quella dia - che si n'andao
madonna, d' esta vita trapassao,
con gran tristanza,
sospiri e pene e pianti mi lasciao;
e già mai nulla gioia mi mandao
50 per confortanza.

Se fosse al meo voler, donna, di voi,
dicesse a Dio sovran, che tut[t]o face,
che giorno e notte istessimo ambonduoi:
or sia il voler di Dio, da ch'a l'ui piace.
55 Membro e ricordo quend'era comeco,
sovente m'apellava «dolze amico»,
ed or no'l face,
poi Dio la prese e menòlla con seco.
La Sua vertute sia, bella, conteco,
60 e la Sua pace.

¿Dónde está mi dama, y sus maneras,
su belleza y su gran discreción,
su dulce sonrisa y su buen hablar,
los ojos, la boca y el bello rostro,
35 dónde su gracia y su cortesía?
Mi señora, por quien gozaba siempre
de gran alegría,
ya no la veo a ninguna hora
y ya no me entretiene, así como solía,
40 con su semblante.

Si fueran míos el reino de Hungría,
y Grecia, Alemania e incluso Francia,
y el gran tesoro de Santa Sofía,
no podrían reparar tan gran pérdida
45 como fue la de aquel día cuando se marchó
mi señora, dejando esta vida,
y con gran tristeza,
dejándome a mí suspiros, penas y llanto;
y jamás me pudo enviar otro gozo
50 como consuelo.

Si os fuera según querría, señora,
le pediría a Dios, que todo lo hace,
que estemos juntos los dos, noche y día:
sea esta la voluntad de Dios, si así lo desea.
55 Recuerdo que cuando estábamos juntos,
muchas veces decía «dulce amigo»
y ya no lo hace,
pues Dios la tomó y se la llevó a su lado.
Que Su gracia esté, bella, contigo,
60 y también Su paz.

2. *Donna, di voi mi lamento*⁴⁸

I

*Donna, di voi mi lamento,
bella di voi mi richiamo
di sì grande fallimento:
donastemi auro co ramo.*
5 *Vostro amor pensai tenere
fermo, senza sospicione;
or sembra d'altro volere,
truovolo in falsa cascione,
amore.*

II

10 *Meo sir, se tu ti lamenti,
tu no ai dritto, né ragione;
per to sono in gran tormenti.
Dovresti guardar stagione,
ancor ti sforzi la voglia*
15 *d'amore e la gelosia;
con senno porta la doglia,
non perder per tua fol<|>ia
amore.*

III

20 *Madonna, s'io pene porto
a voi non scresce baldanza,
di voi non agio conforto
e fals'e la tua leanza,
quella che voi mi mostraste
la ov'avea tre persone,*
25 *la sera che mi ser<|>aste
in vostra dolze pregione,
amore.*

⁴⁸ Canzonetta de nueve estrofas de versos octosílabos; todas las estrofas se cierran con un verso de una sola palabra de tres sílabas, que hace de estribillo (*amore*), de acuerdo con el siguiente esquema métrico: 8a 8b, 8a 8b; 8c 8d, 8c 8d; 3e. Se repiten abundantes palabras-rima y paralelismos verbales en los comienzos de las estrofas. La composición se presenta como un diálogo entre el enamorado celoso y la dama que se defiende. Texto: Panvini, *Le rime della Scuola Siciliana*, I, pp. 189-191.

2. Señora, de vos me lamento

I

-Señora, de vos me lamento,
hermosa, de vos me quejo
por tan gran traición:
me disteis oro con cobre⁴⁹.
5 Pensé tener vuestro amor
seguro, sin ninguna sospecha;
ahora parece otra vuestra voluntad,
lo encuentro un falso pretexto,
amor.

II

10 -Mi señor, si tú te lamentas
no tienes ni razón ni motivo;
por ti vivo en grandes tormentos.
Deberías esperar la ocasión,
aunque te empuje el deseo
15 de amor así como los celos;
lleva tu dolor con sensatez,
para no perder con tu locura
amor.

III

20 -Mi señora, si tengo penas
a vos no os disminuye la osadía,
de vos no tengo consuelo
y es falsa tu alegría,
la que me mostrasteis
allí donde había tres personas⁵⁰,
25 la tarde que me encerrasteis
en vuestra dulce prisión,
amor.

⁴⁹ Es decir, oro rebajado de su valor con cobre; oro no puro como tampoco puro será su amor.

⁵⁰ Se sobreentiende que estas tres personas son el Amor, la amada y el enamorado.

IV

30 *Meo sir, se tu ti compiangi,
ed io mi sento la doglia;
lo nostro amor falsi e cangi,
ancor che mostri tua voglia.
Non sai che parte mi tegna
di voi, onde son smaruta;
35 tu mi falsi di convegna
e morta m'a la partuta,
amore.*

V

*Donna, non ti pesa fare
fallimento o villania?
Quando mi vedi passare
40 sospirando per la via,
asconditi per mostranza:
tut<t>a gente ti rampogna,
a voi ne torna bassanza
e a me ne cresce vergogna,
45 amore.*

VI

*Meo sire, a forza m'aviene
ch'io m'apiatti od'asconda,
ca s'è distretta mi tene
quelli cui Cristo confonda,
50 non m'auso fare a la porta;
sono confusa, in fidanza,
ed io mi giudico morta,
tu non n'ai nulla pietanza,
amore.*

IV

-Mi señor, si tú te lamentas,
yo siento el dolor;
30 nuestro amor falseas y cambias
aunque muestres tu deseo.
No sé a qué parte atenerme
con vos, por quien estoy perdida;
me acusas de traidora
35 y me mata la separación,
amor.

V

-Señora, ¿no te pesa cometer
faltas o hacer villanía?
Cuando me ves pasar
40 suspirando por la calle,
te escondes con ostentación:
todos te reprenden,
para vos es bajeza
y a mí me crece la vergüenza,
45 amor.

VI

-Mi señor, a la fuerza tengo
que ocultarme o esconderme,
pues de tal modo me vigila
aquél a quien Cristo confunda,
50 que no oso acercarme a la puerta;
estoy confusa, en verdad,
y me juzgo muerta,
no tienes ninguna compasión,
amor.

VII

55 *Madonna, non n' ò pietanza*
di voi, che troppo mi 'ncanni:
sempre vivi in alleganza
e ti diletta in mie' danni;
l'amor non a i[n]ver voi forza,
60 *[per]ché tu non ài fermagio,*
d'amor non ài se non scorza,
ond'io di voi son salvagio,
amore.

VIII

65 *Meo sir, se ti lamenti, a[h] me!*
tu ti 'nde prendi ragione,
ch'io vegno la ove mi chiamo
e no 'nde guardo persone.
Poi che m'ài al tuo dimino,
piglia di me tal ve[n]gianza,
70 *che 'l libro di Giacomino*
lo dica per rimembranza,
amore.

IX

Madonna, in vostra intendenza
niente mi posso fidare,
75 *che molte fiata in perdenza*
trovomi di voi amare.
Ma, s'eo sapesse in certanza
es<s>er da voi meritato,
non averei rimembranza
80 *di nes<s>un fallo pas<s>ato,*
amore.

VII

55 -Mi señora, no siento compasión
por vos, que mucho me engañáis:
vives en eterna alegría
y te complaces con mis sufrimientos;
el amor no tiene con vos fuerza,
60 porque no tienes constancia;
de amor- sólo tienes la corteza⁵¹
y por eso soy descortés con vos,
amor.

VIII

65 -Mi señor, si te lamentas, ¡ay de mí!,
puedes darte por victorioso,
pues iré allí donde me llames
y no me preocuparé de nadie.
Ya que me tienes en tu dominio,
toma de mí tal venganza
70 que el libro de Giacomino
no deje nunca de recordarlo,
amor.

IX

75 -Mi señora, en vuestra intención
no puedo confiar por más tiempo,
pues en muchas ocasiones derrotado
me encontré por amaros.
Pero si yo supiese con certeza
que soy de vos merecido,
no recordaría nunca más
80 ninguna de vuestras antiguas faltas,
amor.

⁵¹ Es decir, tan sólo la apariencia de enamorada.

PIER DELLA VIGNA

Pier della Vigna nació en Capua, hacia 1190; aunque era de origen humilde, alcanzó importantes puestos en la corte del emperador Federico II: fue notario, juez, logoteta, protonotario... Pero, sobre todo, gozó de la confianza del emperador, llegando a ser su confidente. Caído en desgracia, fue encarcelado en Toscana, y cegado; se suicidó en la prisión (en 1249), según recuerda Dante (en *Inferno* XIII, 55 y ss.).

Fue hábil prosista en latín, como prueban sus epístolas, y buen conocedor de la Retórica. Sólo se han conservado dos canciones suyas en siciliano, de atribución segura, aunque los manuscritos lo citan como autor de otras dos, además del soneto con el que participa en el debate con Giacomo da Lentini y Jacopo Mostacci. En la composición que presentamos se puede apreciar su gran dominio de los recursos léxicos y estilísticos.

[Los textos proceden de Gianfranco Contini, *Poeti del Duecento*, I, Milán-Nápoles, 1960]

1. Amore, in cui disio ed ho speranza⁵²

- Amore, in cui disio ed ho speranza,
di voi, bella, m'ha dato guiderdone,
e guardomi infinché vegna allegranza,
pur aspettando bon tempo e stagione.*
- 5 *Com'om ch'è in mare ed ha spene di gire,
e quando vede il tempo, ed ello spanna,
e già mai la speranza no lo 'nganna,
così facc' io, madonna, in voi venire.*
- Or potess'eo venire a voi, amorosa,
com' lo larone ascoso, e non paresse:*
- 10 *be 'l mi ter[r]ia in gioia aventurusa,
se l'Amor tanto bene mi facesse.
Sì bel parlante, donna, con voi fora,
e direi como v'amai lungiamente,*
- 15 *più ca Piramo Tisbia dolzemente,
ed amerag[g]io infinch'eo vivo ancora.*
- Vostro amor' è che mi tene in disi[r]o
e donami speranza con gran gioi,
ch'eo non curo s' io doglio od ho martiro,
membrando l'ora ched io vegno a voi:*
- 20 *ca s' io troppo dimoro, par ch' io pèra,
aulente lena, e voi mi perderete;
adunque, bella, se ben mi volete,
guardate ch'io non mora in vostra spera.*
- 25 *In vostra spera vivo, donna mia,
e lo mio core adessa voi dimanda,
e l'ora tardi mi pare che sia
che fino amore a vostro cor mi manda;*
- 30 *e guardo tempo che sia a piacimento
e spanda le mie vele inver' voi, rosa,
e prendo porto là ove si riposa
lo meo core a l[o] vostro insegnamento.*
- Mia canzonetta, porta esti compianti
a quella c' ha 'n bailia lo meo core,
e le mie pene contale davanti*
- 35 *e dille com'eo moro per suo amore;
e mandimi per suo messag[g]io a dire
com'io conforti l'amor chi lei porto;
e s[ed] io ver' lei feci alcuno torto,*
- 40 *donimi penitenza al suo volire.*

⁵² Canción. 11A 118, 11A 118; 11C 11D, 11D 11C. Cinco estrofas de ocho versos endecasílabos. Las primeras cuatro estrofas son *capfinidas*. Texto: Contini, *Poeti del Duecento*, I, pp. 121-122.

1. Amor, por quien deseo y tengo esperanza

Amor, por quien deseo y tengo esperanza
de vos, bella, me ha dado galardón,
y me guardo hasta que llegue alegría,
mientras espero el buen tiempo y el justo momento.

5 Como quien en el mar espera la partida
y, cuando ve que es tiempo, la comienza
que nunca por su esperanza se engaña,
así hago yo, mi señora, al acercarme a vos.

10 Si pudiera acercarme a vos, amada,
como el ladrón, oculto, sin ser visto,
lo tendría por gozo bienaventurado,
si Amor en tan alto bien me pusiera.
15 Si con vos fuera, señora, bien os hablaría,
y os diría cómo os amé por mucho tiempo,
más que Tisbe a Píramo con dulzura,
y os seguiré amando mientras viva, siempre.

 Vuestro amor me mantiene en el deseo
y me da esperanza con gran gozo,
que no me preocupo si me duele o sufro,
20 imaginando la hora que estaré ante vos:
 si me retraso mucho creo que estoy muriendo,
fragante respiro, y me perderéis;
asi que, mi bella, si me queréis bien,
mirad que yo no muera en vuestra espera.

25 En vuestra espera vivo, mi señora,
y mi corazón siempre os desea,
tarde me parece que será la hora
en que amor en vuestro corazón me aloje;
y espero a que el tiempo sea propicio
30 y soplen mis velas hacia vos, rosa,
llegando al puerto, allí donde descansa
mi corazón gracias a vuestra cortesía.

 Cancioncilla, lleva estas lamentaciones
a aquella que en su poder me tiene,
35 y cuenta ante ella mis penas
y dile cómo muero por su amor;
 que me haga saber por su mensajero
el consuelo de amor que de ella deseo;
y si en alguna cosa algún día le falté,
40 que me ponga la penitencia que ella quiera.

III. CIELO D'ALCAMO

Nada se sabe de este autor, cuyo nombre nos ha llegado al frente del *Contrasto* gracias a una nota de Angelo Colocci, humanista del siglo XVI. Es indudable su origen siciliano, aunque algunos rasgos lingüísticos de la composición hacen pensar, además, en el influjo del Sur de Italia.

El *Contrasto* es una mezcla de poesía cortés y realista o popular, dentro de la tradición de las pastorelas, de las que toma la situación, pero no los personajes, lejos del noble caballero y de la pastora, y de ahí la comicidad del conjunto, reforzada por un diálogo en el que se mezclan formas cultas y otras populares. De todo ello no se puede deducir que Cielo fuera un autor de escasa formación literaria; al contrario, hay que pensar que en el *Contrasto* consiguió llevar a cabo una hábil parodia de los planteamientos cortesés.

Dante alude al *Contrasto* en *De vulgari eloquentia* (I, xii, 6), citándolo como ejemplo de poesía siciliana.

[Los textos proceden de Gianfranco Contini, *Poeti del Duecento*, I, Milán-Nápoles, 1960]

1. *Rosa fresca aulentissima (Contrasto)*⁵³

"Rosa fresca aulentis[s]ima ch'apari inver' la state,
le donne ti disiano, pulzèll' e maritate:
tragemi d'este focora, se t'este a bolontate;
per te non ajo abento notte e dia,
5 penzando pur di voi, madonna mia."

"Se di meve trabàgliti, follia lo ti fa fare.
Lo mar potresti arompere, a venti a semenare,
l'abere d'esto secolo tut[t]o quanto a sembrare:
avere me non pòteri a esto monno;
10 avanti li cavelli m'aritonno."

"Se li cavelli artón[n]iti, avanti foss'io morto,
ca'n is[s]i [s]ì mi pèrdere lo solacc[i]o e 'l diporto.
Quando ci passo e véjoti, rosa fresca de l'orto,
bono conforto dónimi tut[t]ore:
15 poniamo che s'ajunga il nostro amore."

"Ke 'l nostro amore ajùngasi, non boglio m'atalenti:
se ci ti trova pàremo cogli altri miei parenti,
guarda non t'ar[i]golgano questi forti cor[r]enti.
Como ti seppe bona la venuta,
20 consiglio che ti guardi a la partuta."

"Se i tuoi parenti trova[n]mi, e che mi pozzon fare?
Una difensa mè[t]oci di dumili' agostari:
non mi toc[c]ara pàdreto per quanto avere ha 'n Bari.
Viva lo 'mperadore, graz[i] a Deo!
25 Intendi, bella, quel che ti dico eo?"

"Tu me no lasci vivere né sera né maitino.
Donna mi so' di pèrperi, d'auro massamotino.
Se tanto aver donàssemi quanto ha lo Saladino;
e per ajunta quant'ha, lo soldano,
30 toc[c]are me non poteri a la mano."

⁵³ Tres alejandrinos (de 14 sílabas) monorrimos, con el primer hemistiquio esdrújulo, y un dístico de endecasílabos pareados. En la forma métrica se encuentra también la mezcla de elementos cultos y populares que caracteriza el contenido de la composición. Texto: Contini, *Poeti del Duecento*, I, pp. 177-185.

1. *Rosa fresca fragantísima (Contrasto)*

-Rosa fresca fragantísima que apareces hacia el verano,
las damas te desean, las doncellas y las casadas;
sácame de esta hoguera, si esta es tu voluntad;
5 por ti no tengo reposo ni de noche ni de día,
pensando siempre en vos, mi señora.

-Si por mí te atormentas, locura te lo hace hacer.
El mar podrías arar, sembrar los vientos,
la riqueza de este siglo por completo reunir:
10 y aun así no podrías tenerme en este mundo;
antes soy capaz de cortarme los cabellos⁵⁴.

-Si te cortaras los cabellos, antes yo me moriría,
que con ellos perdería el solaz y el deleite.
Cuando paso por aquí y te veo, rosa fresca del huerto,
15 me das buen consuelo en todo momento:
hagamos que sea uno nuestro amor.

-Que nuestro amor sea uno, no quiero que me plazca:
si aquí te encuentra mi padre y mis demás parientes,
procura que no te alcancen estos fuertes corredores.
20 Así como te ha sido buena la llegada,
te aconsejo que te guardes al marchar.

-Si tus parientes me encuentran, ¿qué me pueden hacer?
Les pondré una multa de dos mil augustales⁵⁵:
no me tocará tu padre ni por toda la riqueza de Bari.
25 ¡Viva el emperador, gracias a Dios!⁵⁶
¿Entiendes, bella, lo que yo te digo?

-Tú no me dejas vivir ni a la tarde ni a la mañana.
Señora soy de besantes, de maravedíes de oro⁵⁷.
Si me dieras tantas riquezas como tiene Saladino⁵⁸,
30 y añadieras cuanto tiene el Sultán⁵⁹
no podrías ni rozarme con la mano.

⁵⁴ Es decir, antes sería capaz de meterse a monja.

⁵⁵ Un augustal equivale a un florín y un cuarto, una buena suma.

⁵⁶ Se alaba al emperador Federico II porque en las Constituciones de 1231 se defendía el derecho de defensa del agredido.

⁵⁷ Los “pèrperi” y los “massamotini” son monedas de gran valor: la primera, es moneda de oro del Imperio bizantino mientras que la segunda es moneda de oro de los califas almohades, que reinaban por aquel entonces en el norte de África y en Al-Andalus; su uso, además de convertirse en símbolo de riqueza, era también común entre los banqueros florentinos del momento, como se aprecia en sus libros de cuentas.

⁵⁸ Saladino, muerto en 1193, sultán de Egipto y de Siria, se había convertido ya en un personaje legendario por su riqueza y poder.

⁵⁹ Se entiende que es el sultán de Egipto.

"Molte sono le femine c'hanno dura la testa,
e l'omo con parabole l'adimina e amonesta:
tanto intorno procàzzala fin che ll' ha in sua podesta.
Femina d'omo non si può tenere:
35 guàrdati, bella, pur de ripentere."

"K'eo ne [pur ri]pentésseme? davanti foss'io ancisa
ca nulla bona femina per me fosse ripresa!
[A]ersera passàstici, cor[r]enno a la distesa.
Aquìstati riposa, canzoneri:
40 le tue parole a me non piac[c]ion gueri."

"Quante sono le schiantora che m' ha' mise a lo core,
e solo purpenzànnome la dia quanno vo fore!
Femina d'esto secolo tanto non amai ancora
quant'amo teve, rosa invidiata:
45 ben credo che mi fosti destinata"

"Se destinata fósseti, caderia de l'altezzze,
ché male messe fòrano in teve mie bellezzze.
Se tut[t]o adivenìssemi, tagliàrami le trezzze,
e consore m'arenno a una magione,
50 avanti che m'artoc[c]hi 'n la persone."

"Se tu consore arènneti, donna col viso cleri,
a lo mostero vènoci e rènnomi confleri:
per tanta prova vencerti fàralo volonteri.
Conteco stao la sera e lo maitino:
55 besogn' è ch' io ti tenga al meo dimino."

"Boimè tapina misera, com'ao reo destinato!
Geso Cristo l'altissimo del tut[t]o m' è airato:
concepìstimi a abàttare in omo blestiemato.
Cerca la terra ch'este gran[n]e assai,
60 chiù bella donna di me troverai."

"Cercat' ajo Calabr[i]a, Toscana e Lombardia,
Puglia, Constantinopoli, Genoa, Pisa e Soria,
Lamagna e Babilonia [e] tut[t]a Barberia:
donna non [ci] trovai tanto cortese,
65 per che sovrana di meve te prese."

"Poi tanto trabagliàsti[t]i, fac[c]ioti meo pregheri
che tu vadi adomàn[n]imi a mia mare e a mon peri.
Se dare mi ti degnano, menami a lo mosteri,
e sposami davanti da la jente;
70 e poi farò le tuo comannamente."

- Muchas son las mujeres que tienen dura la cabeza,
y el hombre con palabras las domina y persuade:
tan de cerca la apremia que al fin la tiene en su poder.
La mujer no puede estar sin hombre:
35 procura, bella, no arrepentirte después.
- ¿Qué no me arrepienta? ¡Antes deseo que me maten
que ninguna buena mujer por mi culpa sea censurada!
La otra tarde pasaste por aquí a todo correr.
Estate aquí tranquilo, cantador⁶⁰:
40 no me gustan para nada tus palabras.
- ¡Cuántas son las penas que me haces sentir,
aunque sólo se me notan cuando salgo por el día!
A ninguna mujer de este mundo he amado yo tanto
como te amo a ti, envidiada rosa:
45 bien creo que me fuiste destinada.
- Si te fuera destinada, me tiraría de las alturas,
pues mal se emplearía en ti mi belleza.
Si me sucediera todo eso, me cortaría las trenzas
y me haría monja en un monasterio
50 antes de que me toques el cuerpo.
- Si te haces monja, dama del rostro claro,
iré al monasterio y allí me haré fraile:
para vencerte en tanta prueba lo haré con gusto.
Contigo estaré la tarde y la mañana:
55 necesario es que te tenga en mi dominio.
- ¡Ay de mí, pobre desdichada, que cruel destino el mío!
Jesucristo el altísimo, está enfadado conmigo:
me concebiste para ir a dar con un hombre sacrílego.
Recorre la tierra, que es bastante grande
60 y encontrarás una dama más bella que yo.
- He recorrido Calabria, Toscana y Lombardía,
Apulia, Constantinopla, Génova, Pisa y Siria,
Alemania y Babilonia⁶¹ y toda la Berbería⁶²:
y no encontré nunca dama tan cortés,
65 por lo que te hice entonces mi soberana.
- Pues tanto te esforzaste, te hago un ruego:
que vayas a pedirme a mi madre y a mi padre.
Si se dignan en darme a ti, llévame a la iglesia,
y espósame delante de la gente;
70 entonces cumpliré todos tus deseos.

⁶⁰ Con un sentido, lógicamente, peyorativo: coplero, juglar ambulante, persona que compone poesías populares, y que generalmente suele tener fama de mentiroso.

⁶¹ Identificado con Bagdad o el antiguo El Cairo.

⁶² Es decir, todo el norte de África.

- 75 *"Di ciò che dici, vitama, neiente non ti bale,
ca de le tuo parabole fatto n' ho ponti e scale.
Penne penzasti met[t]ere, sonti cadute l'ale;
e dato t'ajo la bolta sot[t]ana.
Dunque, se po[t]i, teniti villana."*
- 80 *"En paura non met[t]ermi di nullo manganiello:
istòmi 'n esta groria d'esto forte castiello;
prezzo le tuo parabole meno che d'un zitello.
Se tu no levi e va' tine di quaci,
se tu ci fosse morto, ben mi chiaci."*
- 85 *"Dunque vor[r]esti, vitama, ca per te fosse strutto?
Se morto essere déb[b]oci od intagliato tut[t]o,
di quaci non mi mòs[s]era se non ai' de lo frutto
lo quale stào ne lo tuo jardino:
disiolo la sera e lo matino."*
- 90 *"Di quel frutto non àb[b]ero conti né cabalieri;
motto lo disia[ro]no marchesì e justizieri,
avere no 'nde pòttero: giro 'nde motto feri.
Intendi bene ciò che bol[io] dire?
Men'este di mill' onze lo tuo abere."*
- 95 *"Molti so' li garofani, ma non che salma 'nd'ài:
bella, non dispregiàremi s'avanti non m'assai.
Se vento è in proda e girasi e giungeti a le prai,
arimembrare t'ao [e]ste parole,
ca de[n]tr'a 'sta animella assai mi dole."*
- 100 *"Macara se dolés[s]eti che cadesse angosciato:
la gente ci cor[r]es[s]oro da traverso e da llato;
tut[t]a meve dicessono: 'Acor[r]i esto malnato!
Non ti degnara porgere la mano
per quanto avere ha 'l papa e lo soldano."*
- 105 *"Deo lo volesse, vitama, te fosse morto in casa!
L'arma n'andera cònsola, ca dì e notte pantasa.
La jente ti chiamàrano: 'Oi perjura malvasa,
c' ha' morto l'omo in càsata, traìta!
Sanz' on[n]i colpo lèvimi la vita."*

- De lo que dices, mi vida, nada, en realidad, te vale,
pues de tus palabras no hago ni puentes ni escalas⁶³.
Pensabas echar plumas y se te han caído las alas;
y te he dado el golpe de gracia.
75 Así, si puedes, sigue siendo hostil conmigo.
- No intentes asustarme con ningún manganel⁶⁴:
me mantengo en la gloria de este fuerte castillo;
aprecio tus palabras menos que las de un niño.
Si no te levantas y no te vas de aquí,
80 aquí te matarán, a mí me alegraría.
- Así, ¿querrías, vida mía, que por ti fuera destruido?
Aunque tuviera que morir o ser despedazado por entero,
de aquí no me moveré si no me llevo conmigo el fruto
que se encuentra en tu jardín:
85 lo deseo a la mañana y a la tarde.
- Ese fruto no lo tuvieron condes ni caballeros;
mucho lo desearon marqueses y jueces,
pero no pudieron tenerlo: se fueron muy enfadados.
¿Entiendes lo que te quiero decir?
90 Tu haber es de menos de mil onzas⁶⁵.
- Muchos son los clavos de olor, pero no bastan para pesar:
bella, no me desprecies si antes no me pruebas.
Si el viento está de proa y se vuelve y te devuelve a la playa,
te recordaré estas tus palabras de ahora,
95 que bastante me duelen en el alma.
- Si al menos te doliera tanto que cayeras desmayado
y la gente acudiera de una y de otra parte,
y todos me dijeran: «¡Socorre a este malnacido!»,
no me dignaría en ponerte encima la mano
100 por toda la riqueza del Papa y del Sultán.
- ¡Dios quisiera, vida mía, que muriera en tu casa!
El alma tendría consuelo, pues delira de noche y de día.
La gente te dirá: «¡Oye, perjura, malvada,
has matado al hombre en tu casa, traidora!»
105 Sin ningún golpe me has quitado la vida.

⁶³ Frase proverbial siciliana que viene a significar “ya no lo tengo en cuenta en ningún caso”.

⁶⁴ Artefacto bélico por el que se pueden lanzar piedras a gran distancia, como la catapulta. Muy útil en los asedios a fortalezas inexpugnables. Es respuesta al v. 74, ya que la “bolta sottana” hace alusión al golpe que se tira en la base para así destruir las fortificaciones asediadas.

⁶⁵ Frente a las ricas monedas antes mencionadas, la onza es una moneda de muy poco valor.

- 110 "Se tu no levi e va' tine co la maladizione,
li frati miei ti trovano dentro chissa magione.
[...] be· llo mi soff[ff]ero pèrdici la persone,
ca meve se' venuto a sormonare;
parente néd amico non t'ha aitare."
- 115 "A meve non aitano amici né parenti:
istrani' mi so', càrama, enfra esta bona jente.
Or fa un anno, vitama, che 'ntrata mi se' [n] mente.
Di canno ti vististi lo maiuto,
bella, da quello jorno so' feruto."
- 120 "Di tanno 'namoràstiti, [tu] Iuda lo traìto,
como se fosse porpore, iscarlato o sciamito?
S'a le V[an]gele jùrimi che mi s' a marito,
avere me non pòter'a esto monno:
avanti in mare [j]it[t]omi al perfonno."
- 125 "Se tu nel mare gùt[t]iti, donna cortese e fina,
dereto mi ti mèsera per tut[t]a la marina,
[e da] poi c'anegàs[s]eti, trobàrati a la rena
solo per questa cosa adimpretare:
conteco m'ajo a[g]giungere a pec[c]are."
- 130 "Segnomi in Patre e 'n Filio ed i[n] Santo Mat[t]eo:
so ca non se' tu retico [o] figlio di giudeo,
e cotale parabole non udi' dire anch'eo.
Morta si [è] la femina a lo 'ntutto,
pèrdeci lo saboro e lo disdotto."
- 135 "Bene lo saccio, càrama: altro non pozzò fare.
Se quisso non arcòmplimi, làssone lo cantare.
Fallo, mia donna, plàzzati, ché bene lo puoi fare.
Ancora tu no m'ami, molto t'amo,
sì m' hai preso come lo pesce a l'amo."
- 140 "Sazzo che m'ami, [e] àmoti di core paladino.
Lèvati suso e vatene, tornaci a lo matino.
Se ciò che dico fàcemi, di bon cor t'amo e fino.
Quisso t'[ad]imprometto sanza faglia:
te' la mia fede che m' hai in tua baglia."

-Si no te levantas y te vas con mi maldición,
mis hermanos te encontrarán dentro de esta casa.
[...] consentiré sin ninguna duda que pierdas la persona,
Pues tan solo has venido a molestarme;
110 no podrán ayudarte ni pariente ni amigo.

-A mí no me ayudan ni amigos ni parientes:
me son extranjeros, mi amada, entre esta buena gente⁶⁶.
Hace ahora un año, vida mía, que estás dentro de mí.
Desde que te vestiste la blanqueta⁶⁷,
115 bella, desde aquel día estoy herido.

-¿Desde entonces te enamoraste tú, Judas traidor,
como si hubiera vestido púrpura, escarlata o jamete⁶⁸?
Aunque me jures sobre los Evangelios ser mi marido
no podrás tenerme en este mundo:
120 antes me arrojé al fondo del mar.

-Si te arrojas al mar, dama cortés y fina,
me metería detrás de ti por todo el mar,
y después de que te ahogaras, te encontraría en la playa
sólo para conseguir esta cosa:
125 juntarme contigo para pecar.

-Me santiguo por el Padre y el Hijo y por San Mateo:
sé que tú no eres hereje ni tampoco hijo de judío,
pero tales palabras no había oído decir hasta ahora.
Si la mujer se encuentra del todo muerta,
130 pierde el sabor y con él el disfrute.

-Bien lo sé, mi amada, otra cosa no puedo hacer.
Si esto no lo concedes, dejo entonces mi canto.
Hazlo, mi señora, agrádate, pues bien puedes hacerlo.
Aunque tú no me ames, yo te amo mucho,
135 así me tienes como el pez en el anzuelo.

-Sé que me amas, y te amo con corazón noble.
Levántate y vete y vuelve por la mañana;
si haces lo que te digo, te amaré con buen corazón y puro.
Esto te prometo sin ninguna falta:
140 confía, que me tienes en tu poder.

⁶⁶ “bona jente”, fórmula juglaresca, habitual en los textos de la época, para hacer referencia a los oidores de un determinado texto.

⁶⁷ “Mainty” es una especie de paño, de tela de poco valor, no digna de señoras.

⁶⁸ Paños preciosos de telas orientales, dignas de grandes damas.

"Per $\zeta\theta$ che dici, càrama, neiente non mi movo.
Inanti pren[n]i e scànnami: tolli esto cortel novo.
Esto fatto far pòtesi inanti scalfi un novo.
Arcompli mi' talento, [a]mica bella,
145 ché l'arma co lo core mi si 'nfella."

"Ben saz $\zeta\theta$, l'arma dòleti, com'omo ch'ave arsura.
Esto fatto non pòtesi per null'altra misura:
se non ha' le Vangel[i]e, che mo ti dico 'Jura',
avere me non puoi in tua podesta;
150 inanti pren[n]i e tagliami la testa."

"Le Vangel[i]e, càrama? ch'io le porto in seno:
a lo mostero présile (non ci era lo patrino).
Sovr'esto libro jùroti mai non ti vegno meno.
Arcompli mi' talento in caritate,
155 ché l'arma me ne sta in sut[t]ilitate."

"Meo sire, poi juràstimi, eo tut[t]a quanta incenno.
Sono a la tua presenz[i]a, da voi non mi difenno.
S'eo minespreso àjoti, merzè, a voi m'arenno.
A lo letto ne gimo a la bon'ora,
160 ché chissa cosa n'è data in ventura."

-Por lo que dices, mi amada, en absoluto me moveré.
Antes toma y degüéllame: ¡coge este cuchillo nuevo!
Puedes incluso hacerlo antes de que cueza un huevo.
Cumple mi deseo, mi hermosa amiga,
145 pues el alma con el corazón se entristece.

-Bien sé que el alma te duele como hombre con pudor.
Esto no se puede hacer de ninguna otra manera:
a no ser que tengas los Evangelios, y te diga «¡Jura!»,
no me podrás tener en tu poder;
150 antes toma y córtame la cabeza.

-¿Los Evangelios, mi amada? Los llevo en el regazo:
los tomé en la iglesia (no estaba el cura).
Sobre este libro te juro que nunca te despreciaré.
Cumple mi deseo, por caridad,
155 que me está consumiendo el alma.

-Mi señor, pues me juraste, yo del todo me abraso.
Estoy en tu presencia, de vos ya no me defiendo.
Si os he maltratado, merced, a vos me rindo.
Vayamos ahora al lecho en buena hora,
160 que no sabemos lo que nos deparará la ventura.

IV. LA POESÍA DE LOS “COMUNES”

El auge del comercio y el aumento de artesanos y mercaderes en las ciudades italianas produjo el nacimiento de una nueva clase social, la burguesía, que llegó a ser muy poderosa en las prósperas ciudades del Norte de Italia, que muy pronto se organizaron en repúblicas municipales, auténticas Ciudades-Estado libres, que se opusieron al poder del Emperador y fragmentaron más aún la unidad política italiana. La desaparición del Estado imperial creado por Federico II, con la muerte del propio emperador (1250) y la derrota de su hijo Manfredo en Benevento (1266), no hizo más que marcar el final de un proceso que llevaba mucho tiempo de gestación.

En las nuevas Repúblicas la utilización literaria de la lengua vulgar refleja una voluntad de crear la propia cultura ciudadana, y el escritor se siente inserto en esa nueva realidad -ajena al mundo de la corte feudal-, por lo que será frecuente que los poetas se esfuercen en encontrar nuevas vías expresivas, que lleven a cabo abundantes experimentos literarios, y sobre todo, que la poesía se convierta en un terreno válido para todo tipo de reflexiones, no solamente las amorosas: lejos de los planteamientos sicilianos, los poetas de estas ciudades-estado dan cabida a la polémica de carácter político, a la censura moral, a la reflexión ética, de tal forma que el tema amoroso aparece frecuentemente mezclado con otros muchos temas y con abundantes referencias externas; el distanciamiento que se ha producido con respecto a los poetas de la Escuela Siciliana es evidente. Sin embargo, no todo es nuevo: los poetas de las repúblicas municipales han heredado de sus precursores sicilianos las formas métricas (aunque con adornos formales tomados de los trovadores provenzales).

Entre los hallazgos poéticos de este grupo de autores destaca la invención de la balada sacra (o lauda, atribuida a Guittone d'Arezzo y cultivada con profusión por Jacopone da Todi) y el desarrollo del soneto. En cuanto al contenido, la amplia utilización que hacen los poetas de los “Comunes” de un abundante patrimonio metafórico y de los recursos retóricos para elevar la calidad de la poesía, los acerca a una estética próxima al *trobar clus*, que será criticada por Dante en reiteradas ocasiones.

JACOPONE DA TODI

De familia noble, Jacopone nació en Todi, hacia 1236; llegó a ser notario y procurador legal. En 1268, la muerte accidental de su mujer al derrumbarse un estrado sobre el que estaban bailando, y descubrir que ésta llevaba puestos cilicios, le produjeron una profunda crisis espiritual, que le llevó a abandonar profesión, hijos y vida social, y a entregarse a la penitencia; en 1278 entró en la Orden de los Fratres Menores, en el grupo de los Espirituales, que se caracterizaban por una extraordinaria severidad: con ellos se enfrentó a Bonifacio VIII, que negaba el reconocimiento papal a esta comunidad; fue excomulgado y hecho prisionero (1298), permaneciendo encerrado en los sótanos de un convento durante cinco años, hasta que fue puesto en libertad a la muerte del Papa. Murió en la Navidad de 1306.

Se han conservado 92 composiciones suyas, casi todas laudas (aunque también se incluyen sátiras y epístolas), en las que se manifiesta el espíritu místico cristiano medieval, fundamentalmente a través del desprecio del mundo y la inevitabilidad de la muerte.

[Los textos proceden de Jacopone da Todi, *Laudes*, a cura di Franco Mancini, Bari, Gius. Laterza & figli, 1974]

1. O iubelo del core⁶⁹

*O iubelo de core,
che fai cantar d'amore!*

*Quanno iubel se scalda,
sì fa l'omo cantare;
5 e la lengua barbaglia,
non sa que se parlare;
drento non pò celare
tant' è granne 'l dolzore.*

*Quanno iubel è aceso,
10 sì fa l'omo clamare;
lo cor d'amor è appreso,
che nol pò comportare;
stridenno el fa gridare
e non virgogna allore.*

*Quanno iubelo a preso
15 lo core innamorato,
la gente l'ha 'n deriso,
pensanno el so parlato,
parlanno esmesurato
20 de que sente calore.*

*O iubel, dolce gaudio,
ched entri ne la mente,
lo cor diventa savio,
celar so conveniente:
25 non pò esser soffrente
che non faccia clamore.*

*Chi non ha costumanza
te reputa 'mpazzito,
vedenno esvalianza
30 com'om ch'è desvanito;
drent' ha lo cor firito,
non se sente de fore.*

⁶⁹ Lauda con esquema de balada, como es habitual en Jacopone: x x, a b, a b, b x. Son todos heptasílabos. La rima a se repite en las estrofas I y II, mientras que la rima b, aparece igual en las estrofas I y II. Hay asonancias, rimas de fonética siciliana, recursos cultos y populares mezclados. Texto: Mancini, 1974, pp. 35-36.

1. Oh, júbilo del corazón

¡Oh, júbilo del corazón,
que haces cantar de amor!

5 Cuando el júbilo se enciende
hace cantar al hombre,
y la lengua balbucea
sin saber qué decir;
dentro no lo puede ocultar
(¡es tan grande!) el dulzor.

10 Cuando el júbilo se ha encendido
hace gritar al hombre;
arde de amor el pecho,
sin que lo pueda soportar;
lo hace gritar chillando
y no siente ningún rubor.

15 Cuando el júbilo ha prendido
en el pecho enamorado,
la gente hace de él escarnio
pensando en sus palabras,
pues habla desmesurado
20 por sentir mucho calor.

 ¡Oh, júbilo, dulce gozo
que entras en la mente!
El corazón se vuelve sabio
ocultando su propio estado,
25 pues no puede evitar
que siga con su clamor.

 Quien no lo ha sentido
cree que estás loco
cuando ve tus modos
30 como si estuvieras delirando:
lo de dentro de un corazón herido
no se ve en el exterior.

2. O papa Bonifazio⁷⁰

O papa Bonifazio,
eo porto el tuo prefazio
d'emmaledezione
e scommunicazione.
5 Co la lengua forcuta
m'hai fatta esta feruta;
che co la lengua ligne
e la piaga ne stigne;
ca questa mia ferita
10 non pò esser guarita
per altra condezione
senza assoluzione.
Per grazia te peto
che me dichi: «Absolveto»,
15 e l'altre pene me lassi
finch'io de mondo passi.
Pui, se tte vol' provare
e meco essercetare,
non de questa materia,
20 ma d'altro modo prelia.
Se tu sai sì scrimire
che me sacci ferire,
tengote bene esperto,
si me fieri a scoperto:
25 c' aio dui scudi a ccollo,
e s'è no i me nne tollo,
per secula infinita
mai non temo ferita.
El primo scud'a sinistro,
30 l'altro sede al deritto.
Lo sinistro scudato,
un diamante aprovalo:
nullo ferro ci aponta,
tanto c'è dura pronta:
35 e quest'è l'odio meo,
iont'a l'onor de Deo.
Lo deritto scudone,
d'una preta en carbone,
ignita como foco
40 d'un amoroso ioco:
lo prossimo enn amore
d'uno enfocato ardore.

⁷⁰ Epístola o tratado en dísticos pareados de heptasílabos, aunque hay también versos de seis y de ocho sílabas. Fue escrita en los años de prisión (entre 1298 y 1303). Texto: Mancini, 1974, pp. 154-156 .

2. Oh, papa Bonifacio

Oh, papa Bonifacio⁷¹
yo llevo tu prefacio⁷²,
tanto de la maldición
como de excomunión.
5 Con tu lengua partida
me has hecho esta herida:
pues con la lengua lame
y la curación dame;
que esta mi dentellada
10 no puede ser curada
con otra condición
sino la absolución.
Como gracia te pido
que me digas «Absolvido⁷³»;
15 otras penas cumpliré
cuando el mundo dejaré.
Y si quieres probarte
y conmigo ejercitarte,
no lo hagas de este modo,
20 mas combáteme del todo.
Si sabes esgrimir
y me quieres herir,
te tendré por experto
si lo haces al descubierto:
25 dos escudos llevo colgados
y si no los quito de los lados
por los siglos de la vida
jamás temeré herida.
A la izquierda el primero,
30 el otro es derecho.
El escudo siniestro
es un diamante maestro;
ningún hierro le hace daño
tan duro es su paño:
35 ese es mi odio y mi inquina
junto a la honra divina.
El escudo derecho,
un carbunco es bien hecho,
ardiente como fuego
40 de un amoroso juego:
tener del prójimo amor
con abrasante ardor.

⁷¹ Carta dirigida al papa Bonifacio VIII, con el que se enfrentó de manera directa, como ya se ha explicado en las palabras preliminares. El Papa Bonifacio VIII fue famoso en su época no sólo por la acumulación de poder y riquezas, sino por haber sido el primero en promulgar un Jubileo general; el primero de éstos se celebró en el año de 1300.

⁷² Seguramente se refiere a la sentencia papal por la que condena al poeta a la excomunión.

⁷³ Traducimos "Absolveto" por una forma vulgar "absolvido" (absuelto), pues la forma que aparece en el texto es también un vulgarismo, que correspondería al futuro pasivo latino "absolvetur".

*Si tte vòì fare ennante,
pò' lo provar 'n estante;
45 e quanto vol' t'abrenca,
ch'e' co l'amar non venca.
Volentier te parlara:
credo che te iovara.
Vale, vale, vale,
50 De' te tolla onne male
e donilme per grazia,
ch'eo 'l porto en leta fazia.
Finisco lo trattato
en questo loco lassato.*

Si quieres avanzar
de pie lo puedes probar;
45 con lo que quieras servirte,
hazlo; de amor voy a batirte.
Con gusto te hablaría:
creo que te alegraría.
Adiós, adiós, adiós,
50 te libre de todo mal Dios
y por piedad me lo dé,
que alegre le llevaré.
Termino aquí el tratado
en este lugar cansado.

3. Quando t'alegri⁷⁴

*Quando t'alegri, omo d'altura,
va' puni mente a la seppultura;*

*e loco puni lo to contemplare,
e ppensate bene che tu di' tornare
5 en quella forma che tu vidi stare
l'omo che iace en la fossa scura.*

*"Or me respundi, tu, om seppellito,
che cusì ratto d'esto monno èi 'scito:
o' so' li be' panni, de ch'eri vestito,
10 ca ornato te veio de multa bruttura?"*

*"O frate meo, non me rampugnare
cà 'l fatto meo te pòte iovare!
Poi che parenti me fèro spogliare,
de vil celizio me dèr copretura".*

*15 "Or ov'è 'l capo cusì pettenato?
Con cui t'aregnasti, che 'l t'à s' pelato?
Fo acqua bullita, che 'l t'a s' calvato?
Non te c'i à opporto plu spicciatura!"*

*20 "Questo meo capo, ch'e' abi s' biondo,
cadut' è la carne e la danza dentorno;
no 'l me pensava, quando era nel mondo!
Cantanno, ad rota facìa saltadura".*

*"Or o' so' l'occhi cusì depurati?
For de lor loco s' so' iettati;
25 credo che vermi li ss'ò manecati,
de tuo regoglio non n'aber pagura".*

*"Perduti m'ò l'occhi con che già peccanno,
aguardanno a la gente, con issi accennando.
Oi me dolente, or so' nel malanno,
30 cà 'l corpo è vorato e l'alma è 'n ardura".*

*"Or uv'è lo naso c'avi' pro odorare?
Quigna enfertate el n'à fatto cascare?
Non t'èi potuto da vermi adiutare,
molt' è abbassata esta tua grossura".*

⁷⁴ Esta lauda tuvo un gran éxito, quizás por la idea de la muerte que todo lo iguala y la reiterativa presencia del tema del *ubi sunt?* aplicado metódicamente a la descripción física del cuerpo, pero no debe olvidarse, además, la tradición de los debates o diálogos del cuerpo y el alma o del muerto y el vivo. El metro es irregular: está formado sobre la base de decasílabos con dos hemistiquios de cinco sílabas, aunque son abundantes las oscilaciones entre el decasílabo (5+5) y el alejandrino (7+7), no siendo raros los endecasílabos. Las rimas se organizan según el esquema habitual: xx, a a a x. Hay asonancias y rimas de fonética siciliana. En la traducción hemos respetado la distribución de las rimas. Texto: Mancini, 1974, pp. 177-180.

3. Cuando te alegres

Cuando te alegres, hombre de altura⁷⁵,
ve a poner la mente en la sepultura;

5 y allá coloca tu contemplar,
y piensa bien que debes tornar
a la forma en la que viste estar
a ése que yace ya en la fosa oscura.

"Ahora respóndeme tú, fallecido,
que tan veloz del mundo has salido:
¿dónde están los paños, dónde tu vestido
10 pues adornado te veo con fea figura?"

"¡Hermano mío, no me has de censurar,
pues mis hechos te pueden ayudar!
Mis parientes me hicieron desnudar,
de vil cilicio⁷⁶ me dieron envoltura".

15 "¿Dónde está la cabeza tan peinada?
¿Con quién reñiste, que la tienes pelada?
¿Fue agua hirviendo la que la ha encalvada?
¡No necesitas ya más peinadura⁷⁷!"

20 "Mi cabeza antes de pelo rubicundo,
está sin carne y sin corte rotundo:
no lo pensaba, cuando era en el mundo,
tocando la rota, ésa era mi compostura".

25 "¿Dónde están los ojos de tanto agrado?
Fuera de su sitio los han echado;
creo que gusanos los han devorado,
de tu orgullo no tuvieron pavora".

"He perdido los ojos, con los que iba pecando,
mirando a la gente, con ellos guiñando.
¡Ay, pobre de mí, en mal año ando,
30 con cuerpo devorado y alma en quemadura".

"¿Dónde está la nariz, que tenías para oler?
¿Qué tipo de enfermedad te la ha hecho perder?
No te has podido de los gusanos esconder,
mucho ha rebajado esta su soberbia altura".

⁷⁵ En el sentido de soberbio.

⁷⁶ Con el sentido de saco o vestiduras ásperas, que se utilizaban en la penitencia; no hay que pensar en la faja de cuerdas o cadenillas de hierro con puntas con que algunos se mortificaban en la cama como penitencia religiosa, sino en la estameña de los ascetas.

⁷⁷ El texto italiano es más explícito: al ser calvo, ya no tiene que preocuparse de hacerse la raya en medio, siguiendo los dictámenes de la moda de la época.

- 35 *"Questo meo naso, c'abi pro odore,
caduto m'ène en multo fetore;
no el me pensava quann' era enn amore
del mondo falso, plen di vanura".*
- 40 *"Or uv'è la lengua cotanto tagliente?
Apri la bocca, se ttu n'ài neiente.
Fòne troncata oi forse fo 'l dente
che te nn'à fatta cotal rodetura?".*
- 45 *"Perdut'ho la lengua, co la qual parlava
e mmolta descordia con essa ordenava;
no 'l me pensava quann' eo manecava,
el cibo e 'l poto oltra misura".*
- 50 *"Or cludi le labra pro denti coprire,
ché par, chi te vede, che 'l vogli schirnire.
Pagura me mitti pur del vedere;
càiole denti senza trattura".*
- "Co' cludo le labra, ch'è unqua no l'aio?
Poco 'l pensava de questo passaiò.
Oì me dolente, e como faraio,
quann' eo e l'alma starimo enn arsura?".*
- 55 *"Or o' so' le braccia con tanta fortezza
menacciando a la gente, mustranno prodezza?
Raspat' el capo, si tt'è ascevezza,
scrulla la danza e ffa portadura".*
- 60 *"La mea portadura si ià' 'n esta fossa;
cadut' è la carne, remase so' l'ossa
et onne gloria da me ss'è remossa
e d'onne miseria 'n me a repletura".*
- 65 *"Or lèvat' en pede, ché molto èi iaciuto,
acónciate l'arme e tòite lo scuto,
ch'en tanta viltate me par ch'èi venuto,
non pò' comportare plu questa afrantura".*

- 35 "Esta nariz mía, que tenía para el olor,
se ha caído con mucho hedor;
no lo pensaba cuando estaba en amor
del mundo falso, lleno de feúra".
- "¿Dónde está la lengua tan afilada?
40 Abre la boca, que se vea que no tienes nada.
¿Se te rompió, o quizás fue una dentada
la que te hizo ahí dentro tal roedura?".
- "He perdido la lengua con que hablaba,
mucha discordia con ella tramaba;
45 no lo pensaba, cuando masticaba
la comida y bebía sin ninguna medida".
- "Cierra los labios para los dientes cubrir:
parece, a quien te vea, que te vas a reír.
Miedo me da, tan sólo eso percibir:
50 sin arrancarla se te cae la dentadura".
- "¿Cómo cerrar los labios, si no tengo nada?
Poco entonces pensaba en esta cañada.
Ay, pobre de mí, ¿cuál será mi andada
cuando yo y el alma estemos en ardedura?".
- 55 "¿Dónde están los brazos de tanta fortaleza,
que amenazaban a la gente y mostraban firmeza?
Ráscate la cabeza si aún tienes entereza
sacúdate la corona y ten compostura".
- "Mi comportamiento yace aquí enterrado:
60 ha caído la carne, estoy despojado⁷⁸,
y toda gloria se me ha alejado
mientras toda miseria tengo en hartura".
- "Levántate en pie, que mucho has yacido,
ajústate las armas y toma el escudo bruñido.
65 A gran vileza me parece que has venido:
no soportes por más tiempo esta quebradura⁷⁹".

⁷⁸ Del antiguo cuerpo, con todos sus atributos, tan solo le quedan los huesos.

⁷⁹ Es decir, de manera irónica, esta prostración, el pecado capital de pereza en que ha caído.

70 "Or co' so' adasciato de levarme en pede?
Chi 'l t'ode dicere mo 'l te sse crede!
Molto è l'om pazzzo, chi no provede
ne la sua vita < 'n> la sua finitura".

"Or clama parenti, che tte veng' aiutare,
che tte guardin da vermi, che tte sto a ddevorare.
ma fôr plu vivacce venirte a spogliare
partèrse el podere e la tua amantatura".

75 "No i pòzzzo clamare, cà sso' encamato.
ma fàime venire a veder meo mercato;
che me veia iacere cului ch'è adasciato
a comparar terra e far gran clusura".

80 "Or me contempla, oi omo mundano;
mentr'èi 'n esto mondo, non essar pur vano!
Pènsate, folle, che a mmano a mmano
tu sirai messo en grann' estrettura".

70 "¿Cómo voy a ser capaz de ponerme en pie?
¡Quien te oiga decirlo igual se lo cree!
Muy loco es el hombre, si uno no prevee
durante su vida la terminación dura".

"Llama a la familia, que venga a ayudarte,
que miren los gusanos cómo están por devorarte.
Fueron más rápidos en venir a desnudarte:
se repartieron tus bienes y tu vestidura".

75 "No los puedo llamar, que estoy con afonía.
Hazlos venir a ver mi mercancía:
que me vea yacer el que pretendía
comprar tierra y poner gran cerradura."

80 "Contéplame ya hombre mundano:
¡mientras estés en el mundo no seas vano!
Piénsate, loco, que muy temprano
serás puesto como todos en gran estrechura".

4. O papa Bonifazio, molt' hai iocato al mondo⁸⁰

O papa Bonifazio, molt'ài iocato al mondo;
pensome che iocondo – non te 'n porrai partire!

Lo mondo non n'ài usato lassar li sui serventi,
ched a la scivirita se 'n partano gaudenti.
5 Non farà lege nova de farnete essente,
che non te dia presente, – che dona al suo servire.

Bene lo mme pensai che fussi satollato
d'esto malvascio ioco, ch'al mondo ài conversato;
ma poi che tu salisti enn ofizio papato,
10 non s'aconfà a lo stato – essere en tal disire!

Vizio enveterato convertes' en natura;
de congregar le cose granne n'ài auta cura;
or non ce basta el licito a la tua fame dura,
messo t'èi a 'rrobatura, – como asscaran rapire.

15 Pare che la vergogna dereto agi iettata,
l'alma e lo corpo ài posto a llevar to casata;
omo ch'en rena mobeles fa grann' edificata,
subito è 'n ruinata, – e non li pò fallire.

Como la salamandra sempre vive nel foco,
20 cusì par che llo scandalo te sia solazzo e gioco;
dell'aneme redente par che ne curi poco!
La ve t'accunci 'l loco, – saperàilo al partire.

Se alcuno ovescovello pò covelle pagare,
mittigli lo fragello che lo vòl' degradare;
25 poi 'l mandì al cammorlengo, che se deia acordare;
e tanto porrà dare – che 'l lassarai redire.

Quando nella contrata t'aiace alcun castello,
'n estante mitti screzio enfra frat' e fratello;
all'un getti el braccio en collo, all'altro mustri el coltello;
30 se no n'assente al tuo appello, – menaccili de firire.

⁸⁰ Cuartetas de heptasílabos dobles, con rima interna en el tercer verso, según el esquema siguiente: x (x) y, a a a (a) y. Entre paréntesis se marcan las rimas internas. Como es habitual, aparecen algunas rimas propias de la fonética siciliana, herencia de los modos arcaicos. Texto: Mancini, 1974, pp. 248-250 .

4. *¡Oh papa Bonifacio, mucho has jugado en el mundo*

¡Oh papa Bonifacio, mucho has jugado en el mundo,
pienso que alegre no te podrás de él partir!

El mundo no acostumbra a dejar a sus servidores
que en la separación se marchen alegres;
5 no hará contigo ley nueva dándote alguna dispensa,
al no darte los regalos que suele dar a su servicio.

Bien habría pensado que estabas ya saciado
de este malvado juego con el que te has entretenido;
porque hasta que subiste al cargo papal,
10 no había sido apropiado el tener tales deseos.

Vicio tan arraigado se convierte en natural:
de atesorar cosas has tenido gran cuidado.
Ya no te bastaba lo lícito para tu insaciable hambre,
te diste a la rapiña robando como un ladrón.

15 Parece que la vergüenza las has arrojado muy lejos,
el alma y el cuerpo has puesto a aumentar tu casa:
si alguien en arenas movedizas levanta gran edificio,
cae en un abrir y cerrar de ojos, no sucede de otro modo.

Como la salamandra vive siempre en el fuego,
20 así parece que el escándalo te sea juego y solaz;
las almas que se ríen te preocupan poco:
el lugar que te mereces lo sabrás al partir⁸¹.

Si encuentras algún obispillo que puede pagar poca cosa,
lo amenazas con el flagelo, que lo quieres degradar;
25 luego le mandas al tesorero para que negocie con él,
y tanto podrá darte al final que lo dejarás marchar.

Cuando en la región te agrada algún castillo
al punto metes discordia entre hermano y hermano:
a uno echas el brazo al cuello, al otro muestras el cuchillo:
30 si no acude a tu llamada, amenazas con herirlo.

⁸¹ Se entiende que “partir” de esta vida.

*Pènsite per astuzia lo mondo dominare;
ciò ch'ordene l'un anno, l'altro el vidi guastare.
El mondo non n' è cavallo che sse lass' enfrenare,
che'l pòzzzi cavalcare – secondo tuo volere!*

35 *Quando la prima messa da te fo celebrata,
venne una tenebria per tutta la contrata;
en santo non remase luminera apicciata,
tal tempesta levata – là 've tu stavi a ddire.*

40 *Quando fo celebrata la 'ncoronazione,
non fo celato al mondo quello che c'escuntròne:
quaranta omen' fòr morti all'oscir de la masone!
Miracol Deo mustròne, – quanto li eri 'n placere.*

45 *Reputavi te essere lo plu sufficiente
de sedere en papato sopra onn'omo vivente:
clamavi santo Petro che fusse respondente
s'isso sapìa neiente – rispetto al tuo sapere.*

50 *Punisti la tua sedia da parte d'aquilone,
<es>cuntra Deo altissimo fo la tua entenzione.
Per sùbita ruina èi preso en tua masone
e null'o<m> se trovòne – a poterte guarire.*

*Lucifero novello a ssedere en papato,
lengua de blasfemia, ch'el mondo ài 'nvenenato,
che non se trova spezia, bruttura de peccato,
là 've tu si enfamato – vergogna è a profirire.*

55 *Punisti la tua lingua contra le reliuni,
a ddicer blasfemia senza nulla rasonè;
e Deo si t'à sommerso en tanta confusione
che onn'om ne fa canzone – tuo nome a maledire.*

Piensas con astucia dominar el mundo:
lo que dispones un año al siguiente se echa a perder.
El mundo no es un caballo que se deje poner freno,
que lo puedas cabalgar siguiendo tus dictámenes.

35 Cuando la primera misa por ti fue celebrada,
cayeron tinieblas a lo largo de toda la región;
en lugar santo no quedó antorcha encendida:
tal tempestad se levantó donde tú decías misa.

40 Cuando se celebró el día de tu coronación,
no se le ocultó al mundo todo lo que ocurrió:
cuarenta hombres murieron al salir del palacio:
Dios hizo el milagro por lo mucho que le placía.

Pensabas que eras de todos el más adecuado
para ocupar el papado sobre cualquier otra persona:
45 llamaste a san Pedro que respondiera
si sabía alguna cosa con respecto a tu saber.

Pusiste tu cátedra en la parte del aquilón⁸²:
contra Dios altísimo iban todos tus deseos;
de pronto caíste, fuiste preso en tu casa⁸³,
50 y nadie hubo allí que pudiera ayudarte.

Nuevo Lucifer, que te sentaste en el papado,
lengua de blasfemia que has envenenado al mundo,
no se encuentra pecado, por infame que sea,
del que no seas acusado, da vergüenza decirlo.

55 Pusiste tu lengua contra la religión⁸⁴,
no paraste de blasfemar sin ninguna causa,
y Dios te ha hundido en tal confusión,
que todos hacen canciones para maldecir tu nombre.

⁸² Estas son palabras de Lucifer en *Isaías* (14, 12-14): "Subiré a los cielos; en los alto sobre las estrellas del cielo, elevaré mi trono y me asentaré en el monte de la asamblea, en las profundidades del aquilón. Subiré sobre las cumbres de las nubes y seré igual al Altísimo". Como se retomará en el v. 51, el papa Bonifacio se identifica con Lucifer.

⁸³ Se alude a la prisión del papa Bonifacio VIII en Anagni, a manos de Guillermo de Nogaret y de Sciarra Colonna (7 de septiembre de 1303). El papa murió un mes después de este hecho, de forma que el anuncio que hay de la inminente muerte del pontífice puede ser una profecía "a posteriori".

⁸⁴ Algunos críticos han visto en este verso una mención a los Espirituales, a los que pertenecía Jacopone da Todi.

- 60 *O lengua macellara a ddicer villania,
remproperar vergogne cun granne blasfemia!
Né emperator né rege, chivelle altro che sia,
da te non se partia — senza crudel firire.*
- 65 *O pessima avarizia, sete endopplicata,
bever tanta pecunia, no n' essere saziata!
Non ' te pensavi, misero, a ccui l'ài congregata,
ché tal la t'à arrobata, — che no n' eri en pensieri*
- 70 *La settemana santa, ch'onn'omo stava 'n planto,
mandasti tua famiglia per Roma andare al salto;
lance giero rompenno, faccenno danz' e canto;
penso ch'en molto afranto — Deo <'n> te deia ponire.*
- Intro per Santo Petro e per Santa Santoro
mandasti tua famiglia faccenno danza e coro;
li pelegriani tutti scandalizzati fòro,
malediceno tu' oro — e te e to cavalieri.*
- 75 *Pensavi per augurio la vita perlongare!
Anno, d'ine né ora omo non pò sperare!
Vedem per lo peccato la vita stermenare,
la morte appropinquare — quand'om pensa gaudere.*
- 80 *Non trovo chi ricordi papa nullo passato,
ch'en tanta vanagloria se sia s'è delettato.
Par ch'el temor de Deo dereto agi gettato:
segno è d'om desperato — o de falso sentire.*

- 60 Oh, lengua asesina, harta de decir villanías,
de difundir vergüenzas con grandes blasfemias,
ni emperador ni rey, ni cualquier otro que sea,
de ti no se alejaba sin recibir cruel herida.
- 65 ¡Oh, pésima avaricia, sed redoblada sin cesar,
beber tanta riqueza y no sentirse jamás saciada!
¿No pensabas, miserable, para quién la reunías?
¡Te la ha robado uno en el que nunca pensabas!
- 70 Durante la Semana Santa cuando todos estaban de luto,
mandaste a tu séquito que hiciera fiestas en Roma:
quebraron lanzas, hicieron danzas y cantares;
pienso que con gran tormento te debe castigar Dios.
- Dentro de San Pedro y por el *Sancta Sanctoro*
mandaste a tu séquito que hicieran coros y danzas:
todos los peregrinos fueron escandalizados,
maldecían tu oro a ti y a tus caballeros.
- 75 Pensabas con artes mágicas prolongar la vida:
año, día ni incluso hora no se puede alargar;
vemos que por el pecado la vida se acaba de improviso,
la muerte se acerca mientras se piensa sólo en disfrutar.
- 80 No encuentro quien recuerde a ningún papa pasado
que se haya deleitado en tanta vanagloria.
Parece que el temor de Dios hayas arrojado muy lejos:
prueba es de desesperación o de falsas creencias.

5. *Fugio la croce*⁸⁵

"Fugio la croce, cà mme devora;
la sua calura non pòzzò portare!

5 Non pòzzò portare si granne calore
che ietta la croce, fugenno vo Amore;
non trovo loco, cà la porto en core;
la sua revembranza me fa consumare!"

10 "Frate, co' fugi la sua delectanza,
ch'eo vo chedenno d'aver sua amistanza?
Parme che facci gran villananza
de gir fugenno lo so delectare".

"Frate, eo sù fugio, cà eo so' frito;
venuto m'è 'l colpo, lo cor m'è partito.
Non par che tu sente de quel ch'e' ho sentito,
però non me par che ne sacci parlare".

15 "Frate, eo sù trovo la croce florita:
de soi pensieri me sòne vistita;
non ce trovai ancora frita,
'nanti m'è ioia lo so contemplare".

20 "Et eo la trovo plena de saiette,
ch'esco del lato, nel cor me s'ò fitte;
lo balisteri 'nver me l'à diritte,
onn'arme c'aido me fa perforare".

25 "Eo era ceco, et or veio luce;
questo m'avenne per sguardo de croce;
ella m'è guida, che gaio m'aduce
e senza lei so' en tormentare".

30 "E me la luce sù mm'a cecato;
tanto lustrore de lei me fo dato
che me fa gire co' abacinnato,
c'è li bell'occhi e non pòte ammirare".

"Eo pòzzò parlare, che stato so' muto
e questo èlla croce sù m'è apparuto;
tanto sapore de lei ho sentuto
c'è molta gente ne pò' predecare".

⁸⁵ El esquema métrico es similar al de *Quando l'alegri*. El metro es irregular: está formado sobre la base de decasílabos con dos hemistiquios de cinco sílabas, aunque son abundantes las oscilaciones entre el decasílabo (5+5) y el alejandrino (7+7), no siendo raros los endecasílabos. Las rimas se organizan según el esquema: y (y)x, a a x, con rima interna en el dístico inicial (marcada entre paréntesis). Hay rimas de fonética siciliana y vínculos entre varias estrofas, que no siempre son regulares, y que recuerdan las coblas *capcandadas* y *capfinidas* de los trovadores. En la traducción hemos respetado la distribución de las rimas. Texto: Mancini, 1974, pp. 7-9.

5. *Huyo de la cruz*

"Huyo de la cruz que me devora:
¡su calor no lo puedo soportar!

5 No puedo soportar tan gran calor
como da la cruz, huyo del amor;
no encuentro lugar, lo llevo en mi interior;
¡su recuerdo me hace agotar!".

10 "Hermano, ¿por qué huyes de su alegría
mientras yo voy buscando su compañía?
Creo que haces una gran villanía
al ir huyendo de su deleitar."

"Hermano, así huyo, porque estoy herido;
me ha llegado el golpe, el pecho me ha partido.
No creo que sientas lo que yo he sentido,
pues no parece que sepas hablar".

15 "Hermano, encuentro la cruz florida;
con sus pensamientos voy vestida,
no encontré que fuera herida,
antes me es alegría su contemplar."

20 "Yo la encuentro llena de flechas
que salen del costado y al pecho van derechas:
el ballestero me las tiene bien hechas,
toda arma que yo lleve, consigue atravesar".

25 "Yo estaba ciego, y ahora veo la luz;
esto me ha ocurrido por mirar la cruz;
ella me guía, y alegre me aduz,
y sin ella es continuo mi atormentar".

30 "A mí la luz, en cambio, me ha cegado;
tal claridad de ella se me ha dado,
que me hace andar como tapado,
que tiene bellos ojos y no puede mirar".

"Yo puedo hablar, que mudo he sido,
y esto en la cruz me ha sucedido:
tal sabor de ella he sentido,
que a mucha gente le puedo predicar".

- 35 *"E me fatt' à muto, che fui parlatore;
en sì granne abisso entrat' è meo core
che ià non trovo quasi auditore,
con chi ne pòzz'a de ciò rasonare".*
- 40 *"Eo era morto et or aio vita,
e questa en la croce sì m'è apparita;
parm'esser morto de la partita
e aio vita nel so demorare".*
- 45 *"Eo non so' morto, ma faccio 'l tratto,
e Deo 'l volesse che fusse ratto!
Star sempremai en estremo fatto
e non poterme mai liberare!"*
- 50 *"Frate, la croce m'è delettamento;
non lo dir mai ch'en lei sia tormento;
forsa no n'èi al so iognemento,
che tu la vogli per sposa abbracciare".*
- "Tu stai al caldo, ma eo sto nel foco;
a tte è deletto, ma eo tutto coco;
co' 'n la fornace, trovare pò' loco?
Se non c'è' entrato, non sai quign'è stare".*
- 55 *"Frate, tu parli ch'eo non t'enteno
como l'Amore gir vòi fugenno;
questo to stato vorria conoscenno,
che tu 'l me potissi en cor esplanare".*
- 60 *"Frate, 'l to stato è 'n sapor de gusto,
ma eo c'ho bevuto portar non pò' el mosto;
no n'aio cerchio che sia tanto tosto
che la fortuna no 'l faccia alentare".*

35 "A mí me ha vuelto mudo, que fui hablador:
en tan gran abismo entró mi corazón,
que no encuentro ahora casi oidor
con quien pueda de esto razonar".

40 "Yo estaba muerto, ahora tengo vida
que en la cruz me ha sido aparecida:
parece que estoy muerto con su partida
mientras sigo viviendo con su quedar".

45 "Yo estoy por morir, y hago un pacto,
¡y Dios quisiera que fuera en el acto!
¡Estar siempre en el extremo exacto⁸⁶
y no poderme nunca liberar!".

50 "Hermano, la cruz me es divertimento:
no digas nunca que en ella hay tormento;
quizás no has llegado con ella a ayuntamiento
y tú la deseas como esposa abrazar."

"Tú tienes calor, yo estoy en la hoguera;
para ti es deleite, para mí, caldera;
¿cómo dentro del horno, puede estar cualquiera?
Si no has entrado, no sabes lo que es allí estar."

55 "Hermano, tú hablas cosas que no te entiendo,
cómo del Amor quieres seguir huyendo:
esta situación tuya querría ir conociendo,
si me la pudieras en el corazón explicar".

60 "Hermano, en tu estado te encuentras de grado,
pero yo con el mosto no me he conformado;
no hay aro que esté tan bien formado
que la fuerza del vino no haga debilitar".

⁸⁶ En el momento justo de morir. En la poesía amorosa, tanto en la trovadoresca provenzal como en la Escuela Siciliana, se ha difundido la idea de entender la experiencia amorosa como muerte en vida.

6. *Donna de Paradiso*⁸⁷

*"Donna de Paradiso,
lo tuo figliolo è preso
Iesù Cristo beato.*

5 *Accurre, donna, e vide
che la gente l'allide;
credo che lo s'occide,
tanto l'ò flagellato".*

10 *"Como essere porria,
che non fece follia,
Cristo, la spene mia,
om l'avesse pigliato?"*

15 *"Madonna, ello è traduto,
Iuda si ll'à venduto;
trenta denar' n'è auto,
fatto n'è gran mercato".*

*"Soccurri, Madalena,
ionta m'è adosso piena!
Cristo figlio se mena,
como è annunziato".*

20 *"Soccorre, donna, adiuta,
cà 'l tuo figlio se sputa
e la gente lo muta;
òlo dato a Pilato".*

25 *"O Pilato, non fare
el figlio meo tormentare,
ch'eo te pòzzo mustrare
como a ttorto è accusato".*

30 *"Crucifige, crucifige!
Omo che se fa rege,
secondo nostra lege
contradice al senato".*

⁸⁷ Lauda dialogada. Esquema métrico: yxx aaax. Está formada por 33 estrofas, más el trístico inicial, de versos heptasilábicos: la estructura del conjunto responde -sin duda- al deseo de establecer un paralelismo con los años que vivió Cristo. La composición está construida sobre los Evangelios de S. Juan y de S. Mateo. Los personajes que intervienen en este diálogo son María, un fiel (quizás S. Juan), el pueblo judío y Jesucristo. Texto: Mancini, 1974, pp. 201-206.

6. Señora celestial

"Señora celestial,
tu hijo está preso,
Jesucristo aventurado.

5 Acude, señora, y mira
que la gente le golpea:
Me temo que lo maten,
tanto lo han azotado".

10 "¿Cómo podría ser,
ni de nada es culpable,
que a Cristo, mi esperanza,
lo hayan apresado?".

"Señora, ha sido traicionado,
Judas lo ha vendido;
treinta denarios le han dado,
15 barato lo ha dejado".

"¡Socorro, Magdalena,
tengo un gran dolor:
se va mi hijo Cristo
como está anunciado".

20 "Socorro, señora, ayuda,
pues escupen a tu hijo
y la gente lo traslada⁸⁸;
a Pilatos lo han dado".

25 "¡Oh Pilatos, no hagas
atormentar a mi hijo,
que te puedo demostrar
cómo sin razón es acusado!".

30 "*Crucifige, crucifige!*
El que se hace rey,
según nuestra ley,
contradice al senado".

⁸⁸ Del sanedrín al tribunal de Pilatos, como se indica en el verso 24.

35 *"Prego che mm' entennate,
nel meo dolor pensate!
Forsa mo vo mutate
de que avete pensato".*

*"Traiàn for li latruni,
che sian soi compagnuni;
de spine s'encoroni,
ché rege ss'è clamato!"*

40 *"O figlio, figlio, figlio,
figlio, amoroso giglio!
Figlio, chi dà consiglio
al cor me' angustiato?"*

45 *Figlio, occhi iocundi,
figlio, co' non respundi?
Figlio, perché t'ascundi
al petto o' si lattato?"*

50 *"Madonna, ecco la croce,
che la gente l'aduce,
ove la vera luce
dèi essere levato".*

55 *"O croce, e que farai?
El figlio meo torrai?
E que ci aponerai,
che no n'è en sé peccato?"*

*"Soccurri, plena de doglia,
ca'l tuo figliol se spoglia;
la gente par che voglia
che sia martirizzato".*

60 *"Se i tollit' el vestire,
lassatelme vedere,
com'en crudel firire
tutto l'ò ensanguenato"*

65 *"Donna, la man li è presa,
ennella croc' è stesa;
con un bollon l'ò fesa,
tanto lo 'n cci ò ficcato.*

35 "Os pido que me entendáis,
¡pensad en mi dolor!
Quizás cambiaréis
lo que habéis pensado".

"¡Saquen a los ladrones,
que sean sus compañeros;
que lo coronen de espinas,
pues rey se ha llamado!"

40 "¡Oh, hijo, hijo, hijo,
hijo, amoroso lirio!
Hijo, ¿quién aconsejará
mi corazón angustiado?"

45 Hijo, ojos alegres,
hijo, ¿cómo no respondes?
Hijo, ¿por qué te escondes
del pecho que te ha criado?"

50 "Señora, he ahí la cruz,
que la gente le trae,
en la que la verdadera luz
debe ser ahora alzado⁸⁹".

55 "Oh, cruz, ¿qué vas a hacer?
¿Me quitarás a mi hijo?
¿De qué le acusarás
si en él no hay pecado?"

"Acude, llena de dolor,
que ya desnudan a tu hijo:
la gente parece que quiera
que sea martirizado".

60 "Si le quitáis la ropa,
dejadme al menos verlo:
¡cómo los crueles golpes
lo han ensangrentado!"

65 "Señora, le han tomado la mano,
se la han extendido en la cruz;
con un clavo la han atravesado,
tanto que la han fijado.

⁸⁹ Concuerta en sentido con "Cristo", que es llamado "la verdadera luz".

- 70 *L'altra mano se prende,
ennella croce se stende
e lo dolor s'accende,
ch'è plu multiplicato.*
- 75 *Donna, li pè se prènno
e clavellanse al lenno:
onne iontur' aprenno,
tutto l'ò sdenodato".*
- 80 *"Et eo comenzo el corrotto;
figlio, lo meo deporto,
figlio, chi me tt'à morto,
figlio meo dilicato?*
- 85 *Meglio aviriano fatto
ch'el cor m'avesser tratto,
ch'ennella croce è tratto,
stace desciliato!"*
- 90 *"O mamma, o' n'èi venuta?
Mortal me dà' feruta,
ca 'l tuo plagner me stuta,
ch'el veio s'è afferato".*
- 95 *"Figlio, ch'oe m' aio anvito,
figlio, pat'e mmarito!
Figlio, chi tt'à firitto?
Figlio, chi tt'à spogliato?"*
- 100 *"Mamma, perché te lagni?
Voglio che tu remagni,
che serve mei compagni,
ch'él mondo aio aquistato".*
- 100 *"Figlio, questo non dire!
Voglio teco morire,
non me voglio partire
fin che mo 'n m'esc' el fiato.*
- 100 *C'una aiàn sepultura,
figlio de mamma scura,
trovarse en afrantura
mat'e figlio affocato!"*

- La otra mano le prenden,
la extienden en la cruz,
70 el dolor se enciende,
que se ha multiplicado.
- Señora, le toman los pies
y se los clavan a la madera;
abren las junturas,
75 lo han descoyuntado".
- "Yo empiezo el lamento⁹⁰:
hijo, mi gran alegría,
hijo, ¿quién te me ha matado,
hijo mío, tan amado?
- 80 ¡Mejor habrían hecho
sacándome el corazón,
que verlo puesto en la cruz,
y tan atormentado!"
- "Madre, ¿de dónde vienes?
85 Me haces mortal herida,
que tu llanto me mata,
pues lo siento tan angustiado".
- "¡Hijo, tengo motivo,
hijo, padre y marido!
90 Hijo, ¿quién te ha herido?
Hijo, ¿quién te ha desnudado?".
- "Madre, ¿por qué te lamentas?
Quiero que te quedas,
que sirvas a mis compañeros
95 que en el mundo he juntado".
- "Hijo, ¡no digas eso!
Quiero morir contigo,
no me quiero partir de aquí
hasta que el último soplo haya dado.
- 100 Que tengamos una misma sepultura,
hijo de tan infeliz madre:
¡encontrarse en el tormento
la madre junto al hijo ahogado!"

⁹⁰ En realidad, el lamento fúnebre.

105 *"Mamma col core afflito,
entro 'n le man' te metto
de Ioanni, meo eletto;
sia to figlio appellato.*

*Ioanni, èsto mea mate:
tollila en caritate,
110 àginne pietate,
cà 'l core s'ì à furato".*

*"Figlio, l'alma t'è 'scita,
figlio de la smarrita,
figlio de la sparita,
115 figlio attossecato!*

*Figlio bianco e vermiglio,
figlio senza simiglio,
figlio, e a ccui m'apiglio?
Figlio, pur m'ài lassato!*

120 *Figlio bianco e biondo,
figlio volto iocondo,
figlio, perché t'ài el mondo,
figlio, cusì sprezzato?*

125 *Figlio dolc'e placente,
figlio de la dolente,
figlio, àte la gente
mala mente trattato!*

*Ioanni, figlio novello,
morto s'è 'l tuo fratello.
130 ora sento 'l coltello
che fo profitizzato.*

*Che moga figlio e mate
d'una morte afferrate,
trovarse abbraccate
135 mat'e figlio impiccato!"*

105 "Madre, del corazón afligido,
pongo en tus las manos
a Juan, mi elegido:
sea tu hijo llamado.

Juan, he aquí a mi madre;
tómala por caridad,
110 ten piedad de ella,
que tiene el pecho atravesado".

"¡Hijo, se te fue el alma,
hijo de la desgraciada,
hijo de la perdida,
115 hijo atormentado!

Hijo blanco y bermejo,
hijo que no tiene igual,
hijo, ¿en quién me apoyo?
Hijo, ¡del todo me has dejado!

120 Hijo blanco y rubio,
hijo del rostro alegre,
hijo, ¿por qué el mundo,
hijo, así te ha despreciado?

Hijo dulce y complaciente,
125 hijo de la dolorosa,
hijo, ¡la gente qué mal
te ha tratado!

Juan, mi nuevo hijo,
ha muerto tu hermano.
130 Ahora siento el puñal
que fue profetizado⁹¹.

Que mueran hijo y madre,
atravesados de una sola muerte:
¡encontrarse abrazados
135 madre e hijo crucificado!"

⁹¹ Hace alusión a la profecía de Simeón a María (*Lucas*, 2, 35): "Y una espada atravesará tu alma para que se descubran los pensamientos de muchos corazones".

BONAGIUNTA ORBICCIANI DA LUCCA

Este poeta está atestiguado a mediados del siglo XIII. Era notario, pero se sabe muy poco de él. Mantuvo relaciones poéticas con Guido Guinizzelli, el precursor del *Dolce stil nuovo*, al que –posiblemente– recriminaba sus tendencias estilísticas en el soneto *Voi, ch'avete mutata la mainera* (nº 2), motivo por el que Dante lo hizo interlocutor suyo en el *Paraíso* (XXIV, 49-62) en un episodio que se considera de primordial importancia para comprender las innovaciones poéticas del *stilnovismo*.

Bonagiunta se mantiene atado a la tradición siciliana, de tal forma que se puede considerar el introductor de este tipo de poesía en Toscana. Se han conservado 38 composiciones suyas, en su mayor parte sonetos y canciones.

[Los textos proceden de Gianfranco Contini, *Poeti del Duecento*, I, Milán-Nápoles 1960 y de *La poesía del Duecento e Dante*, a cura di Roberto Antonelli, Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1974]

1. *Tutto lo mondo si mantien per fiore*⁹²

*Tutto lo mondo si mantien per fiore:
se fior non fosse, frutto non seria;
[e] per lo fiore si mantene amore,
gioie e allegrezza, ch'è gran signoria.*
5 *E de la fior son fatto servidore
sì di bon core che più non poria:
in fiore ho messo tutto 'l meo valore;
si fiore mi falisse, ben moria.*
*Eo son fiorito e vado più fiorendo;
10 in fiore ho posto tutto il mi' diporto;
per fiore ag[g]io la vita certamente.*
*Com' più fiorisco, più in fior m'intendo;
se fior mi falla, ben serìa morto,
vostra mercé, madonna, fior aulente.*

2. *De dentro da la nieve esce lo foco*⁹³

*[De] dentro da la nieve esce lo foco,
adimorando ne la sua gialura,
e vincela lo sole a poco a poco:
divien cristallo l'aigua, tant' è dura;*
5 *e quella fiamma si parte da loco,
e[n]contra de la sua prima natura;
e voi, madonna, lo tenete a gioco:
com' più vi prego, più mi state dura.*
*Ma questo ag[g]io veduto: per istando
10 l'acerbo pomo in dolce ritornare;
ma vostro core già non s'inamora.*
*La dolce cera, vede, pur clamando
li augelli vi convidano d'amare:
amar conven, la dolce criatura.*

⁹² Soneto. AB AB, AB AB; CDE, CDE. Endecasílabos. Sigue planteamientos estilísticos de Giacomo da Lentini y de los poetas sicilianos en general. Véase más abajo, la canción de Bonagiunta (nº 3). Texto: Contini, *Poeti del Duecento*, I, p. 271.

⁹³ Soneto: AB AB, AB AB; CDB, CDB. Endecasílabos. Obsérvese el mantenimiento de una misma rima (B, con rima de fonética siciliana en el v. 11) a lo largo de todo el soneto. Texto: Contini, *Poeti del Duecento*, I, p. 272.

1. Todo el mundo se mantiene por flores

Todo el mundo se mantiene por flores:
si no hubiera flor, tampoco habría fruto;
y por la flor se mantiene el amor,
el gozo y la alegría, que tiene gran poder.

5 Y por la flor me he hecho servidor
de tal corazón que mejor no podría:
en la flor he puesto todo mi mérito;
si la flor me faltara, sin duda me moriría.

10 Estoy florido y más voy floreciendo;
en la flor he puesto todo mi deleite;
por la flor siento que sigo todavía vivo.

Cuanto más florezco, más estoy enamorado;
si la flor me fallara, sería, sin duda, muerto,
tened piedad, mi señora, mi flor olorosa.

2. De dentro de la nieve sale el fuego

De dentro de la nieve sale el fuego
en cuanto permanece siempre su hielo
y el sol la va venciendo muy poco a poco:
el agua se vuelve cristal, así es que perdura;

5 y aquella llama se va de aquel lugar,
en contra de su primera naturaleza;
y con todo vos, mi señora, lo tomáis a broma:
cuanto más os ruego, más vos me sois dura.

10 Pero esto yo he visto: con el tiempo
la acerba manzana se vuelve dulce;
pero vuestro corazón ya no se enamora.

Oh dulce cera, mirad cómo os llaman⁹⁴
los pájaros y cómo os invitan a amar:
amar os conviene, mi dulce criatura.

⁹⁴ Verso oscuro, seguramente deturpado en su transmisión manuscrita. Seguimos en la traducción la búsqueda de un sentido a partir de la lectura de Gianfranco Contini.

3. *Quando apar l'aulente fiore*⁹⁵

*Quando apar l'aulente fiore,
lo tempo dolze e sereno,
gli auscelletti infra gli albore
ciascun canta in suo latino:
5 per lo dolze canto e fino
si confortan gli amadore,
quegli ch'aman lealmente.
Eo [me] lasso no rifino
per quella che l[o] meo core
10 va pensoso infra la gente.*

*Per quella, che m' ha in balia
e m' ha d'amore conquiso
vo pensoso nott'e dia,
per quella col chiaro viso:
15 co' riguardi e dolce riso
m' ha lanciato e mi dstringe
la più dolze criatura.
Lasso, quando m'ebe prisol!
d'amor tutor mi s'infinge,
20 pare di me non ha cura.*

*Cogli sguardi m' ha conquiso
parlando ond' io mi doglio;
lasso, quando m'ebe preso!
or mi va menando orgoglio.
25 Adunque partir mi voglio
d'Amore e di suo servire
e de li falsi riguardi,
e fare ciò ch'io non soglio
... mantenere
30 per quella, che tut[t]o m'ardi.*

⁹⁵ Canzonetta: la estructura métrica no es regular, pues la primera estrofa (como ocurre a veces con los sicilianos) presenta un esquema ab, ab; bac, bac, mientras que las demás estrofas siguen el esquema ab, ab; bcd, bcd. Todos los versos son octosílabos. Obsérvense las abundantes rimas de fonética siciliana. Véase más arriba el soneto n° 1 del mismo Bonagiunta. Texto: Antonelli, *La poesia del Duecento*, pp. 92-94.

3. *Al llegar la olorosa flor*

Al llegar la olorosa flor,
el tiempo dulce y sereno,
las aves entre los árboles
ya cantan en su latín:
5 por el dulce y puro canto
se alegran los amadores,
los que se aman lealmente.
Yo, desdichado, no puedo
por la que hace que mi corazón
10 vaya meditabundo entre la gente.

Por la que en su poder me tiene
y con amor me ha vencido,
por ella, del claro rostro,
voy meditabundo día y noche:
15 con su mirada y dulce sonrisa
me ha atravesado y me ata
la más dulce de las criaturas.
¡Pobre de mí, que estoy preso!
Siempre me es de amor esquiva,
20 por mí en nada se preocupa.

Con su mirada me ha vencido
hablando donde yo me lamento;
¡pobre de mí, que estoy preso!
Ahora me muestra orgullo.
25 Y aunque me quiero alejar
de Amor y de su servicio
y de sus falsas miradas
y hacer lo que no acostumbro
... mantener⁹⁶
30 por ella, que todo me quema.

⁹⁶ Verso deturpado en la transmisión manuscrita.

*Ben me ne voria partire
s'unque lo potesse fare;
m'adoblaran li martire,
non ne poria in ciò campare.*
35 *Adunqua mi conven stare
a la sua dolze speranza
e non essere argoglioso,
ma tutor merzé chiamare:
forse ne verá pietanza
40 quella c'ha 'l viso amoroso.*

*Canzonetta dolze e fina,
va', salute la piú gente;
vann'a quella, che' è regina
di tut[t]i gl'insegnamente.*
45 *Da mia parte t'apresente,
e sí le chiama merzede
che non deg[g]ia piú sofrire
ch'io patisca esti tormento:
ca' rimembrando m'auzide
50 e d'amor mi fa languire.*

Bien desearía marcharme
si acaso pudiera hacerlo;
se doblarán mis tormentos,
no podría ya vivir así.
35 Por eso me conviene confiar
en su dulce esperanza
y no ser orgulloso,
sino reclamarle piedad:
quizás tenga compasión
40 la del amoroso rostro.

Cancioncilla dulce y pura,
ve y saluda a la más noble;
preséntate a la que es reina
de cualquier cortesía.
45 Preséntate de mi parte
y pídele más clemencia,
que no siga permitiendo
que padezca estos tormentos:
pues con el recuerdo me mata
50 y por su amor languidezco.

4. Tenzone entre Bonaggiunta y Guido Guinizzelli

4.a. [Bonaggiunta da Lucca a Messer Guido Guinizzelli]⁹⁷

*Voi, ch'avete mutata la mainera
de li plagenti ditti de l'amore
de la forma dell'esser là dov'era,
per avansare ogn'altro trovatore,
5 avete fatto como la lumera,
ch'a le scure partite dà sprendore,
ma non quine ove luce l'alta spera,
la quale avansa e passa di chiarore.
Così passate voi di sottigliansa,
10 e non si può trovar chi ben ispogna,
cotant' è iscura vostra parlatura.
Ed è tenuta gran dissimigliansa,
ancor che 'l senno vegna da Bologna,
traier canson per forza di scrittura.*

4.b. [Messer Guido, Risposta al soprascritto]

*Omo ch' è saggio non corre leggero,
ma a passo grada sì com' vol misura:
quand' ha pensato, riten su' pensiero
infin a tanto che 'l ver l'asigura.
5 Foll' è chi crede sol veder lo vero
e non pensare che altri i pogna cura:
non se dev' omo tener troppo altero,
ma dé guardar so stato e sua natura.
Volan ausel' per air di straine guise
10 ed han diversi loro operamenti,
né tutti d'un volar né d'un ardire.
Dëo natura e 'l mondo in grado mise,
e fe' despari senni e intendimenti:
perzò ciò ch'omo pensa non dé dire.*

⁹⁷ Soneto: AB AB, AB AB; CDE, CDE. Endecasílabos. Protesta contra ciertos hábitos estilísticos innovadores. Guinizzelli respondió con otro soneto, con la misma estructura métrica y retomando la rima *-ura* en *Omo ch'è saggio non corre leggero*. Textos: Contini, *Poeti del Duecento*, II, pp. 481-483. Sanguinetti, *Guinizzelli*, pp. 76-79.

4. *Tenzone entre Bonaggiunta da Luca y Guido Guinizzelli*

4.a. *[Bonaggiunta da Luca a Messer Guido Guinizzelli]*

Vos, que habéis mudado el estilo
de las elegantes composiciones de amor
de la forma de ser en la que estaba
para superar a cualquier otro trovador,
5 habéis hecho como la llama
que allí en las partes oscuras alumbra,
pero no aquí, donde luce la alta esfera⁹⁸
que a todos supera y sobrepasa en claridad.
Así os habéis superado en sutileza⁹⁹
10 y no se encuentra quien os pueda explicar,
pues así es de oscuro vuestro discurso.
Y es tenido por algo inconveniente,
aun cuando el saber proceda de Bolonia¹⁰⁰,
componer canciones a partir de los libros.

4.b. *[Messe Guido, respuesta al anterior]*

El hombre sabio no corre ligero¹⁰¹,
avanza paso a paso, como es oportuno:
tras pensar, oculta su pensamiento
hasta que la verdad lo asegura.
5 Loco es quien cree que sólo él ve la verdad
sin pensar que otros se ocupan de ella:
nadie debe ser demasiado soberbio,
mas debe contemplar su estado y naturaleza.
Vuelan aves variadas por el aire
10 y son muy diversos sus comportamientos:
ni un mismo volar, ni con un único empeño.
Dios dio a naturaleza y al mundo varios grados,
diferente sentido y buen entendimiento:
y así lo que uno piensa no debe decirlo.

⁹⁸ Esta “alta esfera” ha sido identificada con el poeta Guittone d’Arezzo, aunque no todos los críticos comparten esta hipótesis.

⁹⁹ Más bien en “complicación intelectual” que es la crítica más recurrente que deben soportar los *stilnovistas* y sus precursores.

¹⁰⁰ Alusión a una de las universidades más antiguas de Europa, donde podrían adquirirse los conocimientos necesarios para esta tarea. Se trata de un reconocimiento de la estrecha relación de los estudios filosóficos y retóricos florentinos en la Universidad de Bolonia y el “nuevo estilo” poético que desde esta ciudad se va a difundir.

¹⁰¹ El comienzo de la respuesta no es casual, ya que Guido retoma aquí el inicio de otro soneto de Bonaggiunta: “Omo ch’è saggio ne lo cominciare”.

GUITTONE D' AREZZO

Nació en Arezzo hacia 1230 y murió en 1294. Participó en la política de su ciudad natal, tuvo que exiliarse (1256), o lo hizo voluntariamente, descontento con la forma de gobernar que tenían sus conciudadanos. Vivió en Bolonia y Florencia. Cuando era de mediana edad, sufrió una crisis espiritual, que le llevó a abandonar mujer e hijos para ingresar en la orden de los "fratres gaudentes" o "Milites Beatae Virginis Mariae"; a partir del momento de la "conversión" (1265) abandonará la poesía de carácter amatorio y se centrará exclusivamente en composiciones religiosas, morales o políticas.

Su obra está formada por unas 50 canciones, 250 sonetos y 22 epístolas, que muestran su gran cultura y conocimiento de la literatura francesa, provenzal y latina, junto a unas profundas preocupaciones estilísticas.

Es un poeta que sigue el modelo del *trobar ric* y más aún del *trobar clus*, con abundantes juegos retóricos, dificultades de estructuras métricas y formales; Guittone se dedica fundamentalmente al experimento literario, como búsqueda de la mejor expresión de los pensamientos, que discurren a lo largo de sus obras con una lógica que llama la atención. En general, se le suele considerar como el autor más significativo del movimiento municipal. Dante tenía un concepto poco elevado de Guittone como poeta (véase *De vulgari eloquentia* II, iv, 8 y *Purgatorio* XXIV, 56 y XXVI, 124 y ss.).

[Los textos proceden de Gianfranco Contini, *Poeti del Duecento*, I, Milán-Nápoles, 1960]

1. *Ahi Deo, che dolorosa*¹⁰²

- Ahi Deo, che dolorosa
ragione aggio de dire,
che per poco partire
non fa meo cor, solo membrando d'ella!*
- 5 *Tant' è fort' e angosciosa,
che certo a gran pena
aggio tanto de lena,
che di bocca for traga la favella;
 e tuttavia tant' angosciosamente,*
- 10 *che non mi posso già tanto penare,
ch'un solo motto trare
ne possa inter, parlando in esta via;
ma' che pur dir vorria,
s'unque potesse, el nome e l'efetto*
- 15 *del mal, che s'è distretto
m'av'a sé, che posar non posso nente.*
- Nome ave Amore:
ahi Deo, ch' è falso nomo,
per ingegnare l'omo
che l'efetto di lui cred' amoroso!*
- 20 *Venenoso dolore
pien di tutto spiacere,
forsennato volere,
morte al corpo ed a l'alma lo coso,
 ch' è 'l suo diritto nome in veritate.*
- 25 *Ma lo nome d'amor pot'om salvare,
segondo che mi pare:
amore quanto a morte vale a dire,
e ben face amortire*
- 30 *onor e prode e gioia, ove si tene.
Ahi, com' è morto bene
qual ha, s'è come me, in podestate!*

¹⁰² Canción. Seis estrofas de 16 versos y envío, lo que le da a la composición una extraordinaria amplitud. Algunas rimas se repiten de estrofa a estrofa, para mantener mejor la unión (coblas capdenals). Esquema métrico: abbC, addC; E F f G g H h E. Alternan los endecasílabos (mayúsculas) y los heptasílabos (minúsculas). El envío repite el esquema métrico de la cola, como es habitual en Guittone. Por el contenido, se trata de una canción sobre las características y consecuencias del Amor. Texto: Contini, *Poeti del Duecento*, I, pp. 192-196.

1. Ay, Dios, qué dolorosa

¡Ay, Dios, que dolorosa
razón tengo que cantar,
que por poco se me rompe
el corazón tan solo al acordarme de ella!
5 Es tan cruel y angustiosa,
que en verdad con gran esfuerzo
tengo el suficiente aliento
para expulsar por la boca las palabras;
 y es siempre así, tan angustiosamente
10 que ya no soy capaz de esforzarme tanto
que salga ni una sola palabra
entera, cuando hablo de este modo;
al contrario, decir querría,
si pudiera, el nombre y el efecto
15 del mal que así prisionero
me tiene, que no me permite descansar.

Su nombre es Amor:
¡ay, Dios, y qué falso nombre,
para engañar a todos
20 que crean que su efecto es agradable!
 Venenoso dolor
lleno de desagrado,
alocado deseo,
muerte del cuerpo y del alma, lo llamo,
25 pues en verdad éste es su justo nombre.
Pero el nombre de amor salvar se puede,
según mi parecer:
amor equivale a decir *a muerte*,
porque bien amortece
30 honor, pro y gozo, allí donde se encuentra.
¡Ay, bien ha hecho morir
al que está, como yo, en su poder!

Principio de l'efetto
suo, che saver mi tolle
35 e me fa tutto folle,
smarruto e tracoitato malamente,
per ch'a palese è detto
ca eo son forsennato:
sì son disonorato
40 e tenuto noioso e dispiacente.
E me e 'l meo in disamore ho, lasso,
e amo solo lei che m'odia a morte;
dolor più ch'altro forte
e tormento crudele e angoscioso,
45 e spiacer sì noioso
che par mi strugga l'alma, il corpo e 'l core,
sento sì, che 'l timore
propio non porea dir: perciò me'n lasso.

Amore, perché tanto
50 se' ver' mene crudele,
già son te sì fedele
che non faccio altro mai che 'l tuo piacere?
Ché con pietoso pianto
e con umil mercede
55 ti so' stato a lo piede
ben fa quint'anno a mercé chedere,
adimostrando sempre il dolor meo,
ch'è sì crudele, e la mercé sì umana:
fera no è sì strana
60 che non fosse divenuta pietosa;
e tu pur d'orgogliosa
mainera se' ver' me sempre restato,
und'eo son disperato
e dico mal, poi ben valer non veo.

Comienzo con su efecto,
que me quita el saber
35 y que me vuelve loco,
perdido y desequilibrado de mala manera,
por lo que ya se dice
que he perdido el sentido:
y así soy deshonrado
40 y tenido por molesto y enojoso.
A mí y a lo mío, pobre, tengo por desamor
y solo amo a la que me odia a muerte;
dolor más fuerte que otro
y tormento cruel y angustioso,
45 y pesar molesto
que me oprime el alma, el corazón y el cuerpo,
así lo siento, que su forma
exacta no puedo mostrar y a ello renuncio.

Amor, ¿por qué conmigo
50 eres de tanta crueldad,
siendo como yo te soy fiel
que no hago sino lo que te place?
Que con piadoso llanto
y con ruego humilde
55 me postré a tus pies
a pedir merced hace ya cinco años,
mostrando siempre mi mucho dolor,
que es tan cruel siendo mi ruego tan humano:
no hay fiera tan salvaje
60 que no fuera conmigo piadosa;
pero tú con orgullosas
formas siempre conmigo te has portado,
por lo que me encuentro desesperado
y digo el mal, pues el buen servicio no veo.

- 65 *Orgoglio e villania*
varrea più forse in tene
che pietanza o mercene,
per che voglio oramai di ciò far saggio:
 ché veggio spesse via
- 70 *per orgoglio atutare*
ciò che mercé chiamare
non averea di far mai signoraggio.
 Però crudel villano enemigo
seraggio, Amor, sempre ver' te, se vale;
- 75 *e, se non piggior male*
ch'eo sostegno or non posso sostenere,
farai me adispiacere,
mentre ch'eo vivo, quanto più porai:
ch'eo non serò giamai
- 80 *in alcun modo tuo leale amico.*
- O no Amor, ma morte,*
quali e quanti dei pro'
d'onore e di pro
hai già partiti e parti a malo engegno!
- 85 *Ché gioi' prometti forte,*
donando adesso noia;
e se talor dài gioia,
oh, quanto via piggior che noi' la tegno!
 como che venta pei' che perta a gioco
- 90 *è, secondo ciò pare.*
Per ch'io biasmare te deggio e laudare:
biasmar di ciò, che miso al gioco m'hai
ov' ho perduto assai;
e laudar che non mai vincer m' hai dato;
- 95 *perch'averia locato*
core in te giocando, e or lo sloco.
- Amor, non me blasmar s'io t' ho blasmato,*
ma la tua fellonesca operazione:
ché non ha già ladrone
- 100 *de che biasmi signor c' ha lui dannato,*
ma da sentirli grato
se merta morte e per un membro è varco;
com'io te de l[o] marco
de lo mal tuo non ho grano un pesato.

65 Orgullo y villanía
valdrían quizás más contigo
que piedad o ruego,
y lo quiero ahora mostrar con pruebas:
 pues veo muchas veces
70 que se apaga por orgullo
lo que misericordia
no podría hacer en ningún momento.
 Pero cruel villano enemigo
te seré, Amor, y siempre estaré contra ti;
75 y si peor mal del que ahora
soporto, no podría ya soportar,
me harás que esté a disgusto,
mientras viva, en todo lo que puedas:
que yo nunca seré jamás
80 de ningún modo tu leal amigo.

 No Amor, sino muerte,
¡qué grandes, cuántos valientes
de honor y de méritos
rechazaste y rechazas con tus malvadas artes!
85 Que prometes gran gozo
y siempre regalas desdicha;
y si a veces das alegrías,
¡oh, es mucho peor que si fuera penal!
 Como si fuera peor la victoria que la derrota
90 según todo lo que muestras.
Por todo esto te censuro, y te alabo:
te critico por haberme metido en el juego
donde he perdido mucho;
y te alabo por no dejarme ganar nunca,
95 porque habría apostado
el corazón por ti, y ya no lo hago.

 Amor, no me censure si he censurado
tus comportamientos traidores:
pues no existe ladrón
100 que censure al señor que lo condena
sino que se siente agradecido
si merece muerte y paga con uno de sus miembros;
como yo, que de un marco
de tu mal, casi no he pesado un grano¹⁰³.

¹⁰³ Frente al marco, que equivale a media libra, un peso considerable, el grano, en cambio, es una medida minúscula, insignificante, y así de los graves sufrimientos padecidos no se ha conseguido ni un gramo de alegría.

2. *Tuttur, s'eo veglio o dormo*¹⁰⁴

*Tuttur, s'eo veglio o dormo,
di lei pensar non campo,
ch' Amor en cor m'atacca.*

5 *E tal voler ho d'or mo,
com' di sappar in campo
o di creder a tacca.*

*E bon sapemi, como
eo n'acquistasse Como;
ma' che diritto n'ò,
10 perch'eo non dico no
di lei servir mai di
dica chi vol: -Maidi!-*

*Bon ho diritto [n]somma
s'en amar lei m'aduco
15 del cor tutt'e dell'alma,
perch'è di valor somma;
e che piacer aduco,
dat'a amor dell'alma
che più m'ama che sé!
20 Ciò dia saver, che, se
torn'a suo pregio magno,
per me onta no magn'ò,
ché, si ben m'am'a dobbio,
m'è al certo che dobbio.*

25 *Om ch'ama pregio e pò
più che legger en scola,
Amor valeli pro:
che più leggero è Po
a passar senza scola
30 che lo mondo a om pro'
senza Amor, che dà
cor e bisogno da
sprovar valor e forzo;
perché ciascun om, for zo
35 che briga e travagli' agia,
se vale, non varrà già.*

¹⁰⁴ Canción de versos heptasilábicos. Cinco estrofas *singulares* formadas por *frente* (abc, abc) y *cola* de tres dísticos pareados (dd, ee, ff). Doble *envío* con el mismo esquema métrico que la cola. Todas las rimas son ricas y equívocas o idénticas (en la traducción sólo se ha mantenido el juego retórico, como ejemplo, en la segunda estrofa). Es una exaltación del amor como logro tras un continuo esfuerzo que sirve para depurar los sentimientos. Texto: Contini, *Poeti del Duecento*, I, pp. 197-199.

2. *Siempre si duermo o velo*

- Siempre, si duermo o velo,
no dejo de pensar en aquella,
que Amor al pecho me ata.
Y quiero tanto el oro
5 como cavar el campo
o prestar a crédito.
Y tanto me agrada como
si yo comprara Como;
pero como no tengo derecho,
10 pues no puedo negarme
a servirla en todo momento,
diga quienquiera: «¡Válgame Dios!».
- Tengo razón en suma
si a amarla me atengo
15 con mi corazón y alma
porque es de valor suma;
¡y qué placer obtengo,
dado a amar por alma
que más me ama que a sí!
20 Debería saber que, si
vuelvo a su valor grande,
vergüenza no es grande
pues, si bien me ama el doble,
no es menos cierto que yo redoble.
- 25 A quien ama el mérito
más que leer en escuela,
mucho le ayuda Amor:
que más fácil es el Po
de atravesar sin barca
30 que el mundo a un prohombre
sin Amor, que confiere
coraje y deseo para
probar valor y esfuerzo
porque nadie sin aquello¹⁰⁵
35 por lo que tanto se ha esforzado,
si vale, no valdrá nada.

¹⁰⁵ Es decir, sin haber experimentado antes el servicio amoroso.

*Amor già per la gioia
che 'nde vegna non laudo,
quanto per lo travaglio
40 ch'è per aver la gioia
ch'è tal, sua par non l'audio.
Ver' che varria, travaglio,
s'eo la teness'ad agio
ben sempre a meo agio:
45 poi tutte gioie l'om'à,
varrea, non val oma';
fallo grand'agio vile,
per che tal gioi' mal vil'è.*

*Posso e travaglio mésto,
50 dato e tolto a modo,
sempre piacere è me,
e de ciascuno me sto
sì bonamente a modo,
gran pagamento è me.
55 E val, sembrami, meglio,
quanto riso ver' meglio,
sperar ch'aver d'amica:
ché, poi l'ama, né-mic'à
ver' che sperava averne,
60 e de gran state a vern'è.*

*Scuro sacco che par lo
mio detto, ma' che parlo
a chi s'entend' ed ame:
ché lo 'ngegno mio dàme
65 ch'i' me pur provi d'onne
mainera, e talento ònne.*

*Move, canzone, adessa,
vanne 'n Arezzo ad essa
da cui tegno ed ò,
70 se 'n alcun ben mi do;
e di' che presto so'
di tornar, se vol, so.*

A Amor ya por el gozo
que de él llega no le alabo,
si no por el trabajo
40 que cuesta una alegría
tal, que no tiene semejante.
Valgo más que lo que valdría
si la tuviera a mi gusto,
bien, siempre a mí dispuesta:
45 después de todas las alegrías,
valdría mucho, pero no como ahora¹⁰⁶;
el bienestar mucho envilece
siempre que la alegría no sea difícil.

Reposo y trabajo mezclados
50 se dan y se quitan a cada tiempo
y siempre son de mi agrado,
y con ellos me encuentro
en tan perfecto equilibrio
que me son gran recompensa.
55 Y según creo, así vale más,
como el arroz frente al mijo,
esperar que tener amiga:
pues después de amarla, nada tiene
frente a lo que se esperaba:
60 de verano se hizo invierno.

Sé que parece oscuro
lo dicho, aunque hable
para quien entiende y ama:
pues mi ingenio me sugiere
65 que lo pruebe de todos
modos, y así quiero hacerlo.

Vete, canción, ahora,
dirígete a Arezzo a aquella
de quien soy y me tiene
70 si en algún bien me encuentro
y a la que estoy pronto
a volver, si quiere, a ser suyo.

¹⁰⁶ En que los trabajos y las penas de amor son mayores que las alegrías que produce.

3. *Gente noiosa e villana*¹⁰⁷

- Gente noiosa e villana
e malvagia e vil signoria
e giúdice pien' di falsia
e guerra perigliosa e strana*
5 *fanno me, lasso, la mia terra odiare
e l'altrui forte amare:
però me departut'ho
d'essa e qua venuto;
e a la fé che 'l maggio spiacimento*
10 *che lo meo cor sostiene
è quel, quando sovene
mene d'essa, o de cosa
che vi faccia reposa:
tanto forte mi è contra talento.*
- 15 *Certo che ben è ragione
io ne sia noios' e spiacente,
membrar ch'agiato e manente
li è ciascun vile e fellone,
e mesagiato e povero lo bono;*
20 *e sì como ciascono
deletta a despregiare
altrui più ch'altro fare;
e como envilia e odio e mal talento
ciascun ver' l'altro ei porta,*
25 *e ch'amistà li è morta
e moneta è 'n suo loco;
e com' solazzo e gioco
li è devetato, e preso pesamento.*
- 30 *Membrar noia anche me fae
como bon use e ragione
n'è partuto e rea condizzone
torto e falsezza li stae;
e che scherani e ladroni e truianti
meglio che mercatanti*
35 *li vede om volonteri;
e com' no li ha misteri
om ch'en altrui o 'n sè voglia ragione,
ma chi è lausengeri
e sfacciato parlieri*
40 *li ha loco assai, e quello
che mostrar se sa bello
ed è maestro malvagio e volpone.*

¹⁰⁷ Canción formada por versos de diferentes medidas. En la frente (abba) se mezclan octosílabos y eneasílabos, y en la cola (CdddE, ffggE) hay endecasílabos y eneasílabos. El esquema métrico de la cola se repite en el envío (*congado*). Abundan los recursos retóricos de todo tipo. Por el contenido es un sirventés político unido a un lamento amoroso. Es posible que fuera escrita hacia 1263. Texto: Contini, *Poeti del Duecento*, I, pp. 200-205.

3. *Gente enojosa y villana*

- Gente enojosa y villana
y malvada y vil señoría¹⁰⁸
jueces llenos de falsedad
y guerra peligrosa y extraña¹⁰⁹
5 me hacen, pobre, odiar mi tierra
y amar mucho la ajena:
por eso me he marchado
de ella y he venido hasta aquí¹¹⁰;
y, a fe mía, que el mayor desagrado
10 que siente mi corazón
es aquel cuando recuerdo
algo de ella, o a alguna cosa
que en ella se encuentre:
tanto me es desagradable contra mi deseo.
- 15 Ciertamente, es muy justo
que me sienta dolido y molesto,
recordando que rico y opulento
es allí cualquier vil y traidor,
 y menesteroso y pobre, el bueno;
20 sin olvidar cómo cada cual
se deleita allí en despreciar
a los demás, más que en hacer nada;
y cómo envidia y odio y mala intención
 se tienen unos a otros
25 mientras la amistad allí ha muerto
y el dinero ocupa ahora su lugar;
y cómo solaz y juego
allí están prohibidos y no así el fastidio.
- También me causa pena recordar
30 cómo el buen uso y la razón
se han ido, y la mala condición,
la injusticia y la falsedad allí permanecen;
 a delincuentes, ladrones y truhanes
antes que a mercaderes
35 se les ve allí con frecuencia;
y cómo allí no hace falta
nadie que haga justicia a los otros o a sí,
 mientras el que es maldiciente
y hablador descarado,
40 allí tiene bastante sitio, así como
el que sabe mostrarse bello
y el que es maestro malvado y astuto.

¹⁰⁸ Hace alusión a los gibelinos, la facción que apoyaba al Imperio en Italia, frente a los güelfos que eran defensores del Papado, en el constante enfrentamiento político y de poder durante toda la Edad Media.

¹⁰⁹ Se refiere a la guerra entre Cortona y Florencia en 1259, aunque otros investigadores se inclinan a pensar que podría tratarse del enfrentamiento contra Guido Guerra en 1256.

¹¹⁰ Este "aquí" indica una localidad güelfa fuera de la Toscana, que podría ser Bolonia.

Donque può l'om ben vedere
che, se me dol tanto membrare
45 *che lo vedere e 'l toccare*
devia più troppo dolere:
per ch'om non pò biasimar lo me' partire;
e, s'altri volme dire:
– *Om dia pena portare*
50 *per sua parte aiutare —,*
eo dico ch'è vertà, m' essa ragione
e[n] me' part'è perdita:
ch'eo l'ho sempre servita
e, formi a un sol ponto,
55 *mestier, non m'aitò ponto,*
ma fomi quasi onni om d'essa fellone.

Parte servir ni amare
d[ev]ia, ni speziàle amico;
ché signore ni cap'ho, dico,
60 *per cui dovesse restaurare;*
ni 'n mia spezialitate a far li aveva,
ni la guerra voleva;
la casa e 'l poder ch'eo
li avea era non meo,
65 *mai lo teneva dal comune in fio*
sì, che dal prence en Bare
lo poria a men trovare;
per ch'amo ch'el sia strutto
com' me struggeva al tutto,
70 *sì che nemico non avea più rio.*

Estròvi donque, perdendo
onore, prode e plagire,
e rater[r]òmi di gire
ad aquistare gaudendo?
75 *No: stianvi quelli a cui la guerra piace*
e prode e bene face;
tutto che, se catono,
com'eo, potesse a bono
partir, piccolo fosse el remanente;
80 *ma l'un perché non pòe*
e l'altro perché a ciòe
istar tornali frutto,
biasma el partire en tutto;
ma so che 'l lauda en cor lo conoscente.

Por eso se puede ver bien
que, si me duele tanto el recuerdo,
45 la vista y aún el tacto
deben dolerme mucho más:
nadie puede censurar mi partida;
y si alguien me dice:
«Se debe soportar la pena
50 para ser parte de la ayuda»,
le digo que es verdad, pero este argumento
en mí ya ha perdido valor:
pues siempre la serví
y en la única ocasión
55 que la necesité, no me ayudó,
siendo entonces de todos traicionado.

Ni servir ni amar a un solo bando
se debería, ni tampoco a un único amigo;
y así digo que no tengo señor ni jefe,
60 por quien mejorar mi suerte;
ni tenía nada que hacer en mi ámbito,
ni deseaba la guerra;
la casa y los dominios que yo
allí tenía no eran míos,
65 sino alquilados por la ciudad,
de tal forma¹¹¹ que del príncipe de Bari¹¹²
los podría tener por menos;
por lo que quiero que sean destruidos
pues ellos me arruinaban por completo
70 que no tenía peor enemigo que mis bienes.

¿Permaneceré, pues, perdiendo
honor, provecho y placer
y me privaré de ir
en busca de alegría?
75 No: permanezcan los que disfrutan
y le sacan pro y bien a la guerra;
en cualquier caso, si cada cual,
como yo, pudiese de verdad
irse, pocos quedarían sin partir;
80 pero uno porque no puede
y otro porque quedarse
en semejantes trances le da fruto,
todos critican a quien se va;
pero sé que el sabio lo aprueba en su corazón.

¹¹¹ La forma o la condición a la que se refiere es pagando a precio altísimo estos alquileres.

¹¹² Se refiere al Manfredi, rey desde 1258, y Bari es tenida como prototipo de ciudad muy rica, por lo que todos sus precios, incluidos los alquileres, serían muy elevados.

85 *Non creda om che paura*
aggia me fatto partire
— ché siguro istar e gire
ha più vile ch'eo tra le mura —,
 m'è ciò c'ho detto con giusta cagione;
90 *e se pace e ragione*
li tornasse a durare,
sempre vorria là stare;
ma che ciò sia non veggio, enante creò,
 languendo, migliorando
95 *e 'n guerigion sperando,*
d'essa consummamento:
per che chi 'l partimento
più avaccio fa, men dann'ba 'l parer meo.

Solo però la partenza
100 *fumi crudele e noiosa,*
che la mia gioia gioiosa
vidila in grande spiagenza,
 ché disseme piangendo: — Amore meo,
mal vidi el giorno ch'eo
105 *foi de te pria vogliosa,*
poi ch'en s'è dolorosa
parte deggio de ciò, lasso, finire,
 ch'eo verrò forsennata,
tanto son ben mertata
110 *s'eo non fior guardat'aggio*
desnore ni danaggio
a met[t]erme del tutto in tuo piacere.—

Ma, como lei dissi, bene
el meo può pensar gran corrotto,
115 *poi l'amoroso desdotto*
de lei longiare mi convene;
 ma la ragion che detto aggio di sopra
e lo talente e l'ovra
ch'eo metto in agrandire
120 *me per lei più servire,*
me fa ciò fare, e dia portar perdono:
 ché già soleva stare,
per gran bene aquistare,
lontan om lungiamente
125 *da sua donna piacente,*
savendo lui, ed a' llei, forte bono.

85 Que nadie crea que el miedo
me ha obligado a marchar
-como si ponerme a salvo e irme
fuera más vil que estar entre sus muros-
 sino que lo he dicho con justo motivo;
90 y si paz y razón
allí volvieran a mantenerse,
allí querría yo permanecer;
pero no veo que sea así, antes creo,
 que languideciendo, abaratándose
95 y esperando un galardón,
que aquella termine destruyéndose¹¹³:
por lo que quien la partida
antes dispone, creo que menos daño sufrirá.

 Pero sólo la partida
100 me fue cruel y dolorosa,
cuando a mi alegre alegría
la vi con un gran pesar,
 que me dijo llorando: «Amor mío,
por mi mal vi el día en que yo
105 de ti fui enamorada
pues en tan dolorosa
parte debo, desdichada, acabar,
 que yo enloqueceré,
y así seré tan bien recompensada
110 por no haberme preocupado
del deshonor y del daño
y haberme sometido del todo a tu placer».

 Pero, como a ella le dije, mi bien
puede retener gran llanto,
115 pues el amoroso placer
me obliga a alejarme de ella;
 y así la razón que he dicho antes
y el deseo y el empeño
que pongo en mejorar
120 para así servirla mejor,
me obliga, por lo que debo ser perdonado:
 y antes se solía estar,
para lograr gran bien,
mucho tiempo lejos
125 de la agradable dama,
conociendo él y ella ser esto muy bueno.

¹¹³ Consumiéndose como un organismo vivo que poco a poco va viendo cómo se debilitan sus funciones vitales.

*Va', mia canzone, ad Arezzo, in Toscana,
a lei ch'aucide e sana
lo meo core sovente,
130 e di' ch'ora parvente
serà como val ben nostra amistate:
ché castel ben fornito
e non guaire assalito
no è tener pregiato,
135 ma quel ch'è assegiato
e ha de ciò che vol gran necestate.*

*E anco me di' lei e a ciascuno
meo caro amico e bono
che non dia sofferire
140 pena del meo partire;
ma de sua rimembranza aggio dolere;
ch'a dannaggio ed a noia
è remesso e a croia
gente e fello paiese;
145 m'eo son certo 'n cortese,
pregi' aquistando e solazzo ed avere.*

Ve, canción mía, a Arezzo, en Toscana
a la que mata y sana
con frecuencia mi corazón
130 y di cómo le será ahora evidente
todo lo que vale nuestra amistad:
pues castillo bien guarnecido
y que es poco atacado
no es posesión apreciada,
135 frente al que es asediado
y siente gran necesidad de lo que desea.

Y más, dile a ella y a todos
mis queridos y buenos amigos
que no deben sufrir
140 pena con mi partida,
aunque tanto me duele su recuerdo,
pues con daño y molestias
han quedado, con despreciable
gente y en una tierra traidora;
145 yo estoy en un país cortés
ganando fama, tranquilidad y riquezas.

4. *Ahi lasso, or è stagion de doler tanto*¹¹⁴

- Ahi lasso, or è stagion de doler tanto*
a ciascun om che ben ama Ragione,
ch'èo meraviglio u' trova guerigione,
ca morto no l'ha già corrotto e pianto,
5 *vedendo l'alta Fior sempre granata*
e l'onorato antico uso romano
ch'a certo pèr, crudel forte villano,
s'avaccio ella no è ricoverata:
ché l'onorata sua ricca grandezza
10 *e 'l pregio quasi è già tutto perito*
e lo valor e 'l poder si desvia.
Oh lasso, or quale dia
fu mai tanto crudel dannaggio audito?
Deo, com' hailo sofrito,
15 *deritto pèra e torto entri 'n altezza?*
- Altezza tanta èlla sfiorata Fiore*
fo, mentre ver' se stessa era leale,
che ritenèa modo imperiale,
acquistando per suo alto valore
20 *provinci' e terre, press'o lunge, mante;*
e sembrava che far volesse impero
sì como Roma già fece, e leggero
li era, c'alcun no i potea star avante.
E ciò li stava ben certo e ragione,
25 *ché non se ne penava per pro tanto,*
omo per ritener giustizi' e poso;
e poi folli amoroso
de fare ciò, si trasse avante tanto,
ch'al mondo no ha canto
30 *u' non sonasse il pregio del Leone.*

¹¹⁴ Canción. Frente bipartita de endecasílabos (ABBA, CDDC) y cola (EFGgFfE) formada por endecasílabos y heptasílabos; la cola se repite en el envío (*congedo*). Todas las estrofas, salvo el envío son *capfinidas*. Por el tema es un sirventés político. Guittone (güelfo) lamenta la derrota de sus correligionarios en Montaperti (1260) y el triste destino al que ha llegado Florencia gobernada por los gibelinos (mayo, 1261). A lo largo de esta dura invectiva moral, la flor y el león representan los símbolos de Florencia. Texto: Contini, *Poeti del Duecento*, I, pp. 206-209.

4. ¡Ay, desdichado! Es tiempo de compadecer

¡Ay, desdichado! Es tiempo de compadecer
a todo el que ama bien a la Razón,
que me admira cómo encuentran salvación
y no mueren de dolor y de llanto,
5 al ver la alta Flor¹¹⁵ siempre con fruto
y la honrada antigua costumbre romana¹¹⁶
perecer, sin duda, con villana crueldad,
si al momento no es salvada:
pues su potente y honrada grandeza
10 y el bien han desaparecido casi del todo,
y el valor así como el poder la abandonan.
¡Ay, desgraciado! ¿En qué día
se oyó jamás tan cruel desdicha?
Dios, ¿cómo has permitido,
15 que la justicia muera y el mal se engrandezca?

 En la desflorada Flor tan gran alteza
hubo, mientras hacia sí misma fue fiel,
que tenía una forma de comportarse imperial,
conquistando con su propio valor
20 bastantes provincias y tierras, cerca o lejos;
y parecía que quisiera hacer un imperio
tal y como Roma lo hizo antaño, y fácil
le hubiera sido, pues nadie podía aventajarle.
Y así era, ciertamente, con razón,
25 pues no se preocupaba tanto por su bien
como por mantener la justicia y la paz,
y ya que le fue agradable
hacer eso, le hizo ser tan fuerte
que en el mundo no había rincón
30 donde la fama del León¹¹⁷ no sonase.

¹¹⁵ Emblema de Florencia. En toscano, como en italiano, “fiore” es masculino. El femenino se explica por galicismo o por influjo del siciliano.

¹¹⁶ Florencia es considerada hija de Roma. Dino Compagni en su “Crónica” habla de Florencia como “la nobile città figliuola di Roma”.

¹¹⁷ Emblema heráldico de Florencia; en su escudo aparece el león rampante que sostiene en su pata derecha el escudo de la flor de lis.

*Leone, lasso, or no è, ch'eo li veo
tratto l'onghie e li denti e lo valore,
e 'l gran lignaggio suo mort'a dolore,
ed en crudel pregio[n] mis' a gran reo.*

- 35 *E ciò li ha fatto chi? Quelli che sono
de la schiatta gentil sua stratti e nati,
che fun per lui cresciuti e avanzati
sovra tutti altri, e collocati a bono;
e per la grande altezza ove li mise
40 ennantir sì, che 'l piagâr quasi a morte;
ma Deo di guerigion feceli dono,
ed el fe' lor perdonno;
e anche el refedier poi, ma fu forte
e perdonò lor morte:
45 or hanno lui e soie membre conquise.*

*Conquis'è l'alto Comun fiorentino,
e col senese in tal modo ha cangiato,
che tutta l'onta e 'l danno che dato
li ha sempre, como sa ciascun latino,*

- 50 *li rende, e i tolle il pro e l'onor tutto:
ché Montalcino av'abattuto a forza,
Montepulciano miso en sua forza,
e de Maremma ha la cervia e 'l frutto;
Sangimignan, Pog[g]iboniz' e Colle
55 e Volterra e 'l paiese a suo tene;
la campana, le 'nsegne e li arnesi
e li onor tutti presi
ave con ciò che seco avea di bene.
E tutto ciò li avene
60 per quella schiatta che più ch'altra è folle.*

*Foll'è chi fugge il suo prode e cher danno,
e l'onor suo fa che vergogna i torna,
e di bona libertà, ove soggiorna
a gran piacer, s'aduce a suo gran danno
65 sotto signoria fella e malvagia,*

Desdichado, ya no es León, pues lo veo
sin uñas, ni dientes, sin ningún valor,
ha muerto con dolor su gran linaje
y en cruel prisión metido con grave culpa.
35 ¿Quién ha hecho eso? Aquellos que han
nacido y descienden de su misma gentil stirpe,
que gracias a él fueron criados y situados
sobre todos los demás, y colocados en lo más alto;
y por la gran altura en que los puso,
40 subieron tanto que le hirieron mortalmente¹¹⁸;
pero Dios les dio su recompensa
y el León los perdonó¹¹⁹;
y aunque volvieron a herirle¹²⁰, él fue fuerte
y la muerte les volvió a perdonar:
45 ahora lo han vencido a él y a sus seguidores.

Ha sido vencida la alta ciudad de Florencia
y con los sieneses se ha cambiado de tal forma
que toda la vergüenza y el daño que siempre
ha ocasionado, como todo italiano sabe,
50 se lo devuelven ahora quitándole todo honor y fama:
han derribado a la fuerza Montalcino¹²¹,
han dominado Montepulciano
y de Maremma tienen la cierva y el fruto¹²²;
a San Gimignano, Poggibonsi, Colle,
55 Volterra y a toda la región tienen como suyo;
la campana¹²³, la insignia y los arneses,
todos los bienes han tomado
con todas las riquezas que con ellos había.
Y todo esto le sucede
60 por aquella stirpe que, más que otras, está loca.

Loco es quien huye de su bien y busca el daño,
y hace que su honor se convierta en vergüenza,
y de la buena libertad, en la que está
con gran placer, se aleja para su mal
65 bajo señoría traidora y malvada,

¹¹⁸ Hace alusión a la primera de las derrotas de los güelfos en 1248.

¹¹⁹ Se refiere a la paz firmada entre güelfos y gibelinos en 1251.

¹²⁰ Alusión a la conjura gibelina de 1258.

¹²¹ Ciudad al sur de Siena, cuyas murallas fueron destruidas.

¹²² Tributo simbólico ofrecido por los condados de Santa Fiore.

¹²³ Alude a la Martinella, la campana de guerra de Florencia. El nombre procede de San Martín, patrón de los caballeros. Se hacía sonar ininterrumpidamente un mes antes de comenzar las campañas militares y se llevaba a las batallas, para así poder enviar señales a los combatientes.

*e suo signor fa suo grand' enemigo.
A voi che siete ora in Fiorenza dico,
e che ciò ch'è divenuto, par, v'adagia;
e poi che li Alamanni in casa avete,*
70 *servite i bene, e faitevo mostrare
le spade lor, con che v' han fesso i visi,
padri e figliuoli aucisi;
e piacemi che lor dobiate dare,
perch'ebber en ciò fare*
75 *fatica assai, de vostre gran monete.*

*Monete mante e gran gioi' presentate
ai Conti e a li Uberti e alli altri
ch'a tanto grande onor v' hano condutti,
che miso v' hano Sena in podestate;*
80 *Pistoia e Colle e Volterra fanno ora
guardar vostre castella a loro spese;
e 'l Conte Rosso ha Maremma e 'l paiese,
Montalcin sta sigur senza le mura;
de Ripafratta temor ha 'l pisano,*
85 *e 'l perogin che 'l lago no i tolliate,
e Roma vol con voi far compagnia.
Onor e signoria
adunque par e che ben tutto abbiate:
ciò che desiavate*
90 *potete far, cioè re del toscano.*

*Baron lombardi e romani e pugliesi
e toshi e romagnuoli e marchigiani,
Fiorenza, fior che sempre rinovella,
a sua corte v'apella,*
95 *che fare vol de sé rei dei Toscani,
dapoi che li Alamani
ave conquisi per forza e i Senesi.*

y hace de su señor, su gran enemigo.
A vosotros, que estáis en Florencia, os digo
que lo que ha ocurrido parece que os agrada;
y ya que tenéis a los Alemanes en casa,
70 servidlos bien y que os enseñen
sus espadas, con las que os han marcado el rostro,
y asesinado a vuestros padres e hijos
y me place que les debáis dar,
porque para eso tuvieron
75 bastante trabajo, gran cantidad de vuestras monedas.

Muchas monedas y abundantes joyas presentad
a los Conti, a los Uberti y a todos los demás
que con tan gran honor os han guiado,
poniéndooos bajo el dominio de Siena;
80 a Pistoia, Colle y Volterra hacen ahora
que guarden vuestros castillos para su bien;
y el Conde Rojo¹²⁴ tiene a Maremma y su región;
Montalcino está seguro sin las murallas;
el pisano teme por Ripafratta¹²⁵,
85 y el perusino, que le quitéis el lago¹²⁶,
y Roma quiere tener vuestra alianza.
Honor y señoría
parece que tenéis, y que todo os vaya bien:
aquello que queríais
90 ahora lo podéis hacer, es asunto del toscano.

Nobles lombardos, romanos y pulleses,
toscanos, romañolos y de la Marca,
Florencia, flor que siempre rebrota,
a su corte os llama,
95 pues quiere nombrarse ella rey de los Toscanos,
después de que los Alemanes
y los de Siena la han conquistado por la fuerza.

¹²⁴ Aldobrandino de los condes de Soara, mencionado, irónicamente, como güelfo. Perdió sus dominios después de la batalla de Montaperti.

¹²⁵ Castillo muy cercano a Pisa que en 1254 fue conquistado por los florentinos a los pisanos y entregado a Lucca.

¹²⁶ El Trasimeno, entonces conocido como Lago de Perugia.

5. Ora parrà s'eo saverò cantare¹²⁷

- Ora parrà s'eo saverò cantare
e s'eo varrò quanto valer già soglio,
poi che del tutto Amor fug[gl]h' e divoglio,
e più che cosa mai forte mi spare:
5 ch'a om tenuto saggio audo contare
che trovare – non sa né valer punto
omo d'Amor non punto;
ma' che digiunto – da vertà mi pare,
se lo pensare – a lo parlare – sembra,
10 ché 'n tutte parte ove dstringe Amore
regge folloro – in loco di sapere:
donque como valere
pò, né piacer – di guisa alcuna fiore,
poi dal Fattor – d'ogni valor – disembra
15 e al contrar d'ogni mainer' asebra?
- Ma chi cantare vole e valer bene,
in suo legno a nohier Diritto pone
e orrato Saver mette al timone,
Dio fa sua stella, e 'n ver Lausor sua spene:
20 ché grande onor né gran bene è stato
acquistato – carnal voglia seguendo,
ma promente valendo
e astenendo – a vizzi' e a peccato;
unde 'l sennato – apparecchiato – ognora
25 de core tutto e di poder dea stare
d'avanzare – lo suo stato ad onore
no schifando labore:
ché già riccor – non dona altrui posare,
ma 'l fa 'lungiare, – e ben pugnare – onora;
30 ma tuttavia lo 'ntenda altri a misora.

¹²⁷ Canción. Frente formada por endecasílabos (ABBA) y cola con presencia de rimas internas entre los endecasílabos, salvo en el último; el esquema métrico resultante es: ABBA; C(c)Dd(d)C(c)(c)EF(f)Gg(g)F(f)(f)EE. 11 11 11 11; 11 (4) 11 7 (5) 11 (5) (5) 11 11 (5/4) 11 7 (5) 11 (5) (5/4) 11 11. Como es habitual, entre paréntesis figuran las rimas internas, con el tipo de rima y el número de sílabas. En la primera estrofa las rimas A y C coinciden. Es la canción de la "conversión", de hacia 1265, año en que Guittone pasa a formar parte de los "fratres gaudentes", o Caballeros de Santa María, haciéndose eco de su nuevo estado, repudiando el Amor, como una locura. Texto: Contini, *Poeti del Duecento*, I, pp. 214-217.

5. Ahora se verá si yo sé cantar¹²⁸

Ahora se verá si yo sé cantar
y si valgo ahora lo que valer solía
pues que del todo a Amor huyo y evito,
que me resulta lo más odioso de este mundo:
5 oigo cantar a hombre tenido por sabio
que trovar no puede ni nada vale
quien no ha sido herido de Amor:
me parece alejado de la verdad
si el pensar se concuerda con la palabra,
10 pues en todas partes donde domina Amor
reina la locura en lugar de la sabiduría;
¿cómo puede entonces valer
ni gustar de ninguna manera y de ningún modo
del momento en que aleja de la bondad del Creador
15 y al contrario se asemeja en cada una de sus acciones?

 Pero quien desea cantar y valer mucho,
pone por guía en su barco a la Justicia
y al honrado Saber coloca al timón,
Dios es su estrella y verdadera Alabanza su fe:
20 que ni gran honor ni gran bien ha sido
alcanzado a través del carnal deseo,
sino actuando siempre con valentía,
absteniéndose de vicios y de pecados;
por eso el hombre sabio, siempre preparado,
25 debe estar con todo su corazón y su poder
para avanzar en su estado con honra,
sin desdeñar el trabajo:
que a nadie el reposo le entrega riquezas,
sino que las aleja, mientras el bien hacer honra;
30 pero entiéndase esto con mesura.

¹²⁸ Es considerada esta canción como la muestra de la “convesión” de Guittone d’Arezzo, quizás escrita en 1265 cuando entró en la orden de los Caballeros de Santa María; en ella se produce un repudio del amor, que se asimila a la locura.

*Voglia in altrui ciascun ciò che 'n sé chere,
non creda pro d'altrui dannaggio trare,
ché pro non può ciò c'onor tolle dare,
né dà onor cosa u' grazia e amor père;*
35 *e grave ciò ch'è preso a disinore
a lausore – dispeso esser poria.
Ma non viver credria
senza falsia – fell' om, ma via maggiore
for'a plusor – giusto di cor – provato:*
40 *ché più onta che mort' è da dottare,
e portar – disragion più che dannaggio;
ché bella morte om saggio
dea di coraggio – più che vita amare,
ché non per star, - ma per passare, - onrato*
45 *dea credere ciascun d'esser creato.*

*In vita more, e sempre in morte vive,
omo fellon ch'è di ragion nemico;
credendo venir ricco, ven mendico,
ché non già cupid' om pot' esser dive:*
50 *ch'adessa forte più cresce vaghezza
e gravezza – u' più cresce tesoro.
Non manti acquistan l'oro,
ma l'oro loro; - e i più di gentilezza
e di ricchezza – e di bellezza – han danno.*
55 *Ma chi ricchezza dispregi' è manente,
e chi gente – dannaggio e pro sostiene
e dubitanza e spene
e si conten – de poco orrevelmente
e saggiamente – in sé consente – affanno,
segondo vol ragione e' tempi danno.*
60

*Onne cosa fu solo all'om creata,
e l'om no a dormir né a mangiare,
ma solamente a drittura operare,
e fu descrezion lui però data.*
65 *Natura, Dio, ragion scritta e comune,
reprension – fuggir, pregio portare
ne comanda; ischifare
vizii, e usar – via de virtù n'empone,
onne cagione – e condizion – remossa.*
70 *Ma se legge né Dio no l'emponesse,
né rendesse – qui merto in nulla guisa
né poi l'alm' è divisa,
m'è pur avisa – che ciascun dovesse
quanto potesse – far che stesse – in possa*
75 *onni cosa che per ragion è mossa.*

Cada uno quiera para el otro lo que para sí,
no crea obtener pro del daño ajeno,
pues no aprovecha lo que quita honor,
ni da honor lo que acaba con amor y gracia;
35 difícilmente, lo alcanzado con deshonra,
podría ser gastado con elogios.
No creo que pudiera vivir
sin engañar el felón, pero para muchos
es considerado más grande el justo de corazón:
40 pues peor que la muerte es la vergüenza,
y tener injusticia, peor que el daño;
que buena muerte el hombre sabio
desea sinceramente antes que amar la vida:
pues no para estar sino para pasar con honra
45 debe creer cada cual que fue creado.

En vida muere, y siempre vive en muerte,
el traidor que es enemigo de la razón;
creyendo llegar a rico, se convierte en mendigo,
pues el codicioso no será nunca adinerado:
50 que siempre más rápidas crecen la codicia
y la avaricia que no los tesoros.
No muchos logran el oro,
sino el oro a ellos; y los más, de nobleza,
y de riquezas y de belleza carecen del todo.
55 Mas quien desprecia la riqueza es rico,
y gentil el que soporta el daño y el provecho,
así como las dudas y las esperanzas¹²⁹
y quien con poco se contenta honradamente
y acepta con sabiduría, en fin,
60 cuanto razón exige y dan los tiempos.

Tan solo una cosa fue creada para el hombre,
y ésta no sirve ni para dormir ni comer,
sino para obrar con rectitud:
para ello se le dio el discernimiento.
65 Naturaleza, Dios, filosofía y sentido común
ordenan rehuir el reproche y sugieren
alcanzar el mérito; e imponen
esquivar los vicios y usar de las virtudes,
y alejarse de cualquier excusa o reserva.
70 Pero si la ley o Dios no lo impusieran,
ni dieran aquí¹³⁰ premio de algún tipo
ni después al separarse el alma,
me parece que cada cual tendría
que procurar tener en su dominio
75 todo aquello que razón le indicara.

¹²⁹ Se sobreentiende las dudas del mal y las esperanzas de bien.

¹³⁰ Se refiere a la vida terrenal.

Abi, come vale me poco mostranza!
ché 'gnoranza – non da ben far ne tolle,
quanto talento folle;
80 *e mai ne 'mvolle – a ciò malvagia usanza,*
ché più fallanza – è che leanza – astata.
No è 'l mal più che 'l bene a far leggero;
ma' che fero – lo ben tanto ne pare
solo per disusare
e per portar – nel contrar disidero:
85 *u' ben mainero - e volontero – agrata,*
usarl' aduce in allegrezza onrata.

¡Ay, qué poco me vale la enseñanza¹³¹!
La ignorancia ni da ni quita el bien
así como el loco deseo;
y la mala costumbre empuja más a esto,
80 pues es la falsedad más astuta que la lealtad.
No es lo malo más fácil que lo bueno;
pero el bien parece mucho más desagradable
solo cuando es inusual,
y cuando se suele desear el contrario:
85 donde el bien es habitual, y agrada con gusto,
usarlo conlleva una alegría que honra.

¹³¹ Aquella que tiene en cuenta antes el intelecto que la voluntad.

6. *Tutor ch'eo dirò «gioi'», gioiva cosa*¹³²

*Tutor ch'eo dirò «gioi'», gioiva cosa,
intenderete che di voi favello,
che gioia sete di beltà gioiosa
e gioia di piacer gioi[o]so e bello,
5 e gioia in cui gioioso avenir posa,
gioi' d'adornezze e gioi' di cor asnello,
gioia in cui viso e gioi' tant'amorosa
ched è gioiosa gioi' mirare in ello.
Gioi' di voler e gioi' di pensamento
10 e gioi' di dire e gioi' di far gioioso
e gioi' d'ogni gioioso movimento:
per ch'eo, gioiosa gioi', si disioso
di voi mi trovo, che mai gioi' non sento
se 'n vostra gioi' il meo cor non riposo.*

7. *S'eo tale fosse ch'io potesse stare*¹³³

*S'eo tale fosse ch'io potesse stare,
senza riprender me, riprenditore,
credo fareb[b]i alcun o[m] amendare
certo, al mio pare[r], d'u[n] laido er[r]ore:
5 che, quando vuol la sua donna, laudare,
le dice ched è bella come fiore,
e ch'è di gem[m]a over di stella pare,
e che 'n viso di grana ave colore.
Or tal è pregio per donna avanzare
10 ched a ragione mag[g]io è d'ogni cosa
che l'omo pote vedere o toc[c]are?
Ché Natura [né] far pote né osa
fat[t]ura alcuna né mag[g]ior né pare,
for che d'alquanto l'om mag[g]ior si cosa.*

¹³² Soneto basado en la *replicatio*, en este caso de *gioi(a)*, figura retórica usada por otros poetas (así, Giacomo da Lentini). Endecasílabos. Rimas: AB, AB, AB, AB; CDC, DCD. Texto: Contini, *Poeti del Duecento*, I, p. 244.

¹³³ Soneto. Estructura métrica: endecasílabos con rimas AB, AB, AB, AB; ACA, CAC. Rimas equívocas en los versos 7-13 y 10-14. Guittone critica las comparaciones utilizadas por los poetas contemporáneos, aunque, posiblemente, la censura va dirigida contra el precursor del *stilnovismo*, Guido Guinizzelli, que en dos sonetos presenta comparaciones muy próximas a las aquí citadas (*Io voglio del ver la mia donna laudare* y *Vedut'ho la lucente stella diana*). Los dos poetas se enfrentaron en una *tenzone* (*O caro padre meo, de vostra laude* y *Figlio mio delittoso, in faccia laude*), que puede ser interpretada como un intento de apaciguamiento por parte del más joven. Hay que situar todas estas composiciones en torno al año 1265. Texto: Contini, *Poeti del Duecento*, I, p. 255.

6. Cada vez que diga «alegría», cosa alegre

Cada vez que diga «alegría», cosa alegre,
entenderéis que de vos estoy hablando,
pues sois alegría de alegre belleza
y alegría de placer alegre y hermoso,
5 y alegría en quien descansa el alegre futuro,
alegría de adornos y alegría de cuerpo ágil,
alegría en el rostro y alegría tan amorosa
que es alegre alegría el contemplarla.
Alegría de deseo y alegría de pensamiento
10 y alegría de decir y alegría del hacer placentero
y alegría de cada alegre movimiento:
por lo que yo, alegre alegría, tan deseoso
de vos me encuentro, que nunca siento alegría
si en vuestra alegría mi corazón no reposa.

7. Si yo fuera tal que pudiera ser

Si yo fuera tal que pudiera ser
sin reprochárseme, reprochador,
creo que haría a alguien arrepentirse
en verdad, según creo, de un feo error:
5 que cuando quiere alabar a su señora,
le dice que es bella como una flor
y que es semejante a gema o a estrella
y que en el rostro tiene el color del carmín.
¿Tal es el precio para ensalzar a la dama
10 que según razón es mayor que cualquier cosa
que se pueda ver o que se pueda tocar?
Pues Naturaleza ni puede ni se atreve
a hacer criatura alguna que sea mayor o parecida
a no ser que alguien mayor así le diga.

PANUCCIO DAL BAGNO

Pertenecía a una importante familia pisana, vinculada al arzobispo de la ciudad; ya había muerto en 1276. Aunque es imitador de Guittone d'Arezzo (cuyos temas morales sigue), intenta superarlo con sus propios recursos, cargando de matices filosóficos sus obras e intentando dar coherencia lógica a sus pensamientos poéticos. Busca el adorno del verso a través de los valores formales. Se han conservado 22 poesías suyas (12 canciones), organizadas en un cancionero que presenta su propio desarrollo interno, siendo en este sentido un precursor de Dante y de Petrarca.

[Los textos proceden de *Le rime di Panuccio del Bagno*, a cura di Franca Brambilla Ageno, Firenze, L'Accademia della Crusca, 1977]

1. *Sovrapiagente mia gioia gioioza*¹³⁴

- Sovrapiagente mia gioia gioioza
e nova vita senza cui son morto,
passato ò 'l mare di mia vita angoscioza
e te electa sola ò per mio porto.*
- 5 *E' ò fermato in te tutta mia poza
a se' tucto dilecto e mio diporto.
E' ò partito teco ogne mia coza,
senza 'l mi' cor, c' ài, ch' i' già nol porto.*
- 10 *Quel che teco ò partito è la mia vita,
ché dato ò te di mio viver l'essensa
e me tenuto s' i' lo ag[gl]io, il par[e]re:
unde tanto per me certo è gradita
quanto gradisce a te e t'è piagenza,
ch'io altro non ò più che 'l tuo volere.*

2. *Lasso di far più verso*¹³⁵

- Lasso di far più verso
son, poi veggì' ogn'om manco
d'amor[e] far tuttor del dritto inverso:
ché qual ten om più franco*
- 5 *di lealtate, perso
tosto fa, se veder se pò, del bianco;
ché donna né converso
non so 'l cor aggia stanco
di ciò pensare e ffare, und'è ben perso,*
- 10 *sì: cbe: -Vertù non branco-,
pò dire, -ansi l'avverso-,
leal om, sì l'à preso per lo fianco.
islealtat' e inganno, c'ognor monta
e lo mondo governa,*
- 15 *sì: ch'a quella lanterna
vòl gire ogn'omo, e in ciò far si punta,
tanto c'obbriat' àno la superna
menbransa, dove l'onta
e 'l ben d'ogn'om si conta,*
- 20 *e di ciascuno àn merto in sempiterna.*

¹³⁴ Soneto: AB AB, AB AB; CDE, CDE. Endecasílabos. Texto: Brambilla Ageno, *Pannuccio del Bagno*, pp. 36-37.

¹³⁵ Soneto doble de forma singular o estrofa suelta de canción de estructura: abAbaB, abAbaB; CddC, DccD, con alternancia de versos heptasílabos y endecasílabos. Casi todas las rimas son ricas y hay numerosos encabalgamientos. Texto: Brambilla Ageno, *Pannuccio del Bagno*, pp. 110-111.

1. Mi más que agradable alegre alegría

Mi más que agradable alegre alegría
y nueva vida sin la cual soy muerto,
pasado he el mar de mi vida angustiosa
y te he elegido como mi único puerto.
5 Y terminan en ti todas mis escalas
y tú eres mi deleite y todo mi consuelo.
Contigo he partido todas mis cosas,
salvo mi corazón, que ya no lo conservo.
10 Lo que contigo he partido es mi vida
pues te he dado de mi vivir la esencia
y para mí ha conservado sólo el aspecto;
 y por eso, ciertamente agradezco
cuanto tú agradeces y a ti te agrada
pues no otra que tu voluntad conservo.

2. Cansado de hacer versos

Cansado de hacer versos
estoy, desde que veo a todos faltos
de amor, que hacen del derecho el revés:
pues incluso el más fiel
5 en lealtad, violeta
hace pronto, así es, con el blanco;
 pues ni dama ni servidor
aún no tienen el corazón cansado
de pensar en esto y hacerlo y están perdidos;
10 así que «Virtud no sigo
sino a su contrario», puede decir
el leal alcanzado de través
 por la deslealtad y el engaño, que crecen
y gobiernan el mundo
15 y así, hacia ese faro
quieren ir todos, y en eso todos se esfuerzan,
 tanto que han olvidado la suprema
memoria, en que la afrenta
y la virtud se cuentan,
20 por las que tendrán recompensa eterna.

COMPIUTA DONZELLA

Nada se sabe de esta autora, de la que se conservan tres sonetos en la sección de poetas florentinos en el código Vaticano 3793. Su nombre –que se traduce por Cumplida Doncella, o sea, “Perfecta Doncella” o “Doncella Cabal”– parece ser más una creación literaria que un nombre auténtico, aunque otros autores contemporáneos suyos parecen referirse a ella en varias ocasiones, lo que le da una existencia real; esto no vale para afirmar -ni para negar- que sus sonetos sean autobiográficos o que respondan necesariamente a una situación vivida por la autora.

[Los textos proceden de Gianfranco Contini, *Poeti del Duecento*, I, Milán-Nápoles 1960]

1. A la stagion che 'l mondo foglia e flora¹³⁶

*A la stagion che 'l mondo foglia e fiora
acresce gioia a tut[t]i fin' amanti:
vanno insieme a li giardini alora
che gli auscelletti fanno dolz[i] canti;
5 la franca gente tutta s'inamora,
e di servir ciascun trag[g]es' inanti,
ed ogni damigella in gioia dimora;
e me, n'abondan mar[r]imenti e pianti.
Ca lo mio padre m'ha messa 'n er[r]ore,
10 e tenemi sovente in forte doglia:
donar mi vole a mia forza signore,
 ed io di ciò non ho disio né voglia,
e 'n gran tormento vivo a tutte l'ore;
però non mi ralegra fior né foglia.*

2. Lasciar vorria lo mondo e Dio servire¹³⁷

*Lasciar vor[r]ia lo mondo e Dio servire
e dipartirmi d'ogne vanitate,
però che veg[g]io crescere e salire
mat[t]ezza e villania e falsitate,
5 ed ancor senno e cortesia morire
e lo fin pregio e tutta la bontate:
ond'io marito non vor[r]ia né sire,
né stare al mondo, per mia volontate.
Membrandomi c'ogn'om di mal s'adorna,
10 di ciaschedun son forte disdegnosa,
e verso Dio la mia persona torna.
Lo padre mio mi fa stare pensosa,
ca di servire a Cristo mi distorna:
non saccio a cui mi vol dar per isposa.*

¹³⁶ Soneto. AB AB, AB AB; CDC, DCD. Endecasílabos. Texto: Contini, *Poeti del Duecento*, I, p. 434.

¹³⁷ Soneto. AB AB, AB AB; CDC, DCD. Endecasílabos. Texto: Contini, *Poeti del Duecento*, I, p. 435.

1. En la estación que echa hojas y flor

En la estación que echa hojas y flor
crece la alegría a todos los enamorados:
van entonces juntos a los jardines,
cuando las aves hacen dulces cantos;
5 la gente noble¹³⁸, toda, se enamora
y cada cual se dispone al amoroso servicio,
y las doncellas se muestran contentas;
pero a mí me abundan penas y llantos,
 pues mi padre me tiene en gran tristeza
10 y me produce a menudo un gran pesar:
quiere darme por la fuerza un señor,
 y de esto no tengo ganas ni deseo;
en gran suplicio vivo a todas horas,
por eso no me alegran ni flor ni hoja.

2. Dejar querría el mundo y servir a Dios

Dejar querría el mundo y servir a Dios
y alejarme de toda esta vanidad,
puesto que veo crecer y aumentar
locura y falsedad junto a villanía,
5 y morir buen sentido y cortesía,
y el mérito puro y toda bondad:
por esto no querría ahora marido ni señor,
ni seguir en el mundo por mi gusto.
 Sabiendo que todos de mal se adornan,
10 mucho desprecio a todos los hombres,
y hacia Dios mi persona se dirige.
 Mi padre me obliga a estar pensativa,
pues de servir a Cristo me separa:
no sé a quién quiere darme por esposa.

¹³⁸ Entiéndase noble desde un punto de vista moral.

CHIARO DAVANZATI

No hay datos seguros acerca de este autor: podría identificarse con un caballero florentino, de un barrio popular, que participó en la batalla de Monteaperti (1260), fue capitán de Or San Michele (1294) y que murió en 1304. Se ha conservado una extensa producción poética de Chiaro Davanzati: 61 canciones y más de un centenar de sonetos. En esta rica representación, se puede trazar una evolución entre las tendencias arcaicas de claro vínculo siciliano y las formas *stilnovistas*: todo ello refleja el agotamiento de una tradición lírica y la búsqueda de nuevas posibilidades, que Chiaro Davanzati no llega a encontrar.

[Los textos proceden de Chiaro Davanzati, *Rime*, edizione critica con commento e glossario a cura di Aldo Menichetti, Bologna, Commissione per i Testi di Lingua, 1965]

1. Sì come il cervio che torna a morire¹³⁹

*Sì come il cervio che torna a morire
là ov'è feruto si coralemente,
e 'l ceccero comincia a rispaldire,
quando la morte venire si sente:*
5 *così facc'io, che ritorno a servire
a voi madonna, se mi val neiente,
e dicovi: «Servendo vo' morire,
pur che mi diate la morte sovente»;*
 *e s'io no· ll'ho, fo com'omo salvag[g]io,
10 ca nel cantere tanto si rimbaglia,
quand'ha rio tempo, ch'atende lo bono.*
 *A voi, mia donna, lo mio core ingag[g]io:
che lo tegnate, no date travaglia,
ché da voi tegno l'altra vita in dono.*

2. Il parpaglion che fere a la lumera¹⁴⁰

*Il parpaglion che fere a la lumera
per lo splendor, ché si bella gli pare,
s'aventa ad essa per la grande spera,
tanto che si conduce a divampare:*
5 *così facc'io, mirando vostra cera,
madonna, e 'l vostro dolce ragionare,
che diletando strug[g]o come cera
e non posso la voglia rinfrenare.*
 *Così son divenuto parpaglione
10 che more al foco per sua claritate,
e per natura ha 'n sé quella cagione:
 ed io, madonna, per vostra bieltate,
mirandola, consumo in pensagione,
se per merzé non trovo in voi pietate.*

¹³⁹ Soneto. AB AB, AB AB; CDE, CDE. Endecasílabos. Texto: Menichetti, *Chiaro Davanzati*, p. 223.

¹⁴⁰ Soneto. AB AB, AB AB; CDC, DCD. Endecasílabos. Abundan las rimas ricas. Texto: Menichetti, *Chiaro Davanzati*, p. 243.

1. Así como el ciervo que va a morir

Así como el ciervo que va a morir
allí donde fue herido mortalmente,
y como el cisne que empieza a alegrarse
cuando ya siente que le llega la muerte,
5 así hago yo también; vengo a serviros,
señora, aunque me valga de poco
y os digo: «Sirviendo quiero morir,
aunque me deis la muerte con frecuencia»;
 y si no, seré como el hombre salvaje,
10 que con las canciones tanto se exalta
cuando hace mal tiempo, que spera al bueno.
 A vos, señora, os entrego mi corazón:
no le deis graves tormentos, guardadlo,
pues vos me habéis regalado toda mi vida.

2. La mariposa que golpea la luz

La mariposa que golpea la luz
por el resplandor, que le parece tan bella,
y se acerca a ella por su gran claridad,
tanto que a sí misma lleva a quemarse:
5 así hago yo, al mirar vuestro rostro,
mi señora, y vuestro dulce razonar,
del placer me deshago como cera
y no puedo refrenar el deseo.
 Así me he convertido en mariposa
10 que muere en el fuego por su claridad,
y así lo hace por su naturaleza:
 y yo, señora, por vuestra beldad,
al mirarla me consumo en aflicciones,
si por compasión no hallo en vos piedad.

V. LA POESÍA CÓMICA Y JOCOSA

Bajo el manto de "poesía cómico realista" o "poesía jocosa y burlesca" se engloba a una serie de poetas, prácticamente contemporáneos de los *stilnovisti*, entre los que destaca Cecco Angiolieri (h. 1260 - h. 1332). Aunque algunos de ellos cultivaron una lírica elevada, de acuerdo con gustos refinados, lo más destacado de su producción es la poesía burlesca.

Su literatura se ha relacionado con la poesía goliárdica y de taberna (los parecidos entre Cecco Angiolieri y el Archipoeta de Colonia son notables) y se ha visto en ella una reacción contra el mundo refinado y culto del *Dolce stil novo*. Los temas de su poesía son recurrentes: la exaltación del juego, de la taberna y el culto a los sentidos; la mujer no es el ángel de Guinizelli o de Dante sino un ser vulgar y desagradable: un demonio; se exalta el dinero frente a la pobreza y algún autor lanza diatribas contra sus padres y su familia. Es muy frecuente el tono de caricatura sobre todo en la representación de las mujeres. La indiferencia y el desdén de la dama hacia su caballero en la poesía cortés se llevan al terreno de lo cotidiano y lo prosaico y se desprenden de toda la finura y delicadeza de sentimientos.

De acuerdo con la división de los estilos elaborada por la preceptiva en la Edad Media, estos autores utilizaron un estilo poco elevado, pues la materia de sus poemas lo exigía. Pero su poesía no revela una elaboración menor que la lírica culta. Está también sujeta a una técnica precisa: son frecuentes el *vituperium* y el *rinfaccio*, el uso del discurso directo, la proximidad a la lengua hablada, la presencia de palabras malsonantes y a veces vulgares, pero ello trae consigo una sintaxis libre y un colorido y riqueza extraordinarios.

RUSTICO FILIPPI

Este escritor florentino nacido hacia 1230 fue considerado, incluso por sus contemporáneos, como el iniciador de la poesía jocosa. Su cancionero se divide en dos partes: 29 sonetos de amor en estilo áulico que nos recordarían a Guittone y a Chiaro Davanzati y 29 sonetos cómico-realistas. Entre sus sonetos recordaremos los dedicados al fanfarrón, al hombre sucio, la vieja repugnante, etc., temas frecuentes en la poesía satírica de todos los tiempos. Recogemos aquí un *vituperium*, en forma de caricatura irónica, llena de intención paródica, pero con un lenguaje preñado de significado noble; en el primero, el objeto de burla es Lotario, de quien se critica su mal olor y su escasa limpieza, mientras que el segundo soneto tiene como sujeto a un héroe fingido, con lo que el lenguaje noble no se corresponde con sus acciones; para que el lector pueda disfrutarlo en todos sus significados, debería estar habituado a las composiciones laudatorias de otros héroes, que sirven de contrapunto a las acciones aquí narradas.

[Los textos proceden de Rustico Filippi, *Sonetti satirici e giocosi*, a cura di Silvia Bazzetti Gallarati, Roma, 2005]

1. Ne la stia mi par esser col leone¹⁴¹

Ne la stia mi par esser col leone,
quando a Lutier son presso a un migliaio,
ch'e' pute più che 'nfermo uom di pregione
e che ne[s]sun carname o che carnaio.
5 Li suo' cavegli farian fin bugliane,
e la cuffia faria ric[c]o un oliaio,
e li drappi de' lin ben a ragione
sarian per far panei di quel massaio.
10 E' sente tanto di viverra fiato,
e di leonza e d'altro assai fragore,
mai ne[s]sun ne trovai sì smisurato;
ed escegli di sopra un tal sudore
che par veleno ed olio mescolato.
La rognan compie, s' ha mancanza fiore.

2. Una bestiuola ho vista molto fera¹⁴²

Una bestiuola ho vista molto fera,
armata forte d'una nuova guerra,
a cui risiede sì la cervel[l]iera,
che del' legnag[gi]o par di Salinguerra.
5 Se 'nsin lo mento avesse la gorgiera
conquisterebbe il mar, nonché la terra;
e chi paventa e dotta sua visera,
al mio parer, non è folle ned erra.
10 Laida la cera e periglioso ha 'l piglio,
e burfa spesso a guisa di leone;
to[r]reb[b]e 'l tinto a cui desse di piglio;
e gli oc[c]hi ardenti ha via più che leone:
de' suoi nemici a[s]sai mi meraviglio
sed e' non muoion sol di pensagione.

¹⁴¹ Soneto AB AB, AB AB; CDC, DCD. Endecasílabos. Texto: Buzzetti, *Sonetti satirici e giocosi*, p. 183.

¹⁴² Soneto AB AB, AB AB; CDC, DCD. Endecasílabos. Texto: Buzzetti, *Sonetti satirici e giocosi*, p. 126.

1. Me parece estar en la jaula del león

Me parece estar en la jaula del león
cuando estoy a una milla de Lotario,
pues hiede más que un enfermo en prisión¹⁴³
o que carne putrefacta o una fosa común
5 Formaban sus cabellos un caldo exquisito¹⁴⁴
y su gorro haría rico a un aceitero
y oportunos serían sus vestidos de lino
como hachón de trapos de los baratos.
De tal manera apesta a algalia¹⁴⁵
10 y a leona¹⁴⁶ y a otras tantas fragancias
¡que no conozco olor tan desmesurado!
Y tan appestoso sudor además le sale
que con aceite mezclado parece veneno.
Y es sarnoso, por si algo todavía le faltara.

2. He visto una muy fiera bestezuela

He visto una muy fiera bestezuela,
vestida con gallardía de extraña armadura,
que de tal modo le sienta el yelmo
que parece del linaje de Salinguerra¹⁴⁷.
5 Si bajo el mentón tuviese la gorguera,
conquistaría el mar, y además la tierra,
y a quien asusta y confunde la visera
no es necio, a mi parecer, ni tampoco yerra.
El rostro atroz y amenazante el ceño,
10 ruge a menudo como un león lo hiciera;
perdería el color quien atrapado se viera;
y más ardientes que un león tenía los ojos;
y mucho me maravillo de sus enemigos
que no mueren si en él tan solo piensan.

¹⁴³ Un prisionero enfermo; no se olvide que, en ocasiones, a los prisioneros se les dejaba morir en el interior de las cárceles, pudriéndose entre la basura.

¹⁴⁴ Exquisito, en tono irónico, por contener mucha grasa.

¹⁴⁵ Se acepta la enmienda de Buzzetti, y de esta manera se compara a Lotario con dos animales: la leona y el gato de Algalia, oriundo de Asia, conocido en la época por su mal olor.

¹⁴⁶ Se esperaría la pantera, cuyo mal olor se había convertido en un topos literario.

¹⁴⁷ Salinguerra Torelli fue un gibelino de Ferrara muerto en 1245, que se había convertido en un personaje proverbial por su gran valentía.

CECCO ANGIOLIERI

Cecco Angiolieri es sin duda el mejor poeta de esta corriente. Nació en Siena hacia 1260 y debió morir en torno a 1312. Cecco era un poeta culto y conocedor de la literatura de su época. Sin embargo, se apartó de la poesía culta y refinada y en su *Canzonier* predominan temas como los placeres materiales, el desprecio a su familia, el canto al dinero, las comparaciones vulgares, los exabruptos y un tono que a veces resulta amargo además de obsceno.

Se le atribuyen 150 sonetos, aunque solo 112 se dan como seguros. Dos motivos predominan en su *Cancionero*, la historia de su amor por una tal Becchina (que representa quizá cuanto ve el poeta de despreciable en las mujeres) y el odio contra sus padres.

Cecco convierte el desdén en indiferencia de la dama y lo lleva a un ambiente real y a un lenguaje cotidiano. Algunos de sus temas nos harán pensar en la poesía goliárdica latina.

[Los textos proceden de Cecco Angiolieri, *Le Rime*, a cura di Antonio Lanza, Roma, 1990]

1. *Accorri, accorri, accorri, uom, a la strada!*¹⁴⁸

- Accorri, accorri, accorri, uom, a la strada!*
- *Che ha', fì' de la putta? - I' son rubato.*
- *Chi t'ha rubato? - Una che par che rada*
come rasoì, sì m'ha netto lasciato.
5 - *Or come non le davi de la spada?*
- *I' dare' anz'a me. - Or se' 'mpazzato?*
- *Non so che 'l dà. - Così mi par che vada:*
or t'avess'ella cieco, sciagurato!
 - *E vedi che ne pare a que' che 'l sanno?*
10 - *Di' quel che tu mi rubi. - Or va con Dio;*
ma anda pian, ch'i' vo' pianger lo danno.
 - *Ché di diparti con animo rio?*
- *Tu abbi 'l danno con tutto 'l malanno!*
- *Or chi m'ha morto? - E che diavol sacc'io?*

2. *La mia malinconia è tanta e tale*¹⁴⁹

- La mia malinconia è tanta e tale*
ch'i' non discredo che, s'egli 'l sapesse
un che mi fosse nemico mortale,
che di me di pietade non piangesse.
5 *Quella, per cu' m'avvèn, poco ne cale,*
ché mi potrebbe, sed ella volesse,
guarir 'n un punto di tutto 'l mie male,
sed ella pur: - I' t'odio - mi dicesse.
 Ma quest'è la risposta c'ho da lei:
10 *ched ella non mi vol né mal né bene*
e ched i' vad'a far li fatti mei;
 ch'ella non cura s'i' ho gioi' o pene,
men ch'una paglia che le va tra' piei.
Mal grado n'abbi Amor, ch'a le' mi diène!

¹⁴⁸ Soneto: AB AB AB AB, CDC DCD. Endecasílabos. Es frecuente leer en la poesía cortés que la amada roba el corazón al poeta. Cecco parodia el hurto al convertirlo en una especie de asalto que deriva en banal conversación en una calle cualquiera. Texto: Lanza, *Le rime di Cecco Angiolieri*, pp. 35-36.

¹⁴⁹ Soneto. AB AB, AB AB; CDC, DCD. Endecasílabos. La *malinconia* es el humor negro al que se referían los médicos medievales y significa enfado e insatisfacción ante la indiferencia de Becchina. Texto: Lanza, *Le rime di Cecco Angiolieri*, pp. 16-17.

1. ¡Auxilio, auxilio, auxilio, hombre, en la calle!

- ¡Auxilio, auxilio, auxilio, hombre, en la calle!
- ¿Qué sucede, hijo de puta¹⁵⁰? -Me han robado.
- ¿Quién te ha robado? -Una que parece que afeite
como una navaja, pues me ha dejado limpio¹⁵¹.
5 - ¿Y por qué no la has herido con la espada?
 - Antes me hiriera yo. -¿Te has vuelto loco?
 - ¿Y por qué lo dices? – Así me parece que sea:
 ¡O es que ella te ha dejado ciego, desgraciado!
 - ¿No ves lo que opinan los que te conocen?
10 - ¡Confiesa lo que tú me robas! -Ve ahora con Dios
 pero vete despacio, que quiero llorar tal daño.
 - ¿Por qué te alejas de mí con el ánimo airado?
 - ¡Quédate con todo el daño y toda tu desventura!
 - ¿Ahora quién me mata? -¡Y a mí qué diablo me importa!

2. Es tanta y de tal grado mi melancolía

- Es tanta y de tal grado mi melancolía
que no tengo ninguna duda que, de saberlo,
uno que fuese mi mortal enemigo,
compadecido por mí, no dejaría de llorar.
5 Por la que así sufro nada le importa,
que bien podría, si ella quisiera,
borrar al instante todos mis males,
aunque sólo me dijera: «Te odio».
 Pero esta es la respuesta que me da:
10 que ella no me quiere ni bien ni mal
y que yo me ocupe tan solo de mis asuntos;
 que no le importa si tengo alegrías o penas
más que si tuviera una paja entre sus pies.
¡Maldito sea Amor que me la entregó!

¹⁵⁰ Sólo posee un carácter exclamativo, en absoluto injurioso.

¹⁵¹ Para Martí se trata de una clara caricatura del concepto stilnovista del Amor, que roba al enamorado todos los espíritus vitales.

3. *Eo ho sì tristo il cor di cose cento*¹⁵²

*Eo ho sì tristo il cor di cose cento
che cento - volte el dì penso morire,
avvegna che 'l morir - mi fora abento,
ch'eo non ho abento - se non dì dormire;
5 e nel dormir - ho tanto di tormento,
che di tormento - non posso guarire;
ma ben guarir - porìa en un momento,
se un momento - avesse quella che ire
mi fa tanto dolente, en fede mia,
10 che mia - non par che sia alcuna cosa,
altro che cosa - corruciosa e ria.
Ed è sì ria - la mia vita dogliosa,
ch'eo so doglios'a - chi mi scontra en via;
e via - non veggio, che mai aggia posa.*

4. *Tutto quest'anno ch'è, mi son frustato*¹⁵³

*Tutto quest'anno ch'è, mi son frustato
di tutti i vizzi che solìa avere;
non m'è rimasto se non quel di bere,
del qual me n'abbi Iddio per escusato,
5 ché la mattina, quando son levato,
el corpo pien di sal mi par avere;
adunque, di': chi si porìa tenere
di non bagnarsi la lingua e 'l palato?
E non vorrìa se non greco e vernaccia,
10 ché mi fa maggior noia il vin latino,
che la mia donna, quand'ella mi caccia.
Deb ben abbi chi prima pose 'l vino,
che tutto 'l dì mi fa star in bonaccia;
i' non ne fo però un mal latino.*

¹⁵² Soneto. AB AB, AB AB; CDC, DCD. Endecasílabos. Texto: Lanza, *Le rime di Cecco Angiolieri*, pp. 5-6.

¹⁵³ Soneto. AB AB, AB AB; CDC, DCD. Endecasílabos. Texto: Lanza, *Le rime di Cecco Angiolieri*, pp. 148-149.

3. Tengo tan triste el corazón por cien cosas

Tengo tan triste el corazón por cien cosas,
que cien - veces al día temo que voy a morir,
y aunque el morir – me sería reposo,
no consigo otro reposo - sino al dormir;
5 y aun al dormir - siento tanto tormento,
que del tormento - no me es posible sanar;
pero bien sanar - podría en un momento,
si un momento - tuviese a la que me mantiene
 viviendo en el dolor, a fe mía,
10 que mía - no parece sea ninguna otra cosa
que cosa – que sea fastidiosa y despreciable.
 Y es así despreciable - mi vida ingrata,
que ingrato soy - con quien hallo en el camino;
y camino - no veo en que encuentre reposo.

4. En este último año me he enmendado

En este último año me he enmendado
de todos los vicios que solía tener;
tan solo me ha quedado el de beber,
del que espero que Dios me perdone.
5 Pues por la mañana, cuando me levanto,
me parece tener el cuerpo lleno de sal;
entonces dime: ¿quién podría renunciar
a no mojarse la lengua y el paladar?
 Y no querría más que griego y garnacha¹⁵⁴,
10 pues me desagrada más el vino común
que mi señora, cuando ella me rechaza.
 Así que bendito sea quien creó el vino,
que me hace estar todo el día contento:
por eso no haré de él un mal discurso.

¹⁵⁴ Dos clases de vino blanco de calidad.

4. S'i' fosse foco, arderei 'l mondo¹⁵⁵

S'i' fosse foco, arderei 'l mondo;
s'i' fosse vento, lo tempesterei;
s'i' fosse acqua, i' l'annegherei;
s'i' fosse Dio, manderei 'l en profondo;
5 s'i' fosse papa, sarei allor giocondo,
ché tutti ' cristiani embrigarei;
s'i' fosse 'mperator, sa' che farei?
a tutti mozzarei lo cap a tondo.
 S'i' fosse morte, andarei da mi padre;
10 s'i' fosse vita, fuggirei da lui:
similmente faria da mi' madre.
 S'i' fosse Cecco, com'i' sono e fui,
torrei le donne giovani e leggiadre:
le vecchie e laide lasserei altrui.

5. Dante Alighier, s'i' son bon begolaro¹⁵⁶

Dante Alighieri, s'i' so' buon bergolaro,
tu me ne tien' ben la lancia a le reni;
s'i' desno con altrui, e tu vi ceni;
s'io mordo 'l grasso, tu ne sughi el lardo;
5 s'io cimo 'l panno, e tu vi fregghi el cardo:
s'io so' discorso, e tu poco t'affreni;
s'io gentileggio, e tu misser t'avveni;
s'io so' fatto romano, e tu lombardo.
 Sì che, laudato Idio, rimproverare
10 poco può l'uno a l'altro di noi due:
sventura o poco senno cel fa fare.
 E se di tal materia vo' dir piùe
Dante, risponde, ch'i' t'avrò a stancare;
ch'io so' lo pungnerone, e tu se' 'l bue.

¹⁵⁵ Soneto. AB AB, AB AB; CDC, DCD. Endecasílabos. Texto: Lanza, *Le rime di Cecco Angiolieri*, pp. 163-164.

¹⁵⁶ Soneto. AB AB, AB AB; CDC, DCD. Endecasílabos. Texto: Lanza, *Le rime di Cecco Angiolieri*, pp. 219-220. Este litigio entre los dos poetas, uno de tantos que se han conservado, se data hacia 1303 ó 1304, por la alusión al estilo veronés de Dante en el verso 8.

4. *Si fuese fuego, quemaría el mundo*

Si fuese fuego, quemaría el mundo;
si fuese viento, lo arrasaría
si fuese agua, lo inundaría;
si fuese Dios, lo hundiría en el abismo;
5 si fuese papa, sería entonces alegre,
pues confundiría a todos los cristianos;
si fuese emperador, ¿sabes qué haría?
A todos les cortaría la cabeza.
Si fuese muerte, iría a por mi padre;
10 si fuese vida, huiría entonces de él:
y del mismo modo haría con mi madre.
Si fuese Cecco, así como soy y fui,
me quedaría con las mujeres jóvenes y bellas:
y las viejas y feas las dejaría a los demás.

5. *Dante Alighieri, si soy un fanfarrón*

Dante Alighieri, si yo soy un fanfarrón,
tú tienes tu lanza clavada en mis riñones¹⁵⁷;
si yo como con algunos, tú con ellos cenas;
si yo muerdo el sebo, tú chupas el tocino;
5 si yo corto el paño, tú lo peinas después;
si yo me excedo, tú tampoco te refrenas;
si yo me doy de gentil, tú te las das de gran señor;
si yo me he hecho romano, tú eres lombardo.
Así que, gracias a Dios, reprocharnos
10 poco podemos hacerlo el uno al otro:
desventura y poco seso así nos obligan.
Y si de esta materia quieres decir algo más,
Dante, dilo ahora, que yo te cansaré:
pues yo soy la aguijada y tú eres el buey.

¹⁵⁷ Es decir, no es menos fanfarrón que él.

6. Babb'e Becchina, l'Amor e mie madre¹⁵⁸

*Babb'e Becchina, l'Amor e mie madre
m'hanno sì come tord'a siepe stretto.
Prima vo' dir quel che mi fa mi' padre,
che ciascun di da lu' son maladetto.*

5 *Becchina vuole cose sì leggiadre,
che non le fornirebbe Malcommetto.
Amor mi fa 'nvaghir di sì gran ladre,
che par che sien figliuole di Gaetto.*

10 *Mie madr'è lassa per la non potenza,
sì ch'i' lo debb'aver per ricevuto,
dapo' ch'i so la sua malavoglienza.*

*L'altrier passa' per vi'e dièll'un saluto
per disaccar la sua mal'accoglienza;
sì disse: -Cecco, va', che sie fenduto!*

7. Tre cose solamente mi son 'n grado¹⁵⁹

*Tre cose solamente mi son 'n grado,
le quali posso non ben men fornire:
ciò è la donna, la taverna e 'l dado;
queste mi fanno 'l cuor lieto sentire.*

5 *Ma sì me le conven usar di rado,
ché la mie borsa mi mett'al mentire;
e quando mi sovvien, tutto mi sbrado,
ch'i' perdo per moneta 'l mie disire.*

10 *E dico: - Dato li sia d'una lancia! -
Ciò a mi' padre, che mi tien sì magro,
che tornare' senza logro di Francia.*

*Trarl'un denai' di man serà più agro,
la man di pasqua che si dà la mancia,
che far pigliar la gru ad un bozzagro!*

¹⁵⁸ Soneto. AB AB, AB AB; CDC, DCD. Endecasílabos. Texto: Lanza, *Le rime di Cecco Angiolieri*, pp. 125-126.

¹⁵⁹ Soneto. AB AB, AB AB; CDC, DCD. Endecasílabos. Texto: Lanza, *Le rime di Cecco Angiolieri*, pp. 146-147.

6. *Papá y Becchina, el Amor y mi madre*

- Papá y Becchina, el Amor y mi madre¹⁶⁰
me tienen como a un tordo en un cepo.
Quiero decirlos primero lo que me hace mi padre:
que no pasa un día que no me maldiga.
- 5 Becchina desea cosas tan preciadas
que ni Mahoma sería capaz de encontrarlas.
Amor me hace encaprichar de tan grandes ladronas
que bien parece que sean hijas de Gaetto¹⁶¹.
- 10 Mi madre se desespera por su impotencia¹⁶²
aunque yo debería dar su mal por recibido,
pues bien conozco todo el mal que me desea.
El otro día iba por la calle y la saludé,
por comprobar una vez más su mala acogida;
y me dijo: - Vete, Cecco, ¡que te parta un rayo!

7. *Tres cosas tan solo son de mi agrado*

- Tres cosas tan solo son de mi agrado
y no me las puedo procurar según mi deseo;
y son la mujer, la taberna y el dado;
éstas me devuelven la alegría al corazón.
- 5 Sólo puedo disfrutarlas de vez en cuando,
pues mi bolsa se empeña en negármelas;
y me desespero cuando me da por pensar
que por el maldito dinero pierdo mis deseos.
- 10 Y digo: -¡Que le atravesie una lanza!-
y es a mi padre, que me tiene así delgado
que más demacrado no creo volver de Francia.
¡Quitarle una moneda sería más difícil,
aunque fuera mañana de Pascua para dar limosna,
que atrapar la grulla con halcón capado!¹⁶³.

¹⁶⁰ En este poema, un vituperio a los padres con extensa documentación en la época, hace por primera vez aparición en el corpus de Cecco Angiolieri la madre.

¹⁶¹ Debe tratarse de un famoso ladrón de la época, que no se ha conseguido identificar.

¹⁶² De no ser capaz de hacerle todo el mal que le desea.

¹⁶³ Ángel Guinda traduce *bozzagro* por “buharro”, es decir, la corneja. Se trata en todo caso, de un halcón capado o de un pájaro de rapiña que no está preparado para la caza y, mucho menos, para poder alcanzar las velocidades de la grulla.

FOLGÒRE DA SAN GIMIGNANO

Aunque su poesía presenta algunas diferencias notables con la de Cecco o la de Di Filippo, muestra también puntos en común: algunos ornamentos estilísticos, la exaltación de los goces materiales, caricaturizar la lírica stilnovista. Es autor de dos coronas de sonetos sobre los meses del año y los días de la semana.

Frente a los intereses a los que aspiraba la sociedad de su tiempo: una vida refinada, la aspiración a nobles ideales y la cortesía, Folgòre se lamenta de que vayan creciendo intereses mercantiles que todo lo deturpan. Murió hacia 1332.

[Los textos proceden de Folgore da San Gimignano, *Sonetti*, a cura di Giovanni Caravaggi, Torino, Giulio Einaudi, 1965]

1. Cortesia cortesia cortesia chiamo¹⁶⁴

*Cortesia cortesia cortesia chiamo,
e da nessuna parte mi risponde;
e chi la dèe mostrar, sí la nasconde,
e perciò a cui bisogna vive gramo.*

5 *Avarizia le genti ha prese all'amo
ed ogni grazia distrugge e confonde;
però se eo me ne doglio, eo so ben onde:
di voi, possenti, a Dio me ne richiamo.*

10 *Ché la mia madre cortesia avete
messa sù sotto il piè che non si leva:
l'aver ci sta, voi non ci rimanete!*

*Tutti siem nati di Adamo e di Eva;
potendo, non donate e non spendete:
mal ha natura chi tai figli alleva.*

2. Di maggio sù vi do molti cavagli¹⁶⁵

*Di maggio sù vi do molti cavagli,
e tutti quanti sieno affrenatori,
portanti tutti, dritti corritori;
pettorali e testiere di sonagli,*

5 *bandiere e coverte a molti intagli
e di zendadi di tutti colori;
le targhe a modo degli armeggiatori;
viuole e rose e fior, ch'ogn'uom v'abbagli;
e rompere e fiaccar bigordi e lance,*

10 *e piover da finestre e da balconi
in giù ghirlande ed in su melerance;
e pulzelle e giovani garzoni
baciarsi nella bocca e nelle guance;
d'amor e di goder vi si ragioni.*

¹⁶⁴ Soneto AB AB, AB AB; CDC, DCD. Endecasílabos. Texto: Caravaggi, p. 65.

¹⁶⁵ Soneto AB AB, AB AB; CDC, DCD. Endecasílabos. Forma parte de la serie "Sonetos de los meses".
Texto: Caravaggi, p. 50

1. Cortesía, cortesía, cortesía invoco

Cortesía, cortesía, cortesía¹⁶⁶ invoco
y por ninguna parte me responde;
y si quien mostrarla debiera la esconde,
vive por ello mísero quien la precisa.
5 Avaricia tiene a todos en sus manos
y toda la gracia confunde y destruye:
me duelo por ello y bien sé su origen;
ante Dios me quejo de vosotros, poderosos;
 porque habéis puesto a mi madre
10 Cortesía bajo el yugo para que no se levante;
queda la riqueza, pero vosotros no permaneceréis;
 todos hemos nacido de Adán y de Eva;
pudiendo, no regaláis ni tampoco gastáis:
naturaleza desprecia a quien tales hijos cría¹⁶⁷.

2. Os entrego muchos caballos de mayo

Os entrego muchos caballos de mayo,
todos cuantos son dóciles al freno,
todos de buen paso, rápidos, veloces;
con aderezos y adornos de cascabeles,
5 cubiertos con banderas y entalladuras
y cendales de todos los colores;
los escudos como los caballeros en torneos;
viola, rosa y flor, que a todos deslumbra;
 y romper y astillar astas y lanzas,
y llover de las ventanas y de los balcones
10 guirnaldas y manzanas y naranjas;
 y jovencitas y jóvenes mozos
besarse en la boca y las mejillas;
solo se piensa en el amor y en el gozo.

¹⁶⁶ Cortesía, en este caso, identificada con generosidad.

¹⁶⁷ Es una persona fuera de la naturaleza quien se preocupa de su dinero como si fuese su hijo, según Caravaggi.

VI. EL DOLCE STIL NOVO

Bajo el epígrafe de “Dolce Stil Novo” se reúne a un grupo de poetas, toscanos casi todos ellos activos entre los años 1280 y 1310, y de cuya experiencia literaria participó el mismo Dante. Se trata de un grupo empeñado en conseguir una lengua literaria comparable al latín o al provenzal y para ello recurrirán a un léxico sin asperezas, de elaborada musicalidad (suave o dura, depende de las circunstancias), capaz de expresar la idealización, la alabanza, la melancolía, el dolor, el sentido de la muerte, el miedo amoroso: y así es el vocabulario empleado por los poetas de la Escuela, que procuran buscar y sopesar –como el trovador provenzal Arnaut Daniel, admirado por todos ellos- cada una de las palabras que utilizan. De este modo, la armonía en la expresión constituirá uno de los pilares esenciales del movimiento.

La novedad se debe al cambio de materia y estilo con respecto a la lírica anterior²; y, sin duda, también deriva de la progresiva interiorización espiritual del amor, proceso que culmina en la canción “programática” de Dante, citada por Bonagiunta, «*Donne ch'avete intelletto d'amore*», que abunda en referencias a los dos Guidos, Guinizelli y Cavalcanti.

Para los stilnovistas el amor se convierte en una virtud que se identifica con la nobleza del espíritu, a la vez que la dama y su belleza son hitos necesarios en el camino de perfección que lleva a Dios y a la felicidad eterna. Y del mismo modo que los ángeles ni participan de la naturaleza humana ni están continuamente presentes, así la dama apenas aparece en momentáneas visiones, con las que se alivia todo tipo de dolor, con las que brotan los más nobles sentimientos y con las que nace un incontenible deseo de cantar las alabanzas de la amada, aun a sabiendas de que en ningún momento se podría llegar a enumerar todas las gracias que adornan a tan extraordinaria dama.

No se trata de una poesía sencilla: la complejidad del pensamiento y el apoyo en imágenes y conceptos procedentes del mundo científico, con fundamento universitario, oscurece la expresión (como señalaba Bonagiunta), mientras que la oscuridad derivada de la intelectualización parecerá a Dante –era de suponer- un elemento positivo (*De vulg. Eloq.*, I, X, 4).

GUIDO GUINIZZELLI

El precursor del *Dolce Stil Novo* se suele identificar con Guido di Guinizzelli da Magnano, personaje nacido en Bolonia hacia 1235, en el seno de una familia tradicionalmente gibelina: a raíz de la victoria de los güelfos en 1274, sufrió destierro. En noviembre de 1276 ya había muerto.

Guinizzelli se formó en un ambiente literario dominado por la figura de Guittone d'Arezzo y por el grupo de sus seguidores, entre los que se contaba Bonagiunta da Lucca, el interlocutor de Dante en el conocido paso del *Purgatorio* (XXIV, 49-62). La poesía de Guittone, de hondas raíces provenzales y sicilianas, adquiere sus momentos más brillantes en la mezcla de política y amor, y en el continuo experimentalismo: Guinizzelli comienza su actividad siguiendo la moda impuesta por el aretino, pero pronto prescinde de toda referencia política y se aleja de las ideas poéticas de Guittone, de Bonagiunta, de Panuccio y de tantos otros.

El poeta boloñés, sin embargo, no pudo sustraerse totalmente a algunos logros de Guittone, pero los enriqueció con una sólida formación cultural y con ideas renovadas: la alabanza de la dama y la fuerza del sentimiento amoroso, que puede matar a quien lo padece, se fijan en la tradición literaria del *Dolce Stil Novo* de acuerdo con el molde establecido por Guinizzelli mediante la interiorización de los sentimientos y la exactitud de los términos utilizados. Guinizzelli llega a la pureza estilística prescindiendo de casi toda referencia externa ajena al Amor, tal como lo exigía el estilo sublime, depurando la lengua, sin dejar paso a los términos vulgares o malsonantes; sólo en una ocasión, en *Volvol te levi* (núm. 8), rompe estas trabas para atacar y burlarse de una vieja, realizando un soneto con un vocabulario completamente distinto al que emplea en otras composiciones: ha pasado del estilo sublime al mediocre, de acuerdo con los preceptos de la Retórica. Guinizzelli es un profundo meditador y es —ante todo— el poeta de lo visto, de la luz y del brillo: todo llega al corazón a través de los ojos; después, el poeta reelabora el recuerdo y reflexiona sobre sus propios sentimientos, por lo que resulta imposible distinguir la realidad y la ficción, la dama y la idea.

[Los textos proceden de Guido Guinizzelli, *Poesie*, a cura di Edoardo Sanguinetti, Milano, Mondadori, 1986]

1. *Al cor gentil rempaira sempre amore*¹⁶⁸

I.

*Al cor gentil rempaira sempre amore
come l'ausello in selva a la verdura;
né fe' amor anti che gentil core,
né gentil core anti ch'amor, Natura:
5 ch'adesso con' fu 'l sole,
sì tosto lo splendore fu lucente,
né fu davanti 'l sole;
e prende amore in gentilezza loco
così propiamente
10 come calore in clarità di foco.*

II.

*Foco d'amore in gentil cor s'aprende
come vertute in petra preziosa,
che da la stella valor no i discende
anti che 'l sol faccia gentil cosa;
15 poi che n'ha tratto fore
per sua forza lo sol ciò che li è vile,
stella li dà valore:
così lo cor ch'è fatto da natura
asletto, pur, gentile,
20 donna a guisa di stella lo 'nnamora.*

¹⁶⁸ Canción. Esquema métrico: AB AB; cDcEdE, con estrofas *capfinidas*. Texto: Sanguinetti, pp. 22-24.

1. *Al corazón noble vuelve siempre el amor*

I.

Al corazón noble vuelve siempre el amor¹⁶⁹
como el pájaro a las hojas del bosque
no hizo al amor antes que al corazón noble¹⁷⁰,
ni a éste antes que al amor creó la Naturaleza¹⁷¹;
5 en el instante en que fue creado el sol,
a la vez surgió su brillante luz,
y ésta no fue antes que el sol;
y el amor toma asiento en nobleza
con tanta naturalidad
10 como el calor en el esplendor del fuego¹⁷².

II.

El fuego de amor prende en corazón noble¹⁷³
como en las piedras preciosas¹⁷⁴ la virtud,
a las que no les baja el poder de las estrellas
antes de que el sol las haya ennoblecido;
15 cuando el sol ha logrado sacarles
con su fuerza todo lo que tienen de vil,
las estrellas les dan sus virtudes:
del mismo modo, al corazón elegido,
hecho por naturaleza, puro y noble,
20 la dama lo enamora como si fuera una estrella.

¹⁶⁹ Este verso muestra uno de los aspectos más importantes del *stil novo* y que el mismo poeta subraya al repetir expresiones similares en cada una de las estrofas de esta composición; hay que tener presente que la idea del amor que se establece en el corazón noble, y de que la nobleza tiene su origen en el propio individuo y no en su estirpe o familia, ya se encuentra en el *De Amore*, de Andreas Cappellanus (Libro II, cap. 8, regla XVIII). El amor vuelve al corazón noble como quien vuelve a su patria, a su lugar natural.

¹⁷⁰ La «nobleza» es una virtud moral del espíritu.

¹⁷¹ La idea de la Naturaleza creadora es una herencia de Alain de Lille y de Bernardo Silvestre, autores del siglo XII, aunque tal concepción puede remontarse a Estacio (fin s. I d. C.).

¹⁷² La «claridad del fuego» son las llamas.

¹⁷³ Este verso suena en el episodio de Paolo y Francesca (*Inf.* V, 100): *Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende*. A lo largo de toda la estrofa hay un continuo vaivén entre los conceptos aristotélicos de potencia y acto.

¹⁷⁴ Durante la Edad Media se consideraba que las piedras preciosas tenían unas propiedades y unas virtudes bien definidas, dependientes del influjo de las estrellas (*vid.* Alfonso El Sabio, *Lapidario and Libro de las formas et ymagenes*, ed. by R. C. Diman and L. W. Wiget, Madison, 1980). Esta creencia tiene su origen en unas palabras del *Apocalipsis* (XXI, 19-20), pero fue S. Isidoro (*Etymologiae*, libro XVI, cap. 24) quien dio difusión al simbolismo de las gemas (cf. P. Meyer, *Romania*, 38, 1909). Las propiedades de las piedras preciosas están en potencia según Guinizzelli y se hacen acto gracias al sol; en la comparación, la Naturaleza equivale al sol, el corazón a la piedra preciosa y la dama —así se nos afirma— a la estrella. Es posible que el poeta se haya inspirado en el siciliano Giacomo da Lentini (edic. Antonelli, Roma, 1979, XXXVI, 1-2).

III.

*Amor per tal ragion sta 'n cor gentile
per qual lo foco in cima del doplero:
splendeli al su' diletto, clar, sottile;
no li stari' altra guisa, tant' è fero.*
25 *Così prava natura
recontra amor come fa l'aigua il foco
caldo, per la freddura.
Amor in gentil cor prende rivera
per suo consimel loco*
30 *com' adamàs del ferro in la minera.*

IV.

*Fere lo sol lo fango tutto 'l giorno:
vile reman, né 'l sol perde calore;
dis' omo alter: «Gentil per sclatta torno»;
lui semblo al fango, al sol gentil valore:*
35 *ché non dé dar om fé
che gentilezza sia fòr di coraggio
in degnità d'ere'
sed a vertute non ha gentil core,
com' aigua porta raggio*
40 *e 'l ciel riten le stelle e lo splendore.*

III.

Amor está en corazón noble del mismo modo
que las llamas en lo alto del candelabro¹⁷⁵:

allí resplandece a su gusto, claro y brillante;
no podría ser de otra forma, tal es su tendencia¹⁷⁶.

25 Así, la malvada naturaleza
choca con amor como el agua con el fuego
ardiente, por su frialdad.

Amor se aposenta en corazón noble¹⁷⁷
como en lugar que le es apropiado,
30 igual que el diamante en el mineral de hierro¹⁷⁸.

IV.

Hiere¹⁷⁹ el sol sobre el fango sin cesar:
éste sigue vil y el sol no pierde su calor¹⁸⁰;

el soberbio dice: «Por mi linaje soy noble»;
él es como el barro; el sol, la verdadera nobleza,

35 pues no se puede afirmar
que la nobleza sea ajena al corazón
y llegue como herencia¹⁸¹,
a no ser que para la virtud se tenga el corazón noble
como el agua que recibe el rayo de sol
40 y el cielo que sustenta a las estrellas y a su luz¹⁸².

¹⁷⁵ El *doplero* es, en realidad, el candelabro de dos brazos.

¹⁷⁶ Es decir, igual que la llama en el candelabro siempre tiende hacia algo más alto, así el amor en el corazón noble muestra su orgullo (*è fero*), no inclinándose ante nada.

¹⁷⁷ *Rivera* «ribera, prado a la orilla de un río», designa metafóricamente y por extensión cualquier lugar agradable para el reposo.

¹⁷⁸ Desde antiguo se confundieron las propiedades del imán y del diamante; los lapidarios medievales —y el *Physiologus* también lo hace— aluden a la atracción del diamante por el hierro.

¹⁷⁹ *Fere* «golpea», pero traducimos por «hiere» para mantener la posible relación con *ferro* «hierro», en el último verso de la estrofa anterior (*coblas capfinidas*).

¹⁸⁰ Esta comparación procede del *Communiloquium*, de Johannes Gallensis o Walensis (III, III, cap. I), escrito hacia 1262 (Corti). La importancia del dato estriba sobre todo en lo que tiene el testimonio como prueba de un hábito de Guinizzelli: el enriquecimiento de la tradición literaria mediante aportaciones de otros orígenes, especialmente filosofía y ciencias.

¹⁸¹ Dalfin d'Alverna (muerto en 1235), en una discusión poética en provenzal con el trovador Perdigón se expresa de forma similar (edic. Chaytor, pág. 32). En realidad, el tema es frecuentísimo en la literatura cortés de los siglos XII y XIII, y se encuentra en Andreas Capellanus, en Guittone d'Arezzo y en otros muchos.

¹⁸² La comparación del agua y del cielo permite dos posibles interpretaciones: que el agua sea igual al corazón innoble y, por tanto, se corresponde con el fango del principio de la estrofa; y que el cielo sea el equivalente al corazón gentil y al sol; la otra interpretación considera que agua y cielo se complementan: la primera es el corazón noble y el segundo representa a la dama. Hay que tener presente que el trístico final de todas las estrofas de esta canción subraya su propia autonomía con una comparación y que en ningún caso expresa el poeta ideas antitéticas; por eso, creemos acertada la sugerencia de Contini, que compara el agua al corazón noble y el cielo a la dama: el carácter de la metáfora intensifica la idea expresada, mediante una imagen doble, igual que ocurría en la estrofa anterior con la ribera y el diamante.

V.

*Splende 'n la 'ntelligenzià del cielo
Deo criator più che ['n] nostr'occhi 'l sole:
ella intende suo fattor oltra 'l cielo,
e 'l ciel volgiando, a Lui obedir tole,
45 e consegue, al primero,
del giusto Deo beato compimento:
così dar dovrìa, al vero,
la bella donna, poi che ['n] gli occhi splende
del suo gentil talento,
50 che mai di lei obedir non si disprende.*

VI.

*Donna, Deo mi dirà: «Che presomisti?»,
siando l'alma mia a Lui davanti.
«Lo ciel passasti e 'nfin a Me venisti
e desti in vano amor Me per semblanti:
55 ch'a Me conven le laude
e a la reina del regname degno,
per cui cessa onne fraude».
Dir Li porò: «Tenne d'angel sembianza
che fosse del Tuo regno;
60 non me fu fallo, s'eo li posi amanza».*

V.

Luce a la inteligencia del cielo¹⁸³
Dios creador más que el sol a nuestros ojos:
aquella reconoce a su autor en todas partes¹⁸⁴
y, haciendo girar el cielo, le obedece;
45 y consigue, al punto,¹⁸⁵
cumplir lo bien dispuesto por el justo Dios:
así debería recompensar
la bella dama a su fiel servidor,¹⁸⁶
pues desde el momento en que brilla a sus ojos
50 no tiene otro deseo que obedecerle.¹⁸⁷

VI.

Señora, Dios me dirá: «¿Qué presunción tienes?»
—cuando mi alma esté ante Él—
«No te limitaste al cielo, sino que llegaste a Mí:
pensabas poder reconocerme en un vano amor;
55 a Mí me corresponden las alabanzas
y a la reina del digno reino,
que hace cesar todo engaño».¹⁸⁸
Yo Le contestaré: «Tal era su rostro
como el de ángel¹⁸⁹ de Tu reino;
60 no pequé si en ella puse mi amor».¹⁹⁰

¹⁸³ La inteligencia del cielo debe entenderse con valor colectivo, pues según la filosofía escolástica son las «Inteligencias motrices» de los cielos existentes las que llevan a cabo los deseos divinos; el sentido de los dos primeros versos es, pues, claro: Dios brilla para los ángeles (inteligencias motrices) con mayor intensidad que el sol para nosotros.

¹⁸⁴ Hemos traducido *oltra 'l cielo* «en todas partes», aunque también se podría considerar que más allá del cielo es el espacio inmóvil, o el infinito, como indica Marti.

¹⁸⁵ *Al primero* «al punto», pero también «sin mediación».

¹⁸⁶ La comparación tiene dos miembros perfectamente paralelos —como ocurre en otros ejemplos de esta misma canción—, reforzados por *con' y così*, por *al primero* y *al vero*.

¹⁸⁷ También se podría traducir: «Así, la bella dama, resplandeciendo en los ojos de su noble, debería darle deseos de no dejar nunca de obedecerle.»

¹⁸⁸ Estos versos tienen resonancias bíblicas (*Isaías* 40, 18; 40, 25; 46, 5).

¹⁸⁹ La idea de la *dama-ángel* no es un hallazgo de los *stilnovisti*, en contra de lo que habitualmente se cree, pues se encuentra en los trovadores provenzales, sicilianos y sículo-toscanos.

¹⁹⁰ El diálogo del poeta y Dios tiene precedentes en una conocida composición del Monje de Montaudon, en la que el autor discute con Dios si debe permanecer en el monasterio o dedicarse a cultivar la poesía (*vid.* Riquer, *Los trovadores*, pág. 1036 y ss.).

2. *Lo vostro bel saluto e 'l gentil sguardo*¹⁹¹

*Lo vostro bel saluto e 'l gentil sguardo
che fate quando v'encontro, m'ancide:
Amor m'assale e già non ha riguardo
s'elli face peccato over merzede,
5 ché per mezzo lo cor me lanciò un dardo
ched oltre 'n parte lo taglia e divide;
parlar non posso, ché 'n pene io ardo
sì come quelli che sua morte vede.
10 Per li occhi passa come fa lo trono,
che fer' per la finestra de la torre
e ciò che dentro trova spezza e fende:
 remagno como statüa d'otono,
ove vita né spirito non ricorre,
se non che la figura d'omo rende.*

3. *Dolente, lasso, già non m'asecuro*¹⁹²

*Dolente, lasso, già non m'asecuro,
ché tu m'assali, Amore, e mi combatti:
diritto al tuo rincontro in pie' non duro,
ché manteneute a terra mi dibatti,
5 come lo trono che fere lo muro
e 'l vento li arbor' per li forti tratti.
Dice lo core agli occhi: «Per voi moro»,
e li occhi dice al cor: «Tu n'hai desfatti».
10 Apparve luce, che rende splendore,
che passao per li occhi e 'l cor ferìo,
ond'io ne sono a tal condizìone:
 ciò furo li belli occhi pien' d'amore,
che me feriro al cor d'uno disio
come si fere augello di bolzone.*

¹⁹¹ Soneto. AB AB, AB AB; CDE, CDE. Endecasílabos. Texto: Sanguinetti, p. 43.

¹⁹² Soneto. AB AB, AB AB; CDE, CDE. Endecasílabos. Texto: Sanguinetti, p. 50.

2. El bello saludo y la gentil vista

El bello saludo y la gentil vista
que hacéis al encontrarme me matan;
Amor me combate y no se preocupa
si comete falta o si es compasivo,
5 pues un dardo me lanzó al corazón
atravesándome de parte a parte;
hablar no puedo, pues en penas ardo,
como aquel que ve su propia muerte.

10 El dardo pasó mis ojos cual rayo
que atraviesa la ventana en la torre:
cuanto halla dentro destruye y rompe;
 he quedado como estatua de bronce
donde no se halla vida ni espíritu,
sólo el aspecto presenta de hombre.

3. Herido, ay, no me encuentro en paz

Herido, ay, no me encuentro en paz,
pues tú, Amor, me atacas, me combates:
firme frente a ti, de pie, no resisto,
de inmediato a tierra me derribas,

5 como el rayo que golpea el muro
y el viento al árbol con fuerte soplo.
El corazón, a los ojos: «Me matáis»,
y los ojos al corazón: «Nos destruyes.»

10 Parecía luz, por su resplandor,
que hirió el corazón al pasar los ojos,
por eso en tal estado me encuentro;
 fueron sus bellos ojos, de amor llenos,
los que hieren mi corazón con deseos,
como se hiere al ave con la flecha.

4. *Madonna mia, quel di ch'Amor consente*¹⁹³

*Madonna mia, quel di ch'Amor consente
ch'i' cangi core, volere o maniera,
o ch'altra donna mi sia più piacente,
tornerà l'acqua in su d'ogni riviera,
5 il cieco vederà, 'l muto parlente
ed ogni cosa grave fia leggera:
sì forte punto d'amore e possente
fu 'l giorno ch'io vi vidi a la 'mprimiera.
E questo posso dire in veritate:
10 ch'Amore e stella fermaron volere
ch'io fosse vostro, ed hanlo giudicato;
e se da stella è dato, non crediate
ch'altra cosa mi possa mai piacere,
se Dio non rompe in ciel ciò c'ha firmato.*

5. *Io voglio del ver la mia donna laudare*¹⁹⁴

*Io voglio del ver la mia donna laudare
ed asembrarli la rosa e lo giglio:
più che stella diana splende e pare,
e ciò ch'è lassù bello a lei somiglio.
5 Verde river' a lei rasembro e l'âre,
tutti color di fior', giano e vermiglio,
oro ed azzurro e ricche gioi per dare:
medesimo Amor per lei rafina meglio.
Passa per via adorna, e sì gentile
10 ch'abassa orgoglio a cui dona salute,
e fa 'l de nostra fé se non la crede;
e no· lle pò apressare om che sia vile;
ancor ve dirò c'ha maggior vertute:
null' om pò mal pensar fin che la vede.*

¹⁹³ Soneto. AB AB, AB AB; CDE, CDE. Endecasílabos. Texto: Sanguinetti, p. 62.

¹⁹⁴ Soneto. AB AB, AB AB; CDE, CDE. Endecasílabos. Texto: Sanguinetti, p. 54.

4. Mi señora, el día que Amor consienta

Mi señora, el día que Amor consienta
que mude querer, deseo y maneras,
o que otra dama más me agrade,
volverá el agua del río arriba,
5 el ciego verá, hablará el mudo,
y todo lo grave se hará ligero;
tan hondo fui herido por amor
el día que os vi por vez primera.

10 Y puedo decir sin equivocarme
que mi estrella y Amor acordaron
que fuera vuestro, quedó decidido.

Si así está marcado, no creáis
que otra cosa agradarme pueda,
si Dios no rompe el celestial nudo.

5. Quiero en verdad alabar a mi dama,

Quiero en verdad alabar a mi dama,
y compararla a la rosa y al lirio:
más que el lucero del alba brilla
y supera a lo más bello del cielo.
5 El campo y el aire a ella comparo,
las flores con su color, amarillo,
rojo, oro, azul, y la alegría:
incluso Amor por ella se mejora.

10 Gentil y bella pasa por la calle,
destruye todo orgullo a quien saluda,
y hace de nuestra fe a quien no cree;
no se le puede acercar el vil;
y tiene, además, otra virtud:
nadie desea el mal mientras la ve.

6. Vedut' ho la lucente stella diana¹⁹⁵

*Vedut' ho la lucente stella diana,
ch'apare anzi che 'l giorno rend' albore,
c'ha preso forma di figura umana;
sovr' ogn' altra me par che dea splendore:*
5 *viso de neve colorato in grana,
occhi lucenti, gai e pien' d'amore;
non credo che nel mondo sia cristiana
sì piena di biltate e di valore.*
 Ed io dal suo valor son assalito
10 *con sì fera battaglia di sospiri
ch'avanti a lei de dir non seri' ardito.*
 Così conoscess' ella i miei disiri!
 *ché, senza dir, de lei seria servito
per la pietà ch'avrebbe de' martiri.*

7. Lamentomi di mia disaventura¹⁹⁶

*Lamentomi di mia disaventura
e d'un contrarioso destinato,
di me medesimo ch'amo for misura
una donna da cui non sono amato;*
5 *e dicemi Isperanza: «Sta' a la dura,
non ti cessar per reo semblante dato,
ché molto amaro frutto si matura
e diven dolce per lungo aspettato».*
 Donqua creder vogl' io a la Speranza:
10 *credo che mi consigli lealmente
ch'eo serva a la mia donna con leianza.*
 Guigliardonato serò grandemente:
 *ben mi rasembra reina di Franza,
poi de l'altre mi pare la più gente.*

¹⁹⁵ Soneto. AB AB, AB AB; CDE, CDE. Endecasílabos. Texto: Sanguinetti, p. 46.

¹⁹⁶ Soneto. AB AB, AB AB; CDE, CDE. Endecasílabos. Texto: Sanguinetti, p. 57.

6. He visto al lucero brillante y claro

He visto al lucero brillante y claro¹⁹⁷,
que aparece antes que la luz del día,
tomar forma de figura humana,
con más claridad que cualquier estrella:
5 rostro de nieve teñido con grana,
vivos ojos, alegres, amorosos;
en el mundo no habrá ninguna dama
tan llena de belleza y de valor.
 Por su valor he sido conquistado
10 con tan dura batalla de suspiros
que no lo revelaré ante mi dama.
 ¡Ojalá conociera mis desvelos!
Sin hablar, me daría galardón
al apiadarse de mis sufrimientos.

7. De mi propia desventura me quejo

De mi propia desventura me quejo
y del adverso destino que tengo,
de mí mismo, que amo en demasía
a una dama que de mí no se ocupa;
5 Esperanza me dice: «No abandones,
no ceses a pesar de su semblante,
que el fruto amargo también madura
y se hace dulce tras larga espera.»
 Por eso quiero creer a la Esperanza:
10 creo que me aconseja, como amiga,
que sirva a mi dama con lealtad.
 Seré recompensado con largueza:
para mí es como la reina de Francia,
que entre todas parece la mejor.

¹⁹⁷ La “Stella diana” es el planeta Venus; imagen que aparece en la poesía trovadoresca, así como en Giacomo da Lentini o en Rinaldo d’Aquino, poetas también presentes en esta antología.

8. *Volvol te levi, vecchia rabbiosa*¹⁹⁸

*Volvol te levi, vecchia rabbiosa,
e sturbignon te fera in su la testa:
perché dimor' ha' in te tanto nascosa,
che non te vèn ancider la tempesta?*

5 *Arco da cielo te mandi angosciosa
saetta che te fenda, e sia presta:
che se fenisse tua vita noiosa,
avrei, senz' altr' aver, gran gio' e festa.*

10 *Ché non fanno lamento li avoltori,
nibbi e corbi a l'alto Dio sovrano,
che lor te renda? Già se' lor ragione.*

*Ma tant' ha' tu sugose carni e dure,
che non se curano averti tra mano:
però romane, e quest' è la cagione.*

¹⁹⁸ Soneto. AB AB, AB AB; CDE, CDE. Endecasílabos. Texto: Sanguinetti, p. 74.

8. *Que un vendaval te arrastre, vieja odiosa*

Que un vendaval te arrastre, vieja odiosa
y que un rayo te alcance en la cabeza:
¿en qué lugar te has escondido tanto
que no te ha encontrado la tormenta?

5 Que el arco iris te envíe una cruel
saeta, que te atravesase sin demora:
si acabara con tu enojosa vida,
yo tendría al menos esa alegría.

10 ¿Por qué no se lamentarán los buitres,
grajos y cuervos a Dios soberano,
que te entregue a ellos? Sé sus razones:
tu carne está tan reseca y dura
que no quieren tenerte entre sus garras:
así sobrevives, esta es la causa.

GUIDO CAVALCANTI

El poeta más prestigioso del *Dolce Stil Novo* es, sin duda, Guido Cavalcanti. Nació hacia 1260 en Florencia; pertenecía a una de las familias güelfas más poderosas de la ciudad y fue enemigo irreconciliable de Corso Donati, el cabecilla de los güelfos negros que —según es tradición— intentó asesinar a nuestro poeta cuando iba de peregrino a Santiago de Compostela. Cavalcanti intentó vengarse, pero fue herido antes de consumir la venganza.

A pesar de las sucesivas advertencias y prohibiciones que cayeron sobre su familia, Cavalcanti no abandonó la lucha de banderías y, finalmente, fue desterrado el 24 de junio de 1300 por los «priors», de los que formaba parte Dante Alighieri, su antiguo amigo. Dos meses después de firmada la orden de destierro, murió Cavalcanti.

El prestigio que tuvo como poeta se lo debe no sólo a la innegable calidad de muchos de sus versos, sino también a Dante y a la aureola que se formó en torno a su persona y que hizo que años más tarde lo recordaran cronistas como Giovanni Villani, que dice de él que «era come filosofo, virtudioso uomo in piú cose, se non ch'era troppo tenero e stizzoso», o como Dino Compagni, que lo retrata con las cualidades propias del intelectual orgulloso de sus conocimientos: «cortese e ardito, ma sdegnoso e solitario e intento allo studio». Rasgos similares reaparecen en el *Decamerón* (VI, 9), cuando Boccaccio narra una agudeza de ingenio lanzada por Cavalcanti contra Micer Beto Brunelleschi.

Pero si es cierto que nuestro poeta es recordado como intelectual de espíritu sutil, no es menos cierto que su nombre aparece en ocasiones asociado a una innegable heterodoxia: así ocurre, por ejemplo, en la citada *novella* de Boccaccio, en la que Micer Beto acusa a Guido de intentar probar la inexistencia de Dios. La crítica moderna encuentra cada vez más vínculos entre Cavalcanti y las corrientes aristotélico-averroístas en boga a mediados del siglo XIII.

La concepción que tiene nuestro poeta del Amor, pasión inevitable y trágica, hace que sus versos destilen un pesimismo tenue en ocasiones, desbordado otras veces: amar equivale a sufrir y puede llevar a la misma muerte. El amor, tormento y melancolía, sacrificio constante, es siempre la condena a contemplar algo inaccesible.

Cavalcanti parece limitarse a ser un distante espectador de su propio drama; se convierte así en el poeta de la nostalgia, del intelectualismo y de la alabanza sostenida.

[Los textos proceden de Guido Cavalcanti, *Rime*, a cura di Domenico de Robertis, Torino, Einaudi, 1986].

1. Donna me prega, – per ch'eo voglio dire¹⁹⁹

I.

*Donna me prega, – per ch'eo voglio dire
d'un accidente – che sovente – è fero
ed è sì altero – ch'è chiamato amore:
sì chi lo nega – possa 'l ver sentire!*
5 *Ed a presente – conoscente – chero,
perch' io no spero – ch'om di basso core
a tal ragione porti canoscenza:
ché senza – natural dimostramento
non ho talento – di voler provare*
10 *là dove posa, e chi lo fa creare,
e qual sia sua vertute e sua potenza,
l'essenza – poi e ciascun suo movimento,
e 'l piacimento – che 'l fa dire amare,
e s'omo per veder lo pò mostrare.*

II.

15 *In quella parte – dove sta memora
prende suo stato, – sì formato, – come
di affan da lume, – d'una scuritate
la qual da Marte – vène, e fa demora;
elli è creato – (ed ha sensato – nome),*
20 *d'alma costume – e di cor volontate.
Vèn da veduta forma che s'intende,
che prende – nel possibile intelletto,
come in subietto, – loco e dimoranza.
In quella parte mai non ha possanza*
25 *perché da qualitate non descende:
resplende – in sé perpetüal effetto;
non ha diletto – ma consideranza;
sì che non pote largir simiglianza.*

¹⁹⁹ Canción con dos pies de una extrema complejidad métrica, que se refleja en el siguiente esquema: (a₅)B(c₅)(c₄)(d₅)E y dos veces F(F₃)G₅(g)HH, mientras la estrofa final puede representarse así: FG(g₅)F(f₄)HH. Texto: De Robertis, pp. 93-107.

1. *Pues me lo ruega una dama, quiero yo hablar*

I.

- Pues me lo ruega una dama, quiero yo hablar
de un accidente²⁰⁰ que es a menudo cruel
y al tiempo noble, que se llama Amor²⁰¹:
si alguien lo niega ¡prepárese a conocer la verdad!
5 Convoco ahora a aquellos que pueden seguirme,
ya que no creo que hombre de bajo corazón²⁰²
pueda llegar a alcanzar tal conocimiento:
pues al margen de pruebas materiales²⁰³
tengo intención de demostrar estas ideas:
10 dónde se asienta, quién lo crea,
cuáles sean sus potencias y su poder,
su esencia y las alteraciones que produce,
el placer por el que se le llama amor²⁰⁴
y si es visible a las miradas de los hombres²⁰⁵.

II.

- 15 En aquella parte donde se encuentra la memoria²⁰⁶
se forma Amor y así originado se vuelve
transparente por la luz²⁰⁷ a partir de la oscuridad
que procede de Marte²⁰⁸ y en él se demora;
allí es creado²⁰⁹ (y posee un nombre elocuente),
20 costumbre del alma y deseo del corazón.
Procede de mirar una forma que se vuelve inteligible²¹⁰
que toma entonces en el intelecto posible,
como si fuera sujeto, lugar y morada.
En aquella parte²¹¹ el Amor no tiene fuerza
25 porque no procede de la cualidad de los cuerpos:
en él sólo resplandece el conocimiento eterno;
no siente el gozo sino tan solo contemplación;
así que no puede haber nada a él semejante²¹².

²⁰⁰ Por *accidente*, en la filosofía aristotélica, que es la que está en la base de la presente canción, se entiende lo contrario de “sustancia”, es decir aquello que Amor puede o no puede ser sin llegar a corromperlo.

²⁰¹ *Amor*: es cruel y despiadado, y por eso se llama así, con el recuerdo de una etimología derivada de *Morte* (*amor*).

²⁰² Es decir, de escasa inteligencia y sensibilidad.

²⁰³ *Pruebas materiales*: en realidad, «sin prueba tomada de los principios de filosofía natural»; estos principios son los de la física, o los de la ética.

²⁰⁴ *Amor*: es posible que Cavalcanti esté pensando en otra etimología de *amor*, que lo hace derivar de *hamus* ‘anzuelo’, como indican San Isidoro y Andreas Cappellanus.

²⁰⁵ Cada uno de estos aspectos tiene respuesta más adelante: la sede de amor (vv. 15-20); su origen (vv. 21-28); las facultades (vv. 29-34); su poder (vv. 55-42); su esencia (vv. 43-49); las alteraciones que produce (vv. 50-56); el placer (vv. 57-62); y si es visible (vv. 65-70).

²⁰⁶ Ese lugar es el alma sensitiva, donde actúan los otros tres sentidos internos: la imaginativa, la estimativa y el sentido común, y los cinco sentidos externos.

²⁰⁷ Es decir, la luz convierte en acto lo que antes sólo era potencia.

²⁰⁸ «Por el influjo maligno de Marte». La oscuridad no está en Marte, sino en el alma sensitiva.

²⁰⁹ Al haber sido creado no puede ser un dios, como pretendían algunos.

²¹⁰ La forma que se ve (objeto concreto) ha pasado a ser inteligible (abstracción), asentándose en el intelecto posible que se convierte así en el *subiectum*, es decir, en la materia de aquella forma. La evolución aquí expuesta parece basada en las ideas aristotélicas.

²¹¹ Se entiende que en el intelecto posible.

III.

- 30 *Non è vertute, – ma da quella vène
ch'è perfezione – (ché si pone - tale),
non razionale, – ma che sente, dico;
for di salute – giudicar mantene,
ché la 'ntenzione – per ragione - vale:
discerne male – in cui è vizio amico.*
- 35 *Di sua potenza segue spesso morte,
se forte – la virtù fosse impedita
la quale aita – la contraria via:
non perché oppost' a naturale sia;
ma quanto che da buon perfetto tort'è*
- 40 *per sorte, – non pò dire om ch'aggia vita,
ché stabilita – non ha signoria.
A simil pò valer quand'om l'oblia.*

IV.

- L'essere è quando – lo voler è tanto
ch'oltra misura – di natura – torna,*
- 45 *poi non s'adorna – di riposo mai.
Move, cangiando – color, riso in pianto,
e la figura – con paura – storna;
poco soggiorna; – ancor di lui vedrai
che 'n gente di valor lo più si trova.*
- 50 *La nova – qualità move sospiri,
e vol ch'om miri – 'n non formato loco,
destandos' ira la qual manda foco
(imagnar nol pote om che nol prova),
né mova – già però ch'a lui si tiri,*
- 55 *e non si giri – per trovarvi gioco:
né certamente gran saver né poco.*

²¹² La interpretación de estos versos ha dado lugar a una importante polémica que aún no se ha calmado totalmente. Seguimos la interpretación de Bruno Nardi, en *Noterella polemica sull'averroismo di Guido Cavalcanti*, en *Rassegna di filosofia*, III, 1954, págs. 47-71.

III.

- 30 No es una virtud²¹³ pero procede de la facultad
que perfección²¹⁴ se llama (o al menos así es considerada),
y no se trata de la racional, sino de la sensitiva;
aunque sin salud, conserva la capacidad de juicio²¹⁵,
pues el deseo le vale en vez de la razón:
discierne mal en quien es común este vicio.
- 35 Por su fuerza, a menudo llega la muerte,
si acaso se pone impedimentos a la virtud²¹⁶
que ayuda a recorrer el camino contrario²¹⁷:
Y no porque el amor sea opuesto a lo natural;
sino porque desvía al hombre de la felicidad
- 40 por aventura, no puede decirse que nadie viva
si de su propio ser no tiene el pleno dominio.
Lo mismo puede decirse si el hombre lo olvida²¹⁸.

IV.

- 45 El amor nace cuando, de tanto quererlo,
sobrepasa los límites de la naturaleza²¹⁹,
por lo que después no vuelve a haber reposo.
Se aprecia en el cambio de color, de la risa al llanto,
y por el miedo se desfigura completamente la cara;
poco descansa; incluso en ocasiones veréis
que esto mismo ocurre a personas de gran valor²²⁰.
- 50 Esta nueva cualidad²²¹ produce suspiros
y obliga a que se fije en un lugar no estable²²²,
despertando la ira de la que mana fuego²²³
(no puede imaginarlo quien no lo ha probado)
y hace que el hombre ya no pueda moverse
- 55 ni que se vuelva, aunque sea por obtener algún alivio²²⁴;
y así sin lugar a dudas no conserva ni mucho saber ni poco.

²¹³ Es decir, una facultad del alma.

²¹⁴ Esta perfección equivale a la «entelequia» aristotélica, que se refiere a cierto estado en que una cosa está trabajando activamente en sí misma; se opone al concepto de “potencialidad”.

²¹⁵ Según Aristóteles, la *salvación*, el camino recto, consiste en vivir de acuerdo con la razón; el enamorado pierde la capacidad de raciocinio.

²¹⁶ La *virtud* es la virtud racional (Martí, *Poeti*, pág. 187, núm. 6), aunque también se ha apuntado la posibilidad de que se tratara de la fuerza vital (Corti).

²¹⁷ El camino contrario no es otro que el de la salvación, el de la vida, frente a la muerte a la que conduce el amor.

²¹⁸ También en estos versos hay recuerdos aristotélicos: el *buon perfetto* del verso 39 forma parte de la definición que Aristóteles da de la felicidad; por otra parte, la relación entre vivir y razonar llegó a ser un tópico fomentado por la intelectualidad urbana.

²¹⁹ Dicho de otro modo: «la esencia del amor es su propia desmesura», tópico en los tratadistas de amor medievales.

²²⁰ Naturalmente, hay que entender *valor* como un conjunto de cualidades espirituales y morales, que tienen poca relación con *valentía*. Se debe considerar, además, que Cavalcanti está pensando sólo en los intelectuales.

²²¹ La *nueva cualidad* parece referirse a la esencia específica de Amor.

²²² Este *lugar* es la mujer, por supuesto.

²²³ Literalmente, habría que traducir *virtud* en vez de *actitud*; según los tratadistas medievales, la virtud «irascible» busca la victoria en las batallas más difíciles, provocando un aumento de temperatura en la sangre y alrededor del corazón (Nardi, *Dante e la cultura medievale*, 126). Sin embargo, también se puede considerar *ira* «dolor profundo» como un provenzalismo.

²²⁴ La naturaleza de amor, que no permite que el enamorado se fije en otra cosa sino en la dama, le impide que se mueva o que vuelva su atención hacia otra parte para aliviar las propias penas (Martí).

V.

*De simil tragge – complessione sguardo
che fa parere – lo piacere – certo:
non pò coverto – star, quand' è s'è giunto.*

60 *Non già selvagge – le bieltà son dardo,
ché tal volere – per temere – è sperto:
consieque merto – spirito ch'è punto.*

*E non si pò conoscer per lo viso:
compriso – bianco in tale obietto cade;
65 e, chi ben aude, – forma non si vede:
dunqu' elli meno, che da lei procede.*

*For di colore, d'essere diviso,
assiso – 'n mezzo scuro, luce rade.
70 For d'ogne fraude – dico, degno in fede,
che solo di costui nasce mercede.*

VI.

*Tu puoi sicuramente gir, canzone,
là 've ti piace, ch'io t'ho s'è adornata
ch'assai laudata – sarà tua ragione
75 da le persone – c'hanno intendimento:
di star con l'altre tu non hai talento.*

V.

- De semejante temperamento, ambos²²⁵ portan una mirada
que hace que parezca el placer seguro:
no puede permanecer oculto llegado a este punto.
60 La belleza es el dardo, pero no el de las rústicas²²⁶,
que tal deseo, por el miedo, termina por desaparecer:
quien de tal dardo es herido, obtiene su recompensa.
El Amor no se puede conocer por la vista:
el herido sabe que el blanco cae en tal objeto;
65 y el buen conocedor sabe que la forma no se ve²²⁷:
y así mucho menos se verá lo que de ella procede.
Privado de color, privado de ser dividido,²²⁸
situado en un lugar oscuro²²⁹, aleja la luz.²³⁰
Sin ánimo de mentir, digo -digno de fe-
70 que sólo de este amor se puede recibir recompensa.

VI.

- Puedes ir con total seguridad, canción
a donde quieras, pues te he adornado tanto
que tu tema será bastante alabado
por todos aquellos que tienen entendimiento:
75 no te molestes en acercarte a los otros²³¹.

²²⁵ Es decir, el Amor y el enamorado.

²²⁶ También Andreas Cappellanus pensaba que en las rústicas y en las villanas no puede encontrarse el auténtico amor, ya que eran incapaces de apreciar la sutileza del comportamiento del enamorado y, por tanto, no podían actuar de forma adecuada; es decir, desconocían el lenguaje del amor y se dejaban llevar por el miedo.

²²⁷ Esta “forma”, el objeto concreto, nos remite a lo dicho en el v. 21.

²²⁸ Lo importante es, pues, que el amor es incorpóreo, es pasión que afecta a la imaginación. Como «accidente» carece de color, si está separado del ser.

²²⁹ Este lugar oscuro no es otro que el alma sensitiva.

²³⁰ En sentido figurado; entiéndase «la luz de la razón».

²³¹ Cavalcanti vuelve a expresar así su aristocracismo intelectual, nota frecuente en toda su poesía.

2. Avete 'n vo' li fior' e la verdura²³²

*Avete 'n vo' li fior' e la verdura
e ciò che luce od è bello a vedere;
risplende più che sol vostra figura:
chi vo' non vede, ma' non pò valere.*

5 *In questo mondo non ha creatura
sì piena di bieltà né di piacere;
e chi d'amor si teme, lu' assicura
vostro bel vis' a tanto 'n sé volere.*

10 *Le donne che vi fanno compagnia
assa' mi piaccion per lo vostro amore;
ed i' le prego per lor cortesia.
che qual più può più vi faccia onore
ed aggia cara vostra signoria,
perché di tutte siete la migliore.*

3. Biltà di donna e di saccente core²³³

*Biltà di donna e di saccente core
e cavalieri armati che sien genti;
cantar d'augelli e ragionar d'amore;
adorni legni 'n mar forte correnti;*

5 *aria serena quand' apar l'albore
e bianca neve scender senza venti;
rivera d'acqua e prato d'ogni fiore;
oro, argento, azzuro 'n ornamenti:*

10 *ciò passa la beltate e la valenza
de la mia donna e 'l su' gentil coraggio,
sì che rasembra vile a chi ciò guarda;
e tanto più d'ogn' altr' ha canoscenza,
quanto lo ciel de la terra è maggio.
A simil di natura ben non tarda.*

²³² Soneto. AB AB, AB AB; CDC, DCD. Endecasílabos. Texto: De Robertis, pp. 9-11.

²³³ Soneto. AB AB, AB AB; CDE, CDE. Endecasílabos. Texto: De Robertis, pp. 12-15.

2. *En vos están las flores y el verdor*²³⁴

En vos están las flores y el verdor
y todo lo que luce y es hermoso;
más que el sol resplandece vuestro rostro:
aquel que no os ha visto, nada vale.

5 Ninguna criatura hay en este mundo
tan llena de placer o de belleza;
a quien de amor se recela, lo incita
vuestro bello rostro a que lo quiera.

10 Las damas que os hacen compañía
mucho me agradan por vuestro amor;
y por su cortesía yo les ruego
que os honre más aquella que más pueda
y acepte con gozo vuestro dominio
porque de entre todas sois la mejor.

3. *Belleza de dama y de sabio mente*

Belleza de dama y de sabio mente,
y gentiles caballeros armados;
canto de aves, razonar amoroso;
hermosas naves en el mar veloces;
5 aire tranquilo cuando amanece
y la blanca nieve que cae sin viento;
arroyos claros y prados con flores,
oro, plata, azul en los paramentos;
a todo esto lo vence la belleza,
10 y el valor de mi dama y su sentir;
todo es poco para quien la mira;
a las demás supera en saber
igual que el cielo es mayor que la tierra.
El bien no tarda en brotar de tal ser.

²³⁴ En esta composición se ha visto un eco de otra composición de Guinizzelli (nº 5 de nuestra antología, especialmente vv. 5-6).

4. Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira²³⁵

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

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

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

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

5. Li mie' foll'occhi, che prima guardaro²³⁶

*Li mie' foll'occhi, che prima guardaro
vostra figura piena di valore,
fuor quei che di voi, donna, m'acusaro
nel fero loco ove ten corte Amore,*

5 *e mantinente avanti lui mostraro
ch'io era fatto vostro servidore:
per che sospiri e dolor mi pigliaro,
vedendo che temenza avea lo core.*

10 *Menârmi tosto, sanza riposanza,
in una parte là 'v' i' trovai gente
che ciascun si doleva d'Amor forte,*

*Quando mi vider, tutti con pietanza
dissermi: «Fatto se' di tal servente,
che mai non déi sperare altro che morte».*

²³⁵ Soneto. AB BA, AB BA; CDE, EDC. Endecasílabos. Texto: De Robertis, pp. 16-19.

²³⁶ Soneto. AB AB, AB AB; CDE, CDE. Endecasílabos. Texto: De Robertis, pp. 20-21.

4. *Quién es la que viene, que todos miran*

¿Quién es la que viene, que todos miran
que por su resplandor tiembla el aire,
acompañada por Amor, que nadie
consigue hablar y todos suspiran?
5 ¡Ay, Dios, lo que semeja cuando miral!
que lo diga Amor, pues yo no sabría:
benévola me parece la dama
que cualquier otra es mala a su lado.
No se puede contar su hermosura
10 pues toda virtud se inclina ante ella,
y la belleza la tiene por diosa.
No es tan elevada nuestra mente,
y nos falta tanta sabiduría
como para llegar a comprenderla.

5. *Mis locos ojos, que primeros vieron*

Mis locos ojos, que primeros vieron
vuestro semblante de valor lleno,
fueron quienes me entregaron, señora,
por vuestro, ante la corte de Amor,
5 y le mostraron sin detención
que yo me hacía servidor vuestro:
suspiros y dolor me atraparon
al ver el miedo de mi corazón.
Al punto me llevaron sin reposo
10 a un lugar lleno de mucha gente
que contra Amor con fuerza se quejaba.
Al verme allí, todos compadecidos
me decían: «Eres servidor de una
de la que sólo puedes esperar muerte.»

6. *L'anima mia vilment'è sbigotita*²³⁷

*L'anima mia vilment' è sbigotita
de la battaglia ch'e[ll]ave dal core:
che s'ella sente pur un poco Amore,
più presso a lui che non sòle, ella more.*

5 *Sta come quella che non ha valore,
ch'è per temenza da lo cor partita;
e chi vedesse com' ell' è fuggita
diria per certo: «Questi non ha vita».*

10 *Per li occhi venne la battaglia in pria,
che ruppe ogni valore immantenente,
sì che del colpo fu strutta la mente.*

*Qualunqu'è quei che più allegrezza sente,
se vedesse li spirti fuggir via,
di grande sua pietate piangeria.*

7. *Tu m'hai sì piena di dolor la mente*²³⁸

*Tu m'hai sì piena di dolor la mente,
che l'anima si briga di partire,
e li sospir' che manda 'l cor dolente
mostrano agli occhi che non può soffrire.*

5 *Amor, che lo tuo grande valor sente,
dice: «E' mi duol che ti convien morire
per questa fiera donna, che niente
par che pietate di te voglia udire».*

10 *I' vo come colui ch'è fuor di vita,
che pare, a chi lo sguarda, ch'omo sia
fatto di rame o di pietra o di legno,
che si conduca sol per maestria
e porti ne lo core una ferita
che sia, com' egli è morto, aperto segno.*

²³⁷ Soneto. AB BB, BA AA; CDD, DCC. Endecasílabos. Este soneto destaca por la excepcional forma de disponer la rima, que se ha relacionado con su contenido: el desconcierto del alma del enamorado. Texto: De Robertis, pp. 25-27.

²³⁸ Soneto. AB AB, AB AB; CDE, DCE. Endecasílabos. Texto: De Robertis, pp. 28-29.

6. *El alma mía está entristecida*

El alma mía está entristecida
porque se combate en el corazón:
si ella sintiera a Amor más cerca
del corazón, el alma moriría.

5 Está como quien no tiene valor:
con miedo, del corazón se aleja;
si alguien hubiera visto cómo huía,
se diría: «Este no tiene vida.»

10 Por los ojos empezó el asalto
que aniquiló toda resistencia,
y así la mente quedó destruida.

 Quien estuviera contento y alegre
al ver a los espíritus huyendo,
lloraría lleno de compasión.

7. *Tanto has llenado de dolor mi mente*

Tanto has llenado de dolor mi mente
que el alma se esfuerza en marchar,
y los suspiros del corazón roto
dicen a los ojos que más no puede.

5 Amor, que conoce tu mucha fuerza
dice: «Siento que tengas que morir
por esta muy cruel dama, que por nada
parece querer apiadarse de ti.»

10 Voy como aquel que ha dejado la vida,
que a quien lo mira le parece hombre
de bronce, de piedra o de madera,
 que puede caminar por artificio
y en el corazón lleva una herida
que es claro signo de cómo ha muerto.

8. Voi che per li occhi mi passaste 'l core²³⁹

*Voi che per li occhi mi passaste 'l core
e destaste la mente che dormia,
guardate a l'angosciosa vita mia,
che sospirando la distrugge Amore.*

5 *E' vèn tagliando di sì gran valore,
che' deboletti spiriti van via:
riman figura sol en signoria
e voce alquanta, che parla dolore.*

10 *Questa virtù d'amor che m'ha disfatto
da' vostr'occhi gentil' presta si mosse:
un dardo mi gittò dentro dal fianco.*

*Sì giunse ritto 'l colpo al primo tratto,
che l'anima tremando si riscosse
veggendo morto 'l cor nel lato manco.*

9. A me stesso di me pietate vène²⁴⁰

*A me stesso di me pietate vène
per la dolente angoscia ch'i' mi veggio:
di molta debolezza quand' io seggio,
l'anima sento ricoprir di pene.*

5 *Tutto mi struggo, perch'io sento bene
che d'ogni angoscia la mia vita è peggio;
la nova donna cu' merzede cheggio
questa battaglia di dolor' mantene:*

10 *però che, quand' i' guardo verso lei,
rizzami gli occhi dello su' disdegno
sì feramente, che distrugge 'l core.*

*Allor si parte ogni virtù da' miei
e 'l cor si ferma per veduto segno
dove si lancia crudeltà d'amore.*

²³⁹ Soneto. AB BA, AB BA; CDE, CDE. Endecasílabos. Texto: De Robertis, pp. 46-48.

²⁴⁰ Soneto. AB BA, AB BA; CDE, CDE. Endecasílabos. Texto: De Robertis, pp. 54-56.

8. Vuestra vista me pasó el corazón

Vuestra vista me pasó el corazón,
despertando la mente que dormía:
cuidad ahora mi angustiosa vida
que Amor la destruye mientras suspira.
5 Con su dardo ataca con tanta fuerza
que se van los espíritus vencidos:
permanece tan solo la figura
y un poco de voz que dolor expresa.
 Esta fuerza de amor que me ha deshecho
10 llegó rauda de vuestros nobles ojos:
un dardo me clavó en el costado.
 En el primer lance alcanzó el blanco
y el alma se removió temblorosa
viendo cómo moría el corazón.

9. De mí mismo me viene compasión

De mí mismo me viene compasión
por el doloroso estado en que me hallo;
cuando me ataca la debilidad
siento mi alma cubierta de penas.
5 A mí me destruyo, pues siento bien
que mi vida es peor que las tristezas;
la bella dama cuya merced pido
mantiene esta dolorosa batalla:
 Cuando miro hacia donde ella está
10 me vuelve los ojos de su desdén
tan cruel que destruye mi corazón.
 Se me alejan entonces las virtudes
y el corazón le sirve de señuelo
al que lanza la crueldad de su amor.

10. O tu, che porti nelli occhi sovente²⁴¹

O tu, che porti nelli occhi sovente
Amor tenendo tre saette in mano,
questo mio spirto che vien di lontano
ti raccomanda l'anima dolente,
5 la quale ba già feruta nella mente
di due saette l'arcier soriano;
a la terza apre l'arco, ma sì piano
che non m'aggiunge essendoti presente:
 perché saria dell'alma la salute,
10 che quasi giace infra le membra, morta
di due saette che fan tre ferute:
 la prima dà piacere e disconforta,
e la seconda disia la vertute
della gran gioia che la terza porta.

11. Io temo che la mia disaventura²⁴²

Io temo che la mia disaventura
non faccia sì ch'ì dica: «I' mi dispero»,
però ch'ì sento nel cor un pensiero
che fa tremar la mente di paura,
5 e par che dica: «Amor non t'assicura
in guisa, che tu possi di leggero
a la tua donna sì contar il vero,
che Morte non ti ponga 'n sua figura».
 De la gran doglia che l'anima sente
10 si parte da lo core uno sospiro
che va dicendo: «Spiriti, fuggite».
 Allor d'un uom che sia pietoso miro,
che consolasse mia vita dolente
dicendo: «Spiriti, non vi partite!».

²⁴¹ Soneto. AB BA, AB BA; CDC, DCD. Endecasílabos. Texto: De Robertis, pp. 66-68.

²⁴² Soneto. AB BA, AB BA; CDE, CDE. Endecasílabos. Texto: De Robertis, pp. 129-130.

10. Oh tú, que sueles traer en los ojos

Oh tú, que sueles traer en los ojos
a Amor con tres saetas en la mano²⁴³,
este mi espíritu que viene de lejos
te encomienda mi alma doliente,
5 que ya ha sido en la mente herida
por dos saetas del hábil arquero;
con la tercera tensa el arco, lento,
no me alcanzará si tú estás presente:
 tal sería la salvación de mi alma
10 que yace entre los miembros casi muerta
por las dos flechas que abren tres heridas:
 una da placer pero desconsuela,
la segunda desea la virtud
por el gozo que trae la tercera.

11. Mucho me temo que mi desventura

Mucho me temo que mi desventura
me obligue a decir: «Me desespero»,
pues siento en el corazón un pesar
que de miedo hace temblar a la mente;
5 parece decir: «Amor no te salva
de modo que no podrás, sin peligro,
toda la verdad contarle a tu dama
sin que la Muerte no te dé su aspecto.»
 Por este gran dolor que mi alma siente,
10 parte un suspiro del corazón
que dice: «Huid, huid espíritus.»
 Busco entonces un hombre compasivo
que dé consuelo a mi doliente vida
diciendo: «Espíritus, no os marchéis.»

²⁴³ La tradición ovidiana habla tan solo de dos saetas: la de oro (que inspira el amor) y la de plomo (que inspira odio). En una canción provenzal del trovador Guiraut de Calansó, el Amor porta una tercera saeta: la de acero, que es la que inspira placer.

DANTE ALIGHIERI

La evolución poética de Dante es rapidísima y va desde los escarceos juveniles «sicilianistas», a formas más complejas, que encuentran su cabal manifestación en la *Commedia*; por eso, no debe extrañar que la poesía *stilnovista* de Dante no figure en las colecciones de textos de esta escuela, ya que la tradición manuscrita que la ha conservado es distinta de la que ha transmitido las poesías de los demás autores.

Dante nació en Florencia en 1265, de familia noble. Ocupó varios cargos públicos desde 1289. Estudió en Bolonia, donde fue discípulo de Brunetto Latini, donde aprendió los recursos poéticos de la escuela de Guittone d'Arezzo y donde se aplicó al estudio de Virgilio, Boecio y Cicerón. De regreso a Florencia, parece que se interesó por las doctrinas aristotélicas y por las interpretaciones de S. Alberto Magno y de Santo Tomás de Aquino.

Su actividad política se incrementó a partir de 1295, destacando por el rigor con que – partidario de los güelfos blancos – se opuso a las pretensiones de Bonifacio VIII. A partir de 1302, con el triunfo de los Negros, Dante vivió fuera de Florencia, desterrado primero y condenado a muerte en varias ocasiones, llegando a ser excluido de la amnistía de 1311. Murió lejos de su tierra, en 1321.

Los primeros titubeos poéticos de Dante siguen la pauta marcada por Guittone, y quedaron esparcidos fuera de la *Vita Nuova* y del *Convivio*. Muy pronto, sin embargo, se hizo patente el influjo de los dos Guidos, y de Cavalcanti en especial: muchas de las composiciones de este período juvenil quedaron reunidas en las *Rimas*; otras, pasaron a formar parte de la *Vita Nuova*. Son las poesías del servicio amoroso, de la amistad y de la nostalgia, aunque no faltan las «realistas», como *Sonar bracchetti* (núm. 5).

A la vez que se produce el alejamiento de Cavalcanti, se acerca a Guinizelli, al que llegará a considerar como el auténtico mentor del *Dolce Stil Novo*. Es el momento de las composiciones de alabanza de la dama, tan características del boloñés: Dante ha asumido todos los temas *stilnovistas* y los ha superado, llegando a integrarlos en una estructura narrativa (*Vita Nuova*) que se convierte en exposición y justificación poética de la nueva escuela, en la que se funden algunos rasgos de Guittone y muchos logros de Guinizelli y de Cavalcanti, entretejidos en una trama de origen provenzal, pero vista con la perspectiva de la ciudad-república, de la que ha desaparecido cualquier analogía con el mundo feudal. Dante, por su parte, suprime toda censura de la dama: la amada es enviada de Dios, es un ángel –deuda con Guinizelli– dispuesta a abandonar este mundo lo antes posible y, naturalmente, muere joven.

Así, Dante es no sólo uno de los más destacados representantes del *Dolce Stil Novo*, aunque este movimiento no sea más que una etapa en su vida poética, sino que es ante todo el teórico y el juez de la escuela iniciada por Guinizelli: gran parte de las ideas que aún hoy tenemos del *Dolce Stil* y de sus poetas proceden del *De vulgari eloquentia*, de la *Vita Nuova* y, cómo no, de la *Commedia*.

[Los textos proceden de Dante Alighieri, *Rime*, a cura di Gianfranco Contini, Torino, Einaudi, 1973 y Dante Alighieri, *Vita Nuova*, a cura di Domenico de Robertis, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi, 1980]

1. De gli occhi de la mia donna si move²⁴⁴

*De gli occhi de la mia donna si move
un lume sì gentil che, dove appare,
si veggion cose ch' uom non pò ritrare
per loro altezza e per lor esser nove:*
5 *e de' suoi razzzi sovra 'l meo cor piove
tanta paura che mi fa tremare
e dicer: «Qui non voglio mai tornare»;
ma poscia perdo tutte le mie prove:
e tornomi colà dov'io son vinto,*
10 *riconfortando gli occhi pàurusi,
che sentièr prima questo gran valore.
Quando son giunto, lasso, ed e' son chiusi;
lo disio che li mena quivi è stinto:
però proveggia a lo mio stato Amore.*

2. Di donne io vidi una gentile schiera²⁴⁵

*Di donne io vidi una gentile schiera
questo Ognissanti prossimo passato,
e una ne venia quasi imprimiera,
veggendosi l'Amor dal destro lato.*
5 *De gli occhi suoi gittava una lumera,
la qual parëa un spirito infiammato;
e i' ebbi tanto ardir ch'in la sua cera
guarda', e vidi un angiol figurato.
A chi era degno donava salute*
10 *co gli atti suoi quella benigna e piana,
e 'mpiva 'l core a ciascun di vertute.
Credo che de lo ciel fosse soprana,
e venne in terra per nostra salute:
là 'nd'è beata chi l'è prossimana.*

²⁴⁴ Soneto. AB BA, AB BA; CDE, CDE. Endecasílabos. Texto: Contini, *Rime*, p. 56.

²⁴⁵ Soneto. AB AB, AB AB; CDC, DCD. Endecasílabos. Texto: Contini, *Rime*, p. 72.

1. De los ojos de mi dama procede

De los ojos de mi dama procede
tan noble luz que cuando aparece
se ven cosas que nadie contaría
por lo elevadas y porque son nuevas:
5 de sus rayos llueve en mi corazón
tanto miedo que me hace temblar
y decir: «Aquí no quiero volver»;
pero después olvido mis deseos:
 y vuelvo allí donde soy vencido,
10 dando valor a los ojos miedosos,
primeros en sentir su gran valía.
 Cuando llego, ay, los hallo cerrados;
así queda destruido el deseo:
que Amor se ocupe de mí y me proteja.

2. De damas vi una gentil compañía

De damas vi una gentil compañía
en este Todos los Santos pasado,
una venía, entre ellas la primera,
con Amor a su lado derecho.
5 De sus ojos esparcía una luz
que parecía espíritu ardiente;
yo me atreví a mirarla a la cara,
miré y vi de un ángel la imagen.
 A quien era digno, lo saludaba
10 con un gesto, afable y sencilla
llenando de virtud los corazones;
 creo que del cielo era soberana
y bajó a la tierra para salvarnos:
por eso es feliz la que está a su lado.

3. *Voi, donne, che pietoso atto mostrate*²⁴⁶

«*Voi, donne, che pietoso atto mostrate,
chi è esta donna che giace sì venta?
Sarebbe quella ch'è nel mio cor penta?
Deb, s'ella è dessa, piú non mel celate.*

5 *Ben ha le sue sembianze sì cambiate,
e la figura sua mi par sì spenta,
ch'al mio parere ella non rappresenta
quella che fa parer l'altre beate».*

10 *«Se nostra donna conoscer non pòi,
ch'è sì conquisa, non mi par gran fatto,
però che quel medesimo avvenne a noi.*

*Ma se tu mirerai il gentil atto
de li occhi suoi, conosceraila poi:
non pianger piú, tu se' già tutto sfatto».*

4. *Un dì si venne a me Malinconia*²⁴⁷

*Un dì si venne a me Malinconia
e disse: «Io voglio un poco stare teco»;
e parve a me ch'ella menasse seco
Dolore e Ira per sua compagnia.*

5 *E io le dissi: «Partiti, va' via»;
ed ella mi rispose come un greco:
e ragionando a grande agio meco,
guardai e vidi Amore, che venia
vestito di novo d'un drappo nero,*

10 *e nel suo capo portava un cappello;
e certo lacrimava pur di vero.
Ed eo li dissi: «Che hai, cattivello?»
Ed el rispose: «Eo ho guai e pensiero
ché nostra donna mor, dolce fratello».*

²⁴⁶ Soneto. AB BA, AB BA; CDC, DCD. Endecasílabos. Texto: Contini, *Rime*, p. 77.

²⁴⁷ Soneto. AB BA, AB BA; CDC, DCD. Endecasílabos. Texto: Contini, *Rime*, p. 79.

3. Oídme, damas, que piedad mostráis

«Oídme, damas, que piedad mostráis,
¿quién es ésa que yace así postrada?
¿Es la que está en mi corazón pintada?
Ay, si lo es, no me lo ocultéis más,
5 pues está tan cambiado su semblante
y tan apagada está su figura,
que a mi parecer ya no representa
a la que hacía a las demás felices.»
 «Si a nuestra dama conocer no puedes,
10 que así ha sido vencida, no me extraña,
pues lo mismo nos ocurrió a nosotras.
 Pero si tú contemplas la nobleza
de sus ojos, la reconocerás:
no sigas llorando, que estás deshecho.»

4. Un día vino a mí Melancolía

Un día vino a mí Melancolía
y dijo: «Quiero un poco estar contigo»;
y me pareció que llevaba al lado
a Dolor y Tristeza en compañía.
5 Yo le dije: «Aléjate, márchate»;
y ella me respondió con gran soberbia;
mientras hablaba a su gusto conmigo,
miré y vi a Amor que entonces llegaba
vestido todo de reciente luto,
10 cubierta la cabeza con tocado;
y ciertamente lloraba de veras.
 Le dije: «Desdichado, ¿qué te ocurre?».
Respondió: «Tengo pesar y estoy triste
pues nuestra dama muere, dulce hermano.»

5. Sonar bracchetti, e cacciatori aizzare²⁴⁸

Sonar bracchetti, e cacciatori aizzare,
lepri levare, ed isgridar le genti,
e di guinzagli uscir veltri correnti,
per belle piagge volgere e imboccare
5 *assai credo che deggia dilettere*
libero core e van d'intendimenti.
Ed io, fra gli amorosi pensamenti,
d'uno sono schernito in tale affare;
e dicemi esto motto per usanza:
10 «*Or ecco leggiadria di gentil core,*
per una sì selvaggia diletanza
lasciar le donne e lor gaia sembianza».
Allor, temendo non che senta Amore,
prendo vergogna, onde mi ven pesanza.

6. O voi che per la via d'Amor passate²⁴⁹

O voi, che per la via d'Amor passate,
attendete e guardate
s'elli è dolore alcun, quanto 'l mio, grave;
e prego sol ch'audir mi sofferiate,
5 *e poi immaginate*
s'io son d'ogni tormento ostele e chiave.
Amor, non già per mia poca bontate,
ma per sua nobiltate,
mi pose in vita sì dolce e soave,
10 *ch'io mi sentia dir dietro spesse fiate:*
«Deo, per qual dignitate
così leggiadro questi lo core have?»
Or ho perduta tutta mia baldanza,
che si movea d'amoroso tesoro;
15 *ond'io pover dimoro,*
in guisa che di dir mi ven dottanza.
Sì che, volendo far come coloro
che per vergogna celan lor mancanza,
di fuor mostro allegranza,
20 *e dentro da lo core struggo e ploro.*

²⁴⁸ Soneto. AB BA, AB BA; CDC, CDC. Endecasílabos. Texto: Contini, *Rime*, p. 49

²⁴⁹ Canción. AAB AAB, AAB AAB; CDDC, CDDC. Endecasílabos. Texto: De Robertis, *Vita Nuova*, pp. 51-54.

7. *Piangete, amanti, poi che piange Amore*²⁵⁰

*Piangete, amanti, poi che piange Amore,
udendo qual cagion lui fa plorare:
Amor sente a Pietà donne chiamare,
mostrando amaro duol per gli occhi fore,*
5 *perché villana Morte in gentil core
ha miso il suo crudele adoperare,
guastando ciò che al mondo è da laudare
in gentil donna, sovra de l'onore.*
 *Audite quanto Amor le fece orranza,
10 ch'io 'l vidi lamentare in forma vera
sovra la morta imagine avvenente;
 e riguardava verso lo ciel sovente,
ove l'alma gentil già locata era,
che donna fue di sì gaia sembianza.*

8. *Tutti li miei penser parlan d'Amore*²⁵¹

*Tutti li miei penser parlan d'Amore;
e hanno in lor sì gran varietate,
ch'altro mi fa voler sua potestate,
altro folle ragiona il suo valore,*
5 *altro sperando m'apporta dolzore,
altro pianger mi fa spesse fiate;
e sol s'accordano in cherer pietate,
tremando di paura che è nel core.*
 *Ond'io non so da qual matera prenda;
10 e vorrei dire, e non so ch'io mi dica:
così mi trovo in amorosa erranza!
 E se con tutti voi fare accordanza,
convenemi chiamar la mia nemica,
madonna la Pietà, che mi difenda.*

²⁵⁰ Soneto. AB BA, AB BA; CDE, EDC. Endecasílabos. Texto: De Robertis, *Vita Nuova*, pp. 56-57.

²⁵¹ Soneto. AB BA, AB BA; CDE, EDC. Endecasílabos. Texto: De Robertis, *Vita Nuova*, pp. 86-87.

7. Llorad, amantes, ya que llora Amor

Llorad, amantes, ya que llora Amor,
oyendo la razón que llorar le hace:
oye a unas damas llamando a Piedad,
mostrando amargo llanto en sus ojos
5 pues Muerte villana en corazón noble
ha entrado con su cruel forma de obrar,
destruyendo cuanto de loable hay
en noble dama, además del honor.
Escuchad cuánta honra Amor le hizo,
10 pues lo vi llorando sin duda alguna
encima de la hermosa imagen muerta;
 y sin cesar miraba contra el cielo,
donde ya residía el alma noble
que dama fue de tan alegre rostro.

8. De Amor hablan todos mis pensamientos

De Amor hablan todos mis pensamientos
y entre ellos tienen tanta variedad
que, uno me hace querer su dominio,
otro, loco, habla de su valía,
5 otro me da esperanza y dulzura,
otro me hace llorar continuamente;
sólo concuerdan en pedir piedad
con el miedo del corazón temblando.
Y yo no sé qué camino tomar;
10 querría hablar y no sé qué decir:
¡así me encuentro en amorosa duda!
 Y si a todos quiero poner de acuerdo
tendré que llamar a mi enemiga,
a la Piedad, para que me defienda.

9. Donne ch'avete intelletto d'amore²⁵²

I.

*Donne ch'avete intelletto d'amore,
i' vo' con voi de la mia donna dire,
non perch'io creda sua lauda finire,
ma ragionar per isfogar la mente.
5 Io dico che pensando il suo valore,
Amor sì dolce mi si fa sentire,
che s'io allora non perdessi ardire,
farei parlando innamorar la gente.
E io non vo' parlar sì altamente,
10 ch'io divenisse per temenza vile;
ma tratterò del suo stato gentile
a rispetto di lei leggeramente,
donne e donzelle amoroze, con vui,
ché non è cosa da parlarne altrui.*

II.

*15 Angelo clama il divino intelletto
e dice: «Sire, nel mondo si vede
maraviglia ne l'atto che procede
d'un'anima che 'nfin qua su risplende».
Lo cielo, che non ha altro difetto
20 che d'aver lei, al suo signor la chiede,
e ciascun santo ne grida merzede.
Sola Pietà nostra parte difende,
ché parla Dio, che di madonna intende:
«Diletti miei, or sofferite in pace
25 che vostra spene sia quanto me piace
là 'v'è alcun che perder lei s'attende,
e che dirà ne lo inferno: -O mal nati,
io vidi la speranza de' beati».*

III.

*Madonna è disiata in sommo cielo:
30 or voi di sua virtù farvi sapere.
Dico, qual vuol gentil donna parere
vada con lei, che quando va per via,
gitta nei cor villani Amore un gelo,
per che onne lor pensero agghiaccia e pere;
35 e qual soffrisse di starla a vedere
diverria nobil cosa, o si morria.
E quando trova alcun che degno sia*

²⁵² Canción. Cinco estrofas de catorce versos endecasílabos con el esquema siguiente: ABBC ABBC, CDD CEE. La unión de los cuartetos de la *fronte* y los tercetos de *sirima* se mantiene a través de la rima C. La última estrofa hace las veces de *envío*. Para el propio Dante esta canción constituía un ejemplo de excelencia poética. Texto: De Robertis, *Vita Nuova*, pp. 117-129.

9. *Damas que conocéis bien qué es amor*

I.

Damas que conocéis bien qué es amor,
quiero hablar con vosotras de mi dama,
no porque piense agotar su alabanza,
sino para desahogarme hablando.
5 Digo que mientras en su valor pienso,
me hace sentir que es tan dulce Amor,
que entonces de no perder la osadía
enamoraría, hablando, a la gente.
Y no quiero hablar con profundidad
10 y luego caer, por miedo, en villanía;
con vos trataré de su noble estado,
por respeto a ella, con ligereza,
damas y doncellas enamoradas,
que no con otras deseo hablar de ella²⁵³.

II.

15 Un ángel llama al Divino Intelecto²⁵⁴
diciendo: «El mundo tiene, Señor,
por maravilla el acto²⁵⁵ que procede
de un alma que hasta aquí resplandece».
El cielo al que no le falta otra cosa
20 que no tenerla, la pide a su señor
y cada santo esta merced grita²⁵⁶.
Sólo Piedad defiende nuestra parte
y Dios, que conoce a mi dama, dice:
«Queridos, con paciencia soportadlo;
25 pues vuestra esperanza seguirá ahora
allí, donde hay quien teme perderla
y que dirá al infierno: ¡Oh mal nacidos!
Yo vi la esperanza de los bienaventurados»²⁵⁷.

III.

Mi dama es deseada en lo alto del cielo:
30 ahora quiero hablaros de su virtud.
Digo: la que quiera parecer noble,
que vaya con ella; pues en la calle
congela Amor los corazones villanos²⁵⁸,
y así sus pensamientos congela y mata²⁵⁹;
35 y quien es capaz de seguir mirándola,
o se vuelve noble cosa o se muere.
Y cuando ella encuentra a alguien que es digno

²⁵³ Cfr. Cavalcanti: *Donna me prega*, v. 75.

²⁵⁴ La idea del diálogo parece tomada de la última estrofa de *Al cor gentil* de Guinizelli.

²⁵⁵ Igual que en Guinizelli (*Al cor gentil*), *acto* se opone a *potencia*.

²⁵⁶ Cino da Pistoia alude a estos versos en *Avegna ched el m'aggia più per tempo*, especialmente, en los vv. 71-76.

²⁵⁷ En alguna ocasión se ha indicado un hipotético vínculo entre estos versos y la *Commedia*, pero la alusión al Infierno hay que considerarla más bien hiperbólica; el condenado no es Dante: puede tratarse de algún enemigo de Amor, un villano ignorante.

²⁵⁸ Los *villani* no tienen «intendimiento», y se oponen a los *gentili*.

²⁵⁹ El tema es frecuente desde Guinizelli (*Io voglio del ver*, vv. 9-14).

40 *di veder lei, quei prova sua vertute,
ché li avvien, ciò che li dona, in salute,
e sì l'umilia, ch'ogni offesa obblia.
Ancor l'ha Dio per maggior grazia dato,
che non pò mal finir chi l'ha parlato.*

IV.

*Dice di lei Amor: «Cosa mortale
come esser pò sì adorna e sì pura?».*
45 *Poi la riguarda, e fra se stesso giura
che Dio ne 'ntenda di far cosa nova.
Color di perle ha quasi, in forma quale
convene a donna aver, non for misura:
ella è quanto de ben pò far natura;*
50 *per essempro di lei bieltà si prova.
De li occhi suoi, come ch'ella li mova,
escono spirti d'amore infiammati,
che feron li occhi a qual che allor la guati,
e passan sì che 'l cor ciascun ritrova:*
55 *voi le vedete Amor pinto nel viso,
là 've non pote alcun mirarla fiso.*

V.

*Canzone, io so che tu girai parlando
a donne assai, quand'io t'avrò avanzata.
Or t'ammonisco, perch'io t'ho allevata*
60 *per figliuola d'Amor giovane e piana,
che là 've giugni tu dichì pregando:
«Insegnatemi gir, ch'io son mandata
a quella di cui loda io so' adornata».*
*E se non vuoi andar sì come vana,
non restare ove sia gente villana:*
65 *ingegnati, se puoi, d'esser palese
solo con donne o con omo cortese,
che ti merranno là per via tostana.
Tu troverai Amor con esso lei;
raccomandami a lui come tu dei.*
70

de verla, éste prueba su virtud;
lo que le da se le vuelve en salud²⁶⁰
40 y humildemente olvida toda ofensa.
Y aún Dios le ha concedido gracia mayor:
nadie que le haya hablado acaba mal²⁶¹.

IV.

Dice de ella Amor: “Persona mortal,
¿cómo puede ser tan hermosa y pura?”
45 Tras contemplarla, jura para sí
que Dios pretendía hacer algo nuevo.
Tiene ella casi el color de las perlas,
como lo debe tener una dama:
ella es la perfección de la natura;
50 la belleza se prueba con su ejemplo.
De sus ojos, según cómo los mueva,
surgen espíritus de amor, ardientes,
que hieren por los ojos a quien la mira,
y, llegando al corazón, lo atraviesan:
55 veis a Amor pintado en su rostro,
donde nadie le mantiene la mirada.

V.

Canción, yo sé que no dejarás de hablar
a muchas damas luego que te envíe.
Te aconsejo ahora, pues te he educado
60 como hija de Amor, joven y sencilla,
que donde vayas digas suplicante:
«Enseñadme el camino, pues me envían
a quien de sus alabanzas me adorno».
Pero si no quieres ir, como fatua,
65 no te quedes entre gente villana:
procura, si puedes, sólo mostrarte
a las damas y a los hombres corteses²⁶²,
que te guiarán por la senda más rápida.
Junto a ella descubrirás a Amor;
70 encomiéndame a él, como tú debes.

²⁶⁰ *Salute* representa el conjunto de bienes espirituales que constituyen la felicidad.

²⁶¹ *Vid.* Guinizelli: *Io voglio*, v. 14.

²⁶² Véase, por ejemplo, Cavalcanti: *Donna me prega*, v. 75.

10. Amore e 'l cor gentil sono una cosa²⁶³

*Amore e 'l cor gentil sono una cosa,
sì come il saggio in suo dittare pone,
e così esser l'un sanza l' altro osa
com'alma razional sanza ragione.*

5 *Falli natura quand'è amorosa,
Amor per sire e 'l cor per sua magione,
dentro la qual dormendo si riposa
tal volta poca e tal lunga stagione.*

10 *Bieltate appare in saggia donna pui,
che piace a gli occhi sì, che dentro al core
nasce un disio de la cosa piacente;
e tanto dura talora in costui,
che fa svegliar lo spirito d'Amore.
E simil face in donna omo valente.*

11. Tanto gentile e tanto onesta pare²⁶⁴

*Tanto gentile e tanto onesta pare
la donna mia, quand'ella altrui saluta,
ch'ogne lingua deven tremando muta,
e li occhi no l'ardiscon di guardare.*

5 *Ella si va, sentendosi laudare,
benignamente d'umiltà vestuta;
e par che sia una cosa venuta
da cielo in terra a miracol mostrare.*

10 *Mostrasi sì piacente a chi la mira,
che dà per li occhi una dolcezza al core,
che 'ntender no la può chi nolla prova:
e par che de la sua labbia si mova
un spirito soave pien d'amore,
che va dicendo a l'anima: "Sospira".*

²⁶³ Soneto. AB AB, AB AB; CDE, CDE. Endecasílabos. Texto: De Robertis, *Vita Nuova*, pp. 133-135.

²⁶⁴ Soneto. AB BA, AB BA; CDE, EDC. Endecasílabos. Texto: De Robertis, *Vita Nuova*, pp. 181-184.

10. Amor y corazón noble son uno

Amor y corazón noble son uno,
tal como el sabio²⁶⁵ dice en su canción,
y así no puede ser uno sin otro
como el alma racional sin razón.

5 Naturaleza los hace cuando ama:

Amor es señor, corazón su casa,
dentro de la que descansa durmiendo
a veces poco, otras, mucho tiempo.

10 Belleza aparece en dama discreta;

y por los ojos, en el corazón
nace el deseo, porque es agradable;

y tanto dura entonces en éste,
que despierta al espíritu de Amor.
Igual hace en dama hombre valioso.

11. Tan noble y tan honesta parece

Tan noble y tan honesta parece
la dama mía cuando a otro saluda,
que las lenguas, temblando, enmudecen,
y los ojos a mirar no se atreven.

5 Ella se va, oyéndose alabar,
benignamente de humildad vestida:
parece que sea algo llegado
del cielo a la tierra como milagro.

10 Se muestra tan cortés a quien la mira,
que de los ojos al corazón lleva
dulzura, ajena a quien no lo ha probado.

Y parece que de sus labios salga
un espíritu suave, de amor lleno,
que va diciéndole al alma: «Suspira.»

²⁶⁵ *Sabio* es el poeta, ya que une arte y sabiduría. Con el nombre de “sabio” se nombran entre sí los stilnovistas. En este caso, se podría afinar un poco más, ya que se seguramente se está haciendo alusión a Guinizzelli, pues el primer verso del soneto es casi una cita literal del inicio de la famosa canción del boloñés (*Al cor gentil rempaira sempre amore*).

12. Venite a intender li sospiri miei²⁶⁶

*Venite a intender li sospiri miei,
oi cor gentili, ché pietà 'l disia:
li quai disconsolati vanno via,
e s'e' non fosser, di dolor morrei;*
5 *però che li occhi mi sarebbè rei
molte fiate più ch'io non vorria,
lasso!, di pianger s'è la donna mia,
che sfogasser lo cor, piangendo lei.*
Voi udirete lor chiamar sovente
10 *la mia donna gentil, che si n'è gita
al secol degno de la sua vertute;
e dispregiar talora questa vita,
in persona de l'anima dolente
abbandonata de la sua salute.*

13. Era venuta ne la mente mia²⁶⁷

Primo cominciamento

*Era venuta ne la mente mia
la gentil donna, che per suo valore
fu posta da l'altissimo signore
nel ciel de l'umiltate, ov'è Maria.*

Secondo cominciamento

*Era venuta ne la mente mia
quella donna gentil, cui piange Amore,
entro 'n quel punto che lo suo valore
vi trasse a riguardar quel ch'èo facia.*
5 *Amor, che ne la mente la sentia,
s'era svegliato nel destrutto core,
e diceva a' sospiri: «Andate fore»;
per che ciascun dolente sen partia.*
Piangendo uscivan for de lo mio petto
10 *con una voce che sovente mena
le lagrime dogliose a li occhi tristi.*
*Ma quei che n'uscian for con maggior pena,
venian dicendo: «Oi nobile intelletto,
oggi fa l'anno che nel ciel salisti».*

²⁶⁶ Soneto. AB BA, AB BA; CDE, DCE. Endecasílabos. Texto: De Robertis, *Vita Nuova*, pp. 207-208.

²⁶⁷ Soneto. AB BA, AB BA; CDE, DCE. Endecasílabos. Texto: De Robertis, *Vita Nuova*, pp. 214-217.

12. Venid a escuchar los suspiros míos

Venid a escuchar los suspiros míos
nobles corazones, piedad lo quiere:
desconsolados siguen su camino,
que si no, yo de dolor moriría;
5 pues los ojos se me harían culpables
muchas más veces de lo que quisiera
¡desdichado! por llorar por mi dama
desahogando el corazón con sus llantos.
10 Con frecuencia los oiréis que llaman
a mi noble dama que se ha marchado
al mundo digno de su gran virtud;
 y que desprecian a veces la vida
en nombre del alma triste y doliente,
lejos de cualquier salvación posible.

13. Había venido a la mente mía

Primer comienzo

Había venido a la mente mía
la noble dama que por su valor
fue puesta por el Señor altísimo
con María, en el cielo de humildad.

Segundo comienzo

Había venido a la mente mía
la noble dama por Amor llorada,
en el momento en que por su valor
os llevó a ver lo que yo estaba haciendo.
5 Amor, apenas la sintió en la mente,
despertó en el deshecho corazón,
diciendo entre suspiros: «Alejáos»,
con lo que cada uno doliente se iba.
10 Llorando se partían de mi pecho
con una voz que con frecuencia lleva
lágrimas de aflicción a ojos tristes.
 Pero los que salían con más pena,
iban diciendo: «Oh, noble intelecto,
hoy hace un año que al cielo subiste.»

14. L'amaro lagrimar che voi faceste²⁶⁸

«L'amaro lagrimar che voi faceste,
oi occhi miei, così lunga stagione,
facea lagrimar l'altre persone
de la pietate, come voi vedeste.

5 Ora mi par che voi l'obliereste,
s'io fosse dal mio lato sì fellone,
ch'i' non ven disturbasse ogne cagione,
membrandovi colei cui voi piangeste.

10 La vostra vanità mi fa pensare,
e spaventami sì, ch'io temo forte
del viso d'una donna che vi mira.

Voi non dovrete mai, se non per morte,
la vostra donna, ch'è morta, obliare».
Così dice 'l meo core, e poi sospira.

15. Gentil pensiero che parla di vui²⁶⁹

Gentil pensiero, che parla di vui
sen vene a dimorar meco sovente,
e ragiona d'amor sì dolcemente,
che face consentir lo core in lui.

5 L'anima dice al cor: «Chi è costui,
che vene a consolar la nostra mente,
ed è la sua virtù tanto possente,
ch'altro penser no lascia star con nui?».

10 Ei le risponde: «Oi anima pensosa,
questi è uno spirital novo d'amore,
che reca innanzi me li suoi desiri;
e la sua vita, e tutto 'l suo valore,
mosse de li occhi di quella pietosa,
che si turbava de' nostri martiri»

²⁶⁸ Soneto. AB BA, AB BA; CDE, DCE. Endecasílabos. Texto: De Robertis, *Vita Nuova*, pp. 226-227.

²⁶⁹ Soneto. AB BA, AB BA; CDE, DCE. Endecasílabos. Texto: De Robertis, *Vita Nuova*, pp. 231-232.

14. *El amargo llanto que vos hicisteis*

«El amargo llanto que vos hicisteis,
ojos míos, durante tanto tiempo,
hacía llorar a la demás gente,
compasiva, como pudisteis ver.

5 Creo que ya lo habríais olvidado
si yo hubiera sido tan traidor
como para no molestaros siempre
recordándoos a la que llorasteis.

10 Vuestra vanidad me da que pensar
y me asusta tanto, que mucho temo
el rostro de una dama que os contempla.

Jamás debisteis, sino con la muerte,
olvidar a vuestra dama, que ha muerto».
Habla así el corazón; luego, suspira.

15. *Un noble pensamiento de vos me habla*

Un noble pensamiento de vos me habla
y viene a vivir conmigo a menudo,
discurriendo de amor tan dulcemente
que hace que el corazón esté de acuerdo.

5 Dice el alma al corazón: «¿Quién es éste,
que viene a dar consuelo a nuestra mente,
y la virtud suya es tan poderosa
que no deja estar a otro pensamiento?».

10 Le contesta: «Ay, alma pensativa,
éste es un nuevo espíritu amoroso,
que viene a presentarme sus deseos,
me ofrece su vida y su valer,
y procede de los ojos de aquella
que sufría con nuestros sufrimientos».

16. Deh, peregrini che pensosi andate²⁷⁰

*Deh peregrini che pensosi andate
forse di cosa che non v'è presente,
venite voi da sì lontana gente,
com' a la vista voi ne dimostrate,
5 che non piangete quando voi passate
per lo suo mezzò la città dolente,
come quelle persone, che neente
par che 'ntendesser la sua gravitate?
Se voi restate per volerlo audire,
10 certo lo cor de' sospiri mi dice
che lagrimando n'uscireste pui.
Ell'ha perduta la sua beatrice;
e le parole, ch'om di lei pò dire,
hanno virtù di far piangere altrui.*

²⁷⁰ Soneto. AB BA, AB BA; CDE, DCE. Endecasílabos. Texto: De Robertis, *Vita Nuova*, pp. 239-241.

16. Peregrinos, que marcháis pensativos

Peregrinos, que marcháis pensativos,
quizá por algo que no está presente,
¿venís acaso de un país tan lejos
como a la vista hacéis parecer,
5 ya que no lloráis al atravesar
por medio de la doliente ciudad
como hacen ciertas personas que nada
parecen saber de su gran tristeza?
 Si queréis quedaros a escuchar,
10 me dice el corazón entre suspiros,
que después os alejaréis llorando.
 La ciudad ha perdido a su beatriz;
y lo que de ella se puede decir
tiene el poder de hacer llorar a todos.

DINO FRESCOBALDI

Es poco lo que se sabe de Dino Frescobaldi. Era de familia rica, de comerciantes y banqueros, pero vinculada a la poesía, pues su padre y un hijo suyo cultivaron el género. Dino Frescobaldi vivió entre 1271 y 1316. Gozó de cierta fama no tanto por su habilidad de escritor como por haber sido amigo de Dante y, según una tradición recogida por Boccaccio, por haber recuperado los siete primeros cantos de la *Commedia*, que Dante había tenido que abandonar en Florencia.

Dino Frescobaldi intenta romper con los moldes del *Dolce Stil Novo*, pero cae con frecuencia en las enseñanzas de la Retórica, privando a sus versos de soltura, o en el rebuscamiento excesivo que llega a ocultar las ideas. Por otra parte, la continua reflexión sobre el sufrimiento que le produce Amor y las notas frecuentemente tristes y pesimistas que expresa en sus versos, ponen de manifiesto al discípulo de Cavalcanti.

La conciencia que tiene de las limitaciones del *Dolce Stil* lo lleva a intentar alguna innovación, que se traduce en violentas imágenes difícilmente encajables en la poética del movimiento.

[Los textos proceden de *Poeti del Dolce stil nuovo*, a cura di M. Marti, Firenze, Le Monnier, 1969]

1. Quest'è la giovanetta ch'Amor guida²⁷¹

*Quest'è la giovanetta ch'Amor guida,
ch'entra per li occhi a ciascun che la vede;
quest'è la donna piena di merzede,
in cui ogni virtù bella si fida.*

5 *Vienle dinanzi Amor, che par che rida,
mostrando 'l gran valor dov'ella siede;
e quando giunge ov'umiltà la chiede,
par che per lei ogni vizjo s'uccida.*

10 *E quando a salutar Amor la 'nduce,
onestamente li occhi move alquanto,
che danno quel disio che ci favella.*

*Sol dov'è nobiltà gira sua luce,
el su' contrario fuggendo altrettanto,
questa pietosa giovanetta bella.*

2. Un'alta stella di nova bellezza²⁷²

*Un'alta stella di nova bellezza,
che del sol ci to' l'ombra la sua luce,
nel ciel d'Amor di tanta virtù luce,
che m'innamora de la sua chiarezza.*

5 *E poi si trova di tanta ferezza,
vedendo come nel cor mi traluca,
c'ha preso, con que' raggi ch'ella 'nduce,
nel fermamento la maggior altezza.*

10 *E come donna questa nova stella
sembianti fa che 'l mi' viver le spiace
e per disdegno cotanto è salita.*

*Amor, che ne la mente mi favella,
del lume di costei saette face
e segno fa de la mia poca vita.*

²⁷¹ Soneto. AB BA, AB BA; CDE, CDE. Endecasílabos. Texto: Marti, *Poeti del Dolce stil nuovo*, pp. 357-358.

²⁷² Soneto. AB BA, AB BA; CDE, CDE. Endecasílabos. Texto: Marti, *Poeti del Dolce stil nuovo*, pp. 359-360.

1. *Es ésta la joven por amor guiada*

Es ésta la joven por amor guiada,
que entra por la vista a cuantos la ven;
ésta es la dama llena de mercedes,
en quien se asientan todas las virtudes.

5 Sonriente le viene Amor delante
mostrándole el alto puesto que ocupa;
cuando llega a donde Humildad la llama,
parece que ella mata a los vicios.

10 Cuando Amor la induce a saludar
honestamente mueve la mirada:
produce el deseo que al alma habla.

 Su luz sólo va a donde hay nobleza
y sus contrarios se alejan huyendo
lejos de esta joven hermosa y bella.

2. *Una alta estrella de nueva belleza*

Una alta estrella de nueva belleza
cuya luz quita la sombra al sol,
en el cielo de Amor brilla tanto
que me enamora con su claridad.

5 Después se muestra de tanta crueldad,
viendo cómo el corazón me atraviesa,
que logra, con los rayos que difunde,
la mayor altura en el firmamento.

10 Y, como dama, esta nueva estrella
muestra desagrado por mi vivir
y así, con desdén, se eleva distante.

 Amor, que en mi mente conmigo habla,
con la luz de la estrella hace flechas
que dirige contra mi poca vida.

3. *Per tanto pianger quanto li occhi fanno*²⁷³

*Per tanto pianger quanto li occhi fanno,
lasso!, faranno l'altra gente accorta
dell'aspra pena che lo mi' cor porta
delli rei colpi che fedito l'hanno.*

5 *Ch'e' mie' dolenti spiriti, che vanno
pietà caendo, che per loro è morta,
fuor de la labbia sbigottita e smorta
partîrsi vinti, e ritornar non sanno.*

10 *Quest'è quel pianto che fa li occhi tristi,
e la mia mente paurosa e vile,
per la pietà che di se stessa prende.*

*O ispietata saetta e sottile,
che per mezzo lo fianco il cor m'apristi,
com'è ben morto chi 'l tu' colpo attende!*

4. *No spero di trovar giammai pietate*²⁷⁴

*No spero di trovar giammai pietate
negli occhi di costei, tant'è leggiadra.
Questa si fece per me sottil ladra,
ché il cor mi tolse in sua giovane etate.*

5 *Trasse Amor poi di sua nova biltate
fere saette in disdegnosa quadra;
dice la mente, che non è bugiadra,
che per mezzo del fianco son passate.*

10 *I' non ritrovo lor ma il colpo aperto,
con una voce che sovente grida:*

«Merzé, donna crudel, giovane e bella!»

*Amor mi dice, che per lei favella:
«Novo tormento conven che t'uccida,
poi non se' morto per quel c'hai sofferto».*

²⁷³ Soneto. AB BA, AB BA; CDE, DCE. Endecasílabos. Texto: Marti, *Poeti del Dolce stil nuovo*, pp. 361-362.

²⁷⁴ Soneto. AB BA, AB BA; CDE, EDC. Endecasílabos. Texto: Marti, *Poeti del Dolce stil nuovo*, pp. 363-364.

3. El incesante llorar de mis ojos

El incesante llorar de mis ojos
¡ay! hará que la gente se dé cuenta
de la pena que en el corazón llevo
por los muchos golpes que ha recibido.

5 Mis afligidos espíritus van
buscando a Piedad que ha muerto por ellos,
lejos de mi rostro, triste y doliente,
fueron vencidos y volver no saben.

10 Este es el llanto de los ojos tristes,
de la mente temerosa, con miedo,
por la compasión que tiene de sí.

 ¡Oh despiadada y veloz saeta,
que me partiste el corazón por medio,
pronto muere quien tu golpe recibe!

4. No volveré a encontrar compasión

¡No volveré a encontrar compasión
en los ojos de la muy orgullosa!
Por mí se convirtió en hábil ladrona,
pues, joven, el corazón me robó.

5 Después, Amor sacó de su belleza
cruels dardos hechos con su desdén;
dice la mente, que no se equivoca,
que me han pasado por medio del flanco.

10 No los encuentro, pero sí la llaga,
boca con voz que grita sin cesar:
«¡Compasión, dama cruel, joven y hermosa!».

 Amor me dice, hablando por ella:
«Un nuevo tormento te matará
pues no has muerto con el que has padecido».

5. In quella parte, ove luce la stella²⁷⁵

*In quella parte ove luce la stella
che del su' lume dà novi disiri
si trova la foresta de' martiri
di cui Amor cotanto mi favella.*

5 *Quivi fu la mia mente fatt'ancella,
quivi conven che la mia luce miri,
quivi trae fuor di paura sospiri
questa spietata giovanetta bella.*

10 *Pietà non vi si truova signoria
né umiltà contra disdegno sale,
se del tormento morte non si cria.*

*Chiamar soccorso di merzé non vale
a questa che martiri per me tria,
mostrando che di ciò poco le cale.*

²⁷⁵ Soneto. AB BA, AB BA; CDC, DCD. Endecasílabos. Texto: Marti, *Poeti del Dolce stil nuovo*, pp. 375-376.

5. *En el lugar donde brilla la estrella*

En el lugar donde brilla la estrella
que con su luz renueva los deseos,
se halla la floresta de los mártires
de quienes Amor me habla sin cesar.

5 Allí se hizo a mi mente esclava,
allí conviene que mire mi luz,
allí sacó mis suspiros miedosos
esta despiadada joven hermosa.

10 Piedad no encuentra allí a su señora,
ni humildad se librá de desdén,
si el tormento no produce la muerte.

De nada vale ya pedir socorro
a la que para mí busca martirios,
mostrando que eso poco le importa.

CINO DA PISTOIA

Guittoncino di ser Francesco di Guittoncino dei Sigisbuldi (o Sighibuldi, Sinibuldi), conocido como Cino da Pistoia, nació hacia 1270, en una familia de raíces feudales. Estudió leyes en Bolonia, en un momento de especial esplendor de aquella escuela jurídica, y se dedicó a la enseñanza universitaria en Siena, Perusa y Nápoles. Como jurista, escribió varios tratados, alguno de los cuales (*Lectura in Codicem* de Justiniano) llegó a tener considerable difusión.

Participó en las contiendas civiles de su ciudad natal, fue desterrado en 1303 por ser güelfo negro; fue partidario –como su gran amigo Dante– de Enrique VII, pero vio sus esperanzas truncadas a la muerte del emperador (1313), a quien dedicó un notable planto. Durante algún tiempo desempeñó cargos políticos y administrativos, pero a partir de 1313 y hasta su muerte (ocurrida a finales de 1336 o principios de 1337, y llorada por Petrarca), se dedicó casi exclusivamente a la enseñanza del Derecho, teniendo como alumno al que sería famosísimo jurista, Bartolo de Sassoferrato; también fue alumno suyo –aunque menos aventajado en materias jurídicas– Boccaccio, que pronto abandonaría los estudios de leyes.

Sin duda, su amistad con Dante procedía tanto de la similitud de sus ideas políticas como de la admiración que Cino sentía por el poeta de Florencia. En este sentido, hay que destacar el influjo de Dante y de Cavalcanti en la poesía del pistoyés, aunque éste procura cargar de sentimientos nuevos unas formas ya anquilosadas por el uso continuo: aleja de sus versos las preocupaciones metafísicas y los llena de vivencias personales, profundamente auténticas. Cino es el eslabón necesario que une a Dante con Petrarca: de ambos fue gran amigo; como ellos, fue ante todo hombre de letras y poeta.

[Los textos proceden de Gianfranco Contini, *Poeti del Duecento*, II, Milán-Nápoles 1960 y *Poeti del Dolce stil nuovo*, a cura di M. Marti, Firenze, Le Monnier, 1969]

1. Veduto han gli occhi miei sì bella cosa²⁷⁶

*Veduto han gli occhi miei sì bella cosa,
che dentro dal mio cor dipinta l'hanno,
e se per veder lei tuttor no stanno,
infìn che non la trovan non han posa,
5 e fatt' han l'alma mia sì amorosa
che tutto corro in amoroso affanno,
e quando col suo sguardo scontro fanno,
toccan lo cor che sovra 'l ciel gir osa.
Fanno li occhi a lo mio core scorta,
10 femandol ne la fé d'amor più forte,
quando risguardan lo su' novo viso;
e tanto passa in su' desiar fiso,
che 'l dolce imaginar li daria morte,
sed e' non fosse Amor che lo conforta.*

2. Come non è con voi a questa festa²⁷⁷

*Come non è con voi a questa festa,
donne gentili, lo bel viso adorno?
Perché non fu staman da voi richesta
che venisse a onorar[e] questo giorno?
5 Vedete che ogn'om si mette 'n chesta
per veder lei girandosi d'intorno,
e guardan[o] quale ave adorna vesta,
po' miran me che sospirar no storno.
Oggi aspettava veder la mia gioia
10 istar tra voi, e veder lo cor meo
che a lei come a sua vita s'appoia.
Èo vi prego, donne, sol per Deo,
se non volete ch'io di ciò mi moia,
fate sì che stasera la vegg' eo.*

²⁷⁶ Soneto. AB BA, AB BA; CDE, EDC. Endecasílabos. Texto: Marti, *Poeti del Dolce stil nuovo*, pp. 431-432.

²⁷⁷ Soneto. AB AB, AB AB; CDC, DCD. Endecasílabos. Texto: Contini, *Poeti del Duecento*, II, p. 641.

1. *Han visto mis ojos tal hermosura*

Han visto mis ojos tal hermosura
que la han pintado en mi corazón
y así para verla no se detienen
y hasta que no la encuentren no descansan;
5 mi alma está tan enamorada
que sin cesar voy en amoroso afán,
y cuando a su mirada halla la mía,
avisa al corazón, que va al cielo.
 Los ojos dan escolta al corazón
10 reforzando su gran fe en amor
cuando contemplan su hermoso rostro;
 y llega tan lejos en su deseo
que el dulce recuerdo lo mataría
si Amor no estuviera allí como alivio.

2. *Cómo no está con vos en esta fiesta*

¿Cómo no está con vos en esta fiesta,
nobles damas, el más hermoso rostro?
¿Por qué esta mañana no le pedisteis
que viniera a honrar este día?
5 Ved de qué manera la buscan todos
y dan vueltas sin cesar para verla;
miran a las de mejores vestidos,
después ven que el suspirar no detengo.
 Hoy esperaba ver a mi alegría
10 entre vosotras, y a mi corazón
que en ella como en su vida se apoya.
 Os ruego, señoras, sólo por Dios,
si no queréis que pronto me muera,
que hagáis que pueda verla esta tarde.

3. *Guardando a voi, in parlare e'n sembianti*²⁷⁸

- Guardando a voi, in parlare e'n sembianti
angelica figura mi parete,
ché sopra ciascun mortal cor tenete
compimenti di ben non so dir quanti.*
- 5 *Credo ch'a prova ogni virtù v'amanti,
che di bellezze tal miracol siete;
negli atti sì gentil piacere avete
che 'nnamoran ciascun che vi sta avanti.*
- 10 *Li occhi a tal maestria par che vi mova
l'Amor ch'è figurato in vostra cera,
che pur conven che fèran per dolcezza
lo cor di quei c'ha tanta sicurezza
che sta a rischio se campi o se pèra
per voi veder, sì come Amor lo trova.*

4. *Amore è uno spirito ch'ancide*²⁷⁹

- Amore è uno spirito ch'ancide,
che nasce di piacere e vèn per sguardo,
e fere 'l cor sì como face un dardo,
che l'altre membra distrugge e conquide;*
- 5 *da le qua' vita e valor divide
non avendo di pietà riguardo,
sì com' mi dice la mente ov'io ardo
e l'anima smarrita che lo vide,*
- 10 *quando s'assicurâr li occhi miei tanto,
che sguardaro una donna ch'i' scontrai,
che mi ferò 'l core in ogni canto.*
- Or foss'io morto quando la mirai!
ch'io non èi poi se non dolore e pianto,
e certo son che non avrò giammai.*

²⁷⁸ Soneto. AB BA, AB BA; CDE, EDC. Endecasílabos. Texto: Marti, *Poeti del Dolce stil nuovo*, pp. 449-450.

²⁷⁹ Soneto. AB BA, AB BA; CDC, DCD. Endecasílabos. Texto: Marti, *Poeti del Dolce stil nuovo*, pp. 503-504.

3. Al veros, en el hablar y en el rostro

Al veros, en el hablar y en el rostro
me parecéis angélica figura;
sobre cualquier corazón mortal tenéis
incontables virtudes, no sé cuántas:
5 creo que en vos están todas reunidas,
pues sois tal milagro de belleza;
en vuestros actos tan noble os mostráis,
que se enamora quien está delante.
10 Con tal maestría os mueve los ojos
el Amor que aparece en vuestra cara,
que por fuerza han de herir con dulzura
 el corazón de quien se cree a salvo
y se queda a riesgo de vida y muerte
a veros, y entonces lo encuentra Amor.

4. Amor es un espíritu que mata

Amor es un espíritu que mata,
que en placer nace y llega por la vista,
hiere al corazón como una flecha
y a los otros miembros destruye y vence,
5 privándolos de valor y de vida
no teniendo ninguna compasión
como dice mi mente, mientras ardo,
y el alma entristecida que lo vio,
 cuando mis ojos fueron tan incautos
10 que a una dama que encontré miraron:
mi corazón fue herido en todas partes.
 ¡Ojalá me hubiera muerto al mirarla!
Después sólo tuve dolor y llanto,
y no tendré otra cosa jamás.

5. Omo smarruto che pensoso vai²⁸⁰

«Omo smarruto che pensoso vai,
or che ha' tu che se' così dolente?
e che va' ragionando con la mente,
traendo ne' sospiri spesso guai?
5 Ched e' non par che tu vedessi mai
di ben alcun che core in vita sente,
anzì par[e] che mori duramente
negli atti e ne' sembianti che tu fai.
E s' tu non ti conforti, tu cadrai
10 in disperanza sì malvagiamente,
che questo mondo e l'altro perderai.
Deh, or vuo' tu morir così vilmente?
Chiama mercede, e tu camperai».
Questo mi dice la pietosa gente.

6. Ciò ch'i' veggio di qua m'è mortal duolo²⁸¹

Ciò ch'i' veggio di qua m'è mortal duolo,
perch' i' so' lunge e fra selvaggia gente,
la qual i' fuggo, e sto celatamente
perché mi trovi Amor col penser solo;
5 ch'allor passo li monti, e ratto volo
al loco ove ritrova il cor la mente,
e imaginando intelligibilmente
me conforta 'l penser che testé imbolo.
Così non morragg' io, se fie tostano
10 lo mio reddire a star sì ch'io miri
la bella gioia da cui son lontano:
quella ch'i' chiamo basso ne' sospiri,
perch' udito non sia da cor villano,
d'Amor nemico e de li soi disiri.

²⁸⁰ Soneto. AB BA, AB BA; ABA, BAB. Endecasílabos. Texto: Contini, *Poeti del Duecento*, II, p. 645. Se trata de un soneto continuo, ya que los cuartetos y tercetos comparten la misma rima.

²⁸¹ Soneto. AB BA, AB BA; CDC, DCD. Endecasílabos. Texto: Contini, *Poeti del Duecento*, II, p. 659.

5. *Hombre triste, que pensativo vas*

«Hombre triste, que pensativo vas,
¿qué te ocurre que vas tan pesaroso,
y contigo mismo siempre hablando
lanzas entre suspiros muchas quejas?
5 No parece que hayas visto jamás
algo que alegre el corazón en vida,
sino que parece que estés muriendo
a juzgar por tus actos y semblante.
Si no te reconfortas caerás
10 en una desesperación tan dura
que perderás este mundo y el otro.
Desdichado, ¿así quieres morir?
Suplica merced y te salvarás.»
Así me habla la gente compasiva.

6. *Lo que aquí veo me es doloroso*

Lo que aquí veo me es doloroso
porque estoy lejos, entre crueles gentes
de quienes huyo y me tengo oculto,
que Amor me encuentre con el pensar sólo:
5 a veces paso los montes, voy veloz
donde corazón y mente se encuentran;
viendo la imaginación fijamente,
me da fuerza el pensamiento que emprendo.
No moriré si de inmediato logro
10 volver a un lugar en que pueda ver
la bella alegre de quien estoy lejos,
a la que entre suspiros llamo bajo,
que no lo oigan las gentes villanas
de Amor contrarias y de sus deseos.

7. Deh, non mi domandar perché sospiri²⁸²

*Deh, non mi domandar perché sospiri,
ch'i' ho testé una parola udita,
che l'anima nel corpo è tramortita
e svariati tutti miei disiri.*

- 5 *Parmi sentir ch'oma' la morte tiri
a fine, lasso, la mia greve vita:
fuor de la terra la mia donna è gita
ed ha lasciato a me pene e martiri.*
- 10 *Seco ha 'l meo core, e' miei occhi smagati
rimasi son de la lor luce scuri,
sì ch'altra donna non posson guardare;
ma credendoli un poco rappagare,
veder fo loro spesso li usci e' muri
de la contrata u' sono 'nmamorati.*

8. Tutto ciò ch'altrui agrada a me disgrada²⁸³

*Tutto ciò ch'altrui agrada a me disgrada
ed èmmi a noia e spiace tutto 'l mondo.
Or dunque che ti piace? I' ti rispondo:
Quando l'un l'altro spessamente aghiada;*

- 5 *e piacemi veder colpi di spada
altrui nel volto, e navi andare a fondo;
e piacerebbemi un Neron secondo,
e ch'ogne bella donna fosse lada.*
- 10 *Molto mi spiace allegrezza e sollazzo,
e la malenconia m'agrada forte,
e tutto 'l dî vorrei seguire un pazzo.*
- E far mi piaceria di pianto corte,
e tutti quelli amazzar ch'io amazzo
nel fèr pensier, là dov'io trovo Morte.*

²⁸² Soneto. AB BA, AB BA; CDE, EDC. Endecasílabos. Texto: Contini, *Poeti del Duecento*, II, p. 640.

²⁸³ Soneto. AB BA, AB BA; CDC, DCD. Endecasílabos. Texto: Contini, *Poeti del Duecento*, II, p. 653.

7. *Ay, no me preguntes por qué suspiro*

Ay, no me preguntes por qué suspiro
pues acabo de oír tales palabras
que al alma hacen desmayar en el cuerpo
y han alterado todos mis deseos.

5 Paréceme ver que la muerte lleva
a su fin, pobre, mi muy triste vida:
lejos de esta tierra marchó mi dama
y me ha dejado penas y tristezas.

10 Se lleva mi corazón, y mis ojos
entristecidos sin luz se han quedado:
no pueden ya a otra dama mirar;

 pero para aliviar algo sus penas
con frecuencia ven puertas y murallas
del lugar en el que se enamoraron.

8. *Cuanto a otro gusta, a mí me disgusta*

Cuanto a otro gusta, a mí me disgusta,
me desagradan todos y molestan.
—Entonces, ¿qué te gusta? —Te respondo:
cuando uno a otro apuñala;

5 me gusta ver duros tajos de espada
en rostro ajeno, y que se hundan naves;
me agradaría un Nerón segundo,
y que la mujer bella fuera fea.

10 Mucho me desagrada la alegría,
y el mal humor me gusta más que nada;
de continuo imitaría a un loco.

 Me gustaría hacer de dolor corte
y matar a todos cuantos yo mato
en mi pensamiento, donde está Muerte.

9. Dante, i' ho preso l'abito di doglia²⁸⁴

Dante, i' ho preso l'abito di doglia
e 'nnanzi altrui di lagrimar non curo,
ché 'l vel tinto ch'i' vidi e 'l drappo scuro
d'ogni allegrezza e d'ogni ben mi spoglia;
5 e lo cor m'arde in disiosa voglia
di pur doler mentre che 'n vita duro,
fatto di quel che dótta ogn'uom sicuro,
sol che ciascun dolor in me s'accoglia.
Dolente vo, pascendomi sospiri,
10 quanto posso 'nforzando 'l mi' lamento
per quella che si duol ne' miei disiri.
E però, se tu sai novo tormento,
mandalo al disioso dei martiri,
ché fie albergato di coral talento.

10. Io sento pianger l'anima nel core²⁸⁵

Io sento pianger l'anima nel core,
sì che fa pianger gli occhi li soi guai,
e dice: «O lassa me, ch'io non pensai
che questa fosse di tanto valore!
5 Ché per lei veggio la faccia d'Amore
vie più crudel che non vidi già mai,
e quasi irato mi dice: «Che fai
dentro a questa persona che si more?»
Dinanzi agli occhi mei un libro mostra,
10 nel qual io leggo tutti que' martiri
che posson far vedere altrui la morte.
Poscia mi dice: «Misera, tu miri
là dove è scritta la sentenza nostra
distratta del piacer di costei forte».

²⁸⁴ Soneto. AB BA, AB BA; CDC, DCD. Endecasílabos. Texto: Contini, *Poeti del Duecento*, II, p. 649.

²⁸⁵ Soneto. AB BA, AB BA; CDE, DCE. Endecasílabos. Texto: Contini, *Poeti del Duecento*, II, p. 672.

9. Dante, me he puesto vestidos de luto

Dante, me he puesto vestidos de luto
y no dejo de llorar ante otros,
pues el velo que vi y la ropa oscura
me despojan de gozo y de alegría;
5 y el corazón me arde en deseo ansioso
del mucho sufrir, aunque sigo vivo,
libre ya del miedo que todos tienen²⁸⁶,
a cambio de dar al dolor cobijo.
Doliente voy, pastándome suspiros,
10 reforzando cuanto puedo mi queja
por aquella que sufre en mis deseos.
Si tú conoces un nuevo tormento²⁸⁷,
mándalo al deseoso de martirios,
para que lo acoja con gran afecto.

10. Siento que en el corazón llora el alma

Siento que en el corazón llora el alma,
y su pena hace llorar a mis ojos,
diciendo: «¡Ay de mí! ¡Nunca pensé
que ésta fuera de tanta valía!»
5 Por ella veo el rostro de Amor
mucho más cruel de lo que lo vi nunca,
que, como airado, me dice: «¿Qué haces
dentro de esta persona que se muere?».
Delante de mis ojos abre un libro
10 en el que yo leo los sufrimientos
que dejan ver, clara, la muerte ajena.
Después me dice: «Desdichada, mira
donde está ya nuestra sentencia escrita,
por la gran belleza de esta cruel dama.»

²⁸⁶ Es decir, el miedo a la muerte.

²⁸⁷ Se ha relacionado con los primeros cantos del *Inferno* de Dante, en concreto con los “novi tormenti e novi tormentati” de IV,4 (Contini).