

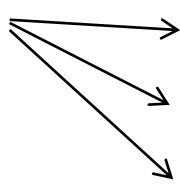
ALLE ORIGINI DELLE LETTERATURE EUROPEE

La nascita delle letterature romanze

- Francia = produzione in lingua d'oc (area provenzale, Francia del Sud)
lingua d'oïl (area a nord della Loira, Francia del Nord)

Nascono le *chansons de geste* in lingua d'oïl, la lirica trobadorica in lingua d'oc, il romanzo cortese e cavalleresco (lingua d'oïl), i *fabliaux*, ...

- Spagna = *Cantar del mio Cid* (prima metà XII sec.) [epica, *chanson de geste*]

- Germania
 - *Nibelungenlied* (XII sec.) [epica, *chanson de geste*]
 - lirica dei *Minnesänger* [lirica trobadorica]
 - W. von Eschenbach, H. von Aue
[romanzi cortesi di materia arturiana]

- Inghilterra = *Beowulf* (VIII sec.)

I generi letterari (1)

Chansons de geste → poemi epici in lingua d'oil, in lasse di versi con la stessa rima o assonanza, destinati alla recitazione pubblica.

Metà XI sec., Francia del Nord.

- Ciclo carolingio: *Chanson de Roland*.

Romanzo cortese-cavalleresco → in lingua d'oil, area anglo-normanna.

Etica dell'amor cortese: *De amore*, Andrea Cappellano.

- Ciclo bretone (materia di Bretagna): vicende legate alla figura di Re Artù, Tristano e Isotta, Lancillotto. Autori: Geoffrey de Monmouth, Wace, Chrétien de Troyes.
- Materia di Roma → argomenti della storia antica.

Roman de la Rose = Guillaume de Lorris, Jean de Meung (metà XIII sec.)

Romanzo allegorico, poema di circa 22 mila versi in lingua d'oil.

I generi letterari (2)

Lai (pl. *lais*) → dal celtico *laid*, “canto, melodia”.

Lais di Marie de France (XII sec.) = racconti in versi di tema amoroso, su sfondo fiabesco e avventuroso.

Specchio idealizzante della società cortese.

Fabliau (pl. *fabliaux*) → racconto in versi dai contenuti licenziosi, immagine deformata del mondo cortese, con intento burlesco.

Roman de Renart.

I generi letterari (3)

Lirica trobadorica → poesia in lingua d'oc.

Inizio XII sec., Francia meridionale.

Generi = sirventese, sestina, *enueg*, *plazer*, *planh*, *descorz*, pastorella, compianto.

Stili = *trobar leu* ≠ *trobar clus* ≠ *trobar ric*

Trovatori

- Guglielmo IX d'Aquitania
- Jaufré Rudel → cantore dell'*amor del lonh*
- Bernart de Ventadorn → *trobar leu*

Senhal = immagine allusiva o pseudonimo, volti a sostituire i nomi reali della donna amata o di altri personaggi coinvolti.

Vidas (vite dei singoli autori) – *Razos* (ragioni e spiegazioni dei componimenti)

I trovatori prediletti da Dante

De vulgari eloquentia II, II

«Circa que sola, si bene recolimus, illustres viros invenimus vulgariter poetasse, scilicet Bertramum de Bornio arma, Arnaldum Danielelem amorem, Gerardum de Bornello rectitudinem».

«Solo questi furono, se ben ricordiamo, i temi cantati nelle loro poesie in volgare da uomini illustri: Bertran de Born trattò infatti le armi, Arnaut Daniel l'amore, Giraut de Bornelh la rettitudine».

Arnaut Daniel, *Lo ferm voler qu' el cor m' intra* (stanze I, II e tornada)

I. Lo ferm voler qu' el cor m' **intra**
 no•m pot ges becs escoissendre ni **ongla**
 de lauzengier qui pert per mal dir s' **arma**;
 e pus no l' aus batr' ab ram ni ab **verja**,
 sivals a frau, lai on non aurai **oncle**,
 jauzirai joi, en vergier o dins **cambra**.

II. Quan mi sove de la **cambra**
 on a mon dan sai que nulhs om non **intra**
 – ans me son tug plus que fraire ni **oncle** –
 non ai membre no•m fremisca, neis l' **ongla**,
 aissi cum fai l' enfas denant la **verja**:
 tal paor ai no•l sia prop de l' **arma**.

[...]
 Arnaut tramet son chantar d' **ongl'** e d' **oncle**
 a Grant Desiei, qui de sa **verj'** a l' **arma**,
 son cledisat qu' apres dins **cambra intra**.

Il fermo volere che nel cuore mi **entra**
 non mi può scalfire becco né **unghia**
 di maldicente che perde per sua lingua l' **anima**;
 e poiché non oso picchiarlo con ramo o **verga**,
 almeno furtivamente, là dove non c'è **zio**
 godrò del piacere, in giardino o dentro **camera**.

Quando mi ricordo della **camera**
 dove, a mio danno, so che nessuno **entra**
 - anzi tutti mi sono più che fratello o **zio**,
 non ho membro che non tremi, neppure **unghia**,
 così come il bambino davanti alla **verga**:
 tale paura ho di non esserle vicino all' **anima**.

[...]
 Arnaut invia la sua canzone d' **unghia** e **zio**
 al Gran Desio, che della sua **verga** ha l' **anima**
 canto contesto a graticcio che, appreso, in **camera**
entra.

Metro = sestina lirica, 6 stanze di 6 versi ciascuna + *tornada* (congedo).

Versi non rimati ma chiusi da parole rima che si ripetono secondo lo schema della *retrogradatio cruciata*.

I. Lo ferm voler qu'el cor m' intra	A
no•m pot ges becs escoissendre ni ongla	B
de lauzengier qui pert per mal dir s' arma ;	C
e pus no l'aus batr'ab ram ni ab verja ,	D
sivals a frau, lai on non aurai oncle ,	E
jauzirai joi, en vergier o dins cambra .	F

II. Quan mi sove de la cambra	F
on a mon dan sai que nulhs om non intra	A
– anz me son tug plus que fraire ni oncle –	E
non ai membre no•m fremisca, neis l' ongla ,	B
aissi cum fai l'enfas denant la verja :	D
tal paor ai no•l sia prop de l' arma .	C

[...]

Arnaut tramet son chantar d' ongl' e d' oncle	(B) E
a Grant Desiei, qui de sa verj' a li arma ,	(D) C
son cledisat qu'apres dins cambra intra .	(F) A

Le letterature romanze in Italia

Lirica provenzale → corti del Monferrato, dei Malaspina (Liguria, Toscana), degli Estensi e dei Da Romano (Veneto).

- Raimbaut de Vaqueiras
- Sordello da Goito
- Pier de La Caravana

Letteratura franco-veneta

- testi epici in lingua franco-veneta, lingua mista di base francese con elementi dialettali (XIV sec.)

- *Entrée d'Espagne* (metà XIV sec.) = poema epico, narra i sette anni di occupazione della Spagna da parte di Carlo Magno, prima della disfatta di Roncisvalle raccontata nella *Chanson de Roland*.

- Niccolò da Verona, *Prise de Pameplune*

LA POESIA ITALIANA DELLE ORIGINI

I primi documenti in volgare

- *Indovinello veronese* (fine VIII-inizio IX sec.) - interferenze volgare/latino:

«Se pareba boves, alba pratalia araba
albo versorio teneba et negro semen seminaba.
Gratias agimur tibi omnipotens sempiterne deus»

- iscrizione della catacomba di Commodilla (IX sec.):

«Non dicere ille secreta abboce»

- *Placito capuano* (960 d.C.):

«Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene,
trenta anni le possette parte Sancti Benedicti»

- *Postilla amiatina* (1087)

- iscrizione della chiesa di San Clemente, Roma (XI sec.)

- prodotti chierico-giullareschi a carattere religioso: *Ritmo cassinese*, *Ritmo su sant'Alessio*, *R. laurenziano*, ...

La lirica del Duecento in Italia

1999 = ritrovamento di un documento collocabile tra il 1180 e il 1210, quindi il primo testo poetico in volgare italiano, di argomento profano e amoroso, antecedente alla poesia siciliana.

Alfredo Stussi pubblica il testo della canzone *Quando eu stava in le tu' catene*, conservata all'Archivio Storico Arcivescovile di Ravenna.

Canzonieri delle origini:

- **Vaticano Latino 3793** (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana)
- **Banco Rari 217**, ex Palatino 418 (Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale)
- **Laurenziano Redi 9** (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana)

Lingua: il problema della toscanizzazione.

Stefano Protonotaro, *Pir meu cori alligrari* = canzone pervenuta in lingua originale, siciliana. Trascritta da un ms. ora perduto dal filologo Giovanni Maria Barbieri, nel XVI sec.

La scuola siciliana: Federico II e la *Magna curia* (1)

Federico II di Svevia (*1194 +1250) → notevole ruolo di promozione della cultura, fonda una scuola di retorica a Capua, la scuola medica a Salerno, l'università a Napoli.

Magna curia = presso la corte erano attive diverse tradizioni linguistico-culturali (greco-bizantina, arabo-musulmana, latina)

Attività poetica guidata da dignitari e alti funzionari di corte.

Scelta del volgare (e NON provenzale) = volontà di marcare l'identità nuova e autonoma del regno di Federico II.

“Siciliani” non per provenienza, ma per adesione al progetto culturale, carattere sovraregionale.

Esponenti: Iacopo da Lentini, Pier delle Vigne, Guido delle Colonne, Giacomino Pugliese, Rinaldo d'Aquino, Stefano Protonotaro.

La scuola siciliana (2)

≠ provenzali

- non sono poeti di professione come i trovatori
- la poesia si distacca dalla musica, dimensione spiccatamente letteraria dei testi, destinati alla lettura
- abbandono di tematiche legate a cronaca e politica (che invece si trovano nella produzione occitanica in Italia settentrionale) → eliminazione del genere del *serventese*, che era proprio di temi di attualità politica
- eliminazione della *tornada* (congedo) dalle canzoni, dove erano indicati i dedicatari → regno fortemente unitario ≠ dalle corti settentrionali
- abbandono di forme metriche popolareggianti (*alba*, *pastorella*), restano solo nel registro comico
- uso molto limitato del *senhal*

La scuola siciliana (3)

Temi

- repertorio erotico
- *fin'amor* e fenomenologia (repertorio tematico dell'amor cortese)
- devozione dell'uomo verso la sua *domina* = rapporto donna-signore, amante-vassallo (anche se poco consona al contesto della *curia*)
- amore minacciato dalle dicerie
- donna meno concreta, quasi sublimata e divinizzata
- mondo della natura per esaltare la bellezza dell'amata
- nuova attenzione per la cultura scientifica, naturalistica e sperimentale = analisi, in termini naturalistici, del meccanismo dell'innamoramento attraverso la visione
- conseguenze dell'innamoramento sull'individuo
- riflessione amorosa mai diretta e autobiografica, ma astratta
- soluzioni stilistiche rare e ricercate

La scuola siciliana (4)

Si affermano le tre forme metriche principali della tradizione italiana:

- sonetto (inventato da Iacopo da Lentini, forse da una stanza isolata di canzone)
- canzone, di argomento elevato (endecasillabi e settenari)
- canzonetta, con temi narrativi e spesso dialogati (versi brevi)

Stefano Protonotaro, *Pir meu cori alligrari*

Pir meu cori alligrari,
chi multu longiamenti
senza alligranza e joi d'amuri è statu,
mi ritornu in cantari,
ca forsi levimenti
da dimuranza turniria in usatu
di lu troppu taciri;
e quandu l'omu ha rasuni di diri,
ben di'cantari e mustrari alligranza,
ca senza dimustranza
joi siria sempri di pocu valuri:
dunca ben di' cantar onni amaduri.

a
b
C

} PIEDE

a
b
C

} PIEDE

d
D
E
e
F
F

} SIRMA (il congedo ha lo stesso schema)

Canzone composta da 5
coblas unissonans.

Le stanze 1-2 e 5-congedo
sono *capfinidas*.

Appunti di metrica

La canzone

Stanze → strofe della canzone, sono divisibili.

Fronte = prima parte della stanza, se non ulteriormente divisibile.

Sirma = seconda parte della stanza, se non ulteriormente divisibile.

Piedi = due gruppi di versi di uguale formula sillabica, che formano la prima parte della stanza, opposta alla seconda, divisibile o non.

Volte = due gruppi di versi di uguale formula sillabica, che formano la seconda parte della stanza, opposta alla prima, divisibile o non.

Fronte	[pie
		de
Sirma	[vol
		ta

Combinazioni possibili:

- stanza di fronte e sirma = non ammessa da Dante
- stanza di piedi e sirma = canzone petrarchesca
- stanza di fronte e volte = insolita
- stanza di piedi e volte

La canzone petrarchesca (piedi e sirma)

Piedi = uguale formula sillabica, varia misura (indicativamente 3-6 versi per Dante, 2-4 per Petrarca), nessun verso deve restare irrelato.

Sirma = indivisibile, cioè non è possibile una divisione che individui due parti di uguale formula sillabica e schema delle rime.

Di solito: distici a rima baciata, quartina a rima incrociata, rime alterne.

Non si riprendono rime dei piedi (ad eccezione della *concatenatio*).

Concatenatio = verso di “chiave”, il primo verso della sirma rima con l’ultimo del secondo piede.

Combinatio = distico a rima baciata negli ultimi due versi della stanza.

La *cobla* è la strofa o la stanza della poesia trobadorica.

Non ha un'estensione fissa.

A seconda della distribuzione delle rime, si hanno diversi tipi di *coblas*, ad esempio:

- *Unissonans*: monorime, tutte le strofe hanno la stessa rima.
- *Singulars*: ogni *cobla* ha una sua propria rima.
- *Capcaudadas*: la rima finale di una *cobla* è la prima della stanza successiva.
- *Capfinidas*: nel primo verso di ogni *cobla* appare una parola dell'ultimo (o anche penultimo) verso della precedente.
- *Capdenals*: le stanze iniziano (tutte o in parte) con la medesima parola.

Giacomo da Lentini (detto “il Notaro”)

È considerato l'inventore del sonetto, forma metrica che compare in Italia a partire dalla poesia della Scuola Siciliana.

Il sonetto

Il nome deriva dal provenzale *sonet* e designa una melodia, un testo atto a essere cantato, di minore impegno rispetto alla canzone.

I primi trattatisti che descrissero la struttura del sonetto sono stati Francesco da Barberino e Antonio da Tempo.

Struttura = 14 versi divisi in due quartine e due terzine.

Quartine → in origine lo schema metrico era ABAB ABAB (Giacomo da Lentini), poi la forma più comune diventa ABAB o ABBA.

Terzine → in origine CDE CDE (rima *replicata*) e CDC DCD (rima *incatenata*).
Diverse combinazioni e variazioni, es.: CDE DCE, CDE EDC, CDC CDC, ...

Meravigliosamente

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

<p>S'eo guardo, quando passo, inver' voi no mi giro, bella, per risguardare; andando, ad ogni passo 40 getto uno gran sospiro ca facemi ancoscicare; e certo bene ancoscio, c'a pena mi conosco, 45 tanto bella mi pare.</p>	<p>Canzonetta novella, 55 va' canta nova cosa; lèvati da maitino davanti a la più bella, fiore d'ogn'amorosa, bionda più c'auro fino: 60 «Lo vostro amor, ch'è caro, donatelo al Notaro ch'è nato da Lentino».</p>
<p>Assai v'aggio laudato, madonna, in tutte parti, di bellezze c'avete. Non so se v'è contato ch'eo lo faccia per arti, 40 che voi pur v'ascondete: sacciatelo per singa zo ch'eo no dico a lingua, quando voi mi vedrite.</p>	<p><i>fenhedor</i> = timidezza dell'amante al cospetto della donna amata, non riesce a manifestare i suoi sentimenti e ne resta turbato.</p> <p>congedo = cfr. con la canzone «montanina» di Dante, <i>Amor da che convien pur ch'io mi doglia</i></p>

I rimatori “siculo-toscani” (1)

1250 – muore Federico II

1266 – sconfitta di Benevento, fine del dominio Svevo

Ripresa della lirica volgare nell'Italia comunale, in particolare in Toscana → rimatori “siculo-toscani” = ma non è una scuola, diversi dai Siciliani sul piano della poetica e della lingua.

Modello siciliano e provenzale = recuperano i riferimenti alla cronaca, temi morali e politici.

Recupero della forma metrica della *ballata* e del *sirventese* (per la canzone di argomento politico).

Lingua = miscela composita di latinismi, gallicismi, sicilianismi, arcaismi... non c'è la tendenza omogeneizzante e tesa all'unitarietà sovraregionale dei Siciliani.

I rimatori “siculo-toscani” (2)

I poeti = Bonagiunta Orbicciani, Guittone d'Arezzo, Chiaro Davanzati, Compiuta Donzella.

Bonagiunta Orbicciani da Lucca (*1220 ca. +1290)

- mediatore tra la poesia della scuola siciliana e quella toscana
- si ispira ai Siciliani e ai provenzali, ≠ dal *trobar clus* guittoniano, stile lineare, ordinato, lessico piano

Dante, *Purg.* XXIV 49-63 → incontro con Bonagiunta, discorso metapoetico che porta alla definizione dello Stilnovo.

Ma dì s'i' veggio qui colui che fore
trasse le nove rime, cominciando
'Donne ch'avete intelletto d'amore'». 51

E io a lui: «I' mi son un che, quando
Amor mi spira, noto, e a quel modo
ch'e' ditta dentro vo significando». 54

«O frate, issa vegg'io», diss'elli, «il nodo
che 'l Notaro e Guittone e me ritenne
di qua dal dolce stil novo ch'i' odo! 57

Io veggio ben come le vostre penne
di retro al dittator sen vanno strette,
che de le nostre certo non avvenne; 60

e qual più a gradire oltre si mette,
non vede più da l'uno a l'altro stilo»;
e, quasi contentato, si tacette. 63

Guittone d'Arezzo (*1235 ca. +1294)

- produzione bipartita = poesia amorosa
↓
poesia civile e morale (toni sdegnati, sarcastici)
- 1265 conversione (entra nell'Ordine dei Cavalieri di Santa Maria)
- ampia sezione di rime guittoniane nel codice Laurenziano Rediano 9
- 3 filoni = amoroso, politico, morale-religioso (ballata, lauda)
- *Lettere* = prima manifestazione di prosa d'arte in volgare.

Stile: elaborato, ricco di artifici retorici, figure di ripetizione/variazione, come bisticci, paronomasie [accostamento di parole di suono simile], allitterazioni, rime (identiche, equivoche [stesso suono, ≠ significato ~ *Inf.* III 91-93], interne)

Dante, *DVE* = condanna la poesia di Guittone, non ispirata, povera di dottrina e dolcezza, linguisticamente rozza e municipale.