

V. RESEÑAS

Erich Auerbach.

Dante: Poet of the Secular World

New York: New York Review Books, 2007.

Casi la totalidad del reconocimiento e influencia del romanista alemán Erich Auerbach (1892-1957) la debe, aún hoy, a los evidentes méritos de su *Mimesis. La representación de la realidad en la literatura occidental*, obra capital de la crítica literaria moderna y de las investigaciones en torno al realismo europeo, cuyas singulares condiciones de producción acabaron por definir los rasgos últimos de su alcance, para transformarla, finalmente, en una suerte de pequeña leyenda de la escritura del exilio.

Su pensamiento, sin embargo, produjo algunos otros libros y una no despreciable cantidad de artículos motivados por la diversidad de sus intereses. Desafortunadamente, buena parte de estos estudios, elaborados en distintos idiomas, permanecen sin ser traducidos al español. *Dante als Dichter der irdischen Welt*, sin duda el más significativo de ellos, cuenta, en cambio, desde el año pasado, con su segunda edición en lengua inglesa¹.

Dante: Poet of the Secular World, supone un intento admirable por explicar el poema del Alighieri en tanto que descripción total de la Creación; intento exitoso que, por cierto, se ha convertido con el correr de los años en una de las introducciones a la *Divina Commedia* más intensamente recurridas, pero que, al mismo tiempo, se presenta en sí mismo como un registro de inmenso valor para la comprensión del pensamiento de Auerbach, toda vez que, al sobrepasar los límites de una obra puramente introductoria y esclarecer la centralidad de Dante en el concierto de las literaturas de Occidente y su evolución, proporciona claras luces sobre la estructura global del pensamiento y obra del filólogo.

El centro expositivo de *Dante: Poet of the Secular World* —esto es, los capítulos II, III, IV y V—, está abocado a mostrar los fundamentos del *poema sacro* en términos de antecedentes, visión de mundo y ejecución poética. De esta porción del argumento, permítasenos aquí una muy mezquina síntesis: *Dante's Early Poetry*, segundo de los

¹ La nueva edición de la que dispone el lector de inglés reproduce virtualmente sin cambios la traducción que Ralph Manheim hiciera para la primera edición de 1961, publicada por The University of Chicago Press. La más reciente, incluye una introducción sintética a cargo de Michael Dirda.

capítulos del libro, se ocupa de la poesía anterior a la *Divina Commedia*, mas no solo en lo que toca a la poesía del propio Dante, sino también a las tradiciones provenzal y del *stil nuovo*, las que en opinión de Auerbach hicieron posible la lengua de la *Commedia*; Dante, quien abrevó de ambas corrientes, consiguió, en el desarrollo de su misticismo amoroso, encausar el lenguaje de sus pares poetas y dotarlo de un sentido mucho más definido. La cumbre de dicho proceso sería su propia *Vita nuova*, cuya formulación en términos de *visión de la perfección como realidad sensual* constituye el ineludible prolegómeno –y “promesa”, si se quiere– de la *Divina Commedia*.

The subject of the Comedy, tercer capítulo del estudio, trata del objeto de la representación dantesca en tanto que proyecto; la representación del orden divino, la totalidad del mundo terrenal sometida al juicio de Dios. Irrumpe aquí una de las primeras constantes reconocibles en el pensamiento de Auerbach acerca de la naturaleza de la representación literaria occidental, a saber, la de la pugna y derrota de la diferenciación clásica de los estilos. Sostiene el estudioso la imposibilidad de mantener una distinción de esta especie, dados los requerimientos del tema; el conjunto de la Creación, insiste, no puede sino comprenderlo todo; lo alto y lo bajo, lo sublime y lo humilde deben ser representados de la manera en que aparecen ellos mismos en la experiencia cotidiana, es decir, reunidos.

Según se nos explica luego en *The Structure of the Comedy*, el antedicho ordenamiento es develado, narrativamente, en la interconexión de tres sistemas simultáneos: el físico, el ético y el llamado histórico-político. A la manera de coordenadas, cada uno de ellos –geografía, cuerpos y espacios ultraterrenos, categorización moral y juicio histórico y político– coincide con el resto para determinar la “posición” eterna de cada habitante del más allá.

Toda la composición, todo el entramado formal del poema, cree Auerbach, responde a las necesidades planteadas por la materia del mismo. En *The Presentation* –quinto y penúltimo capítulo, y quizá el que más revele al lector interesado en ahondar en la originalidad y logros del florentino– se concentra la explicación del resultado poético, propiamente dicho, la explicación de la suma final de las pretensiones de Dante. Para el romanista alemán, la fantasía dantesca ha perdido toda su autonomía y acaba subordinándose al registro didáctico de la verdad –o, lo que es lo mismo, al de las ideas del Poeta–; el relato y recorrido de Dante suponen una verdad revelada, tal vez, la más importante pretendida por un escritor de Occidente; en tanto que poesía, la de Dante se vuelve *verdad configurada*, y su presentación, entonces, demanda al poeta *precisión, orden, capacidades poéticas sobrehumanas y aceptación*.

Los elementos reunidos en las líneas anteriores, con la debida atención y desarrollo, cubren una parte considerable del espectro de las ideas de Auerbach acerca de la *Divina Commedia* y su autor, las que con el tiempo, resultaron ser una rica y perdurable fuente de discusión principalmente para las academias de Europa y Norteamérica, así como de gran interés para notables dantistas del siglo veinte. Sin embargo, los capítulos primero y último de esta breve obra –*Historical Introduction. The Idea of Man in Literature and The Survival and Transformation of Dante's Vision of Reality*, respectivamente–, no solamente merecen nuestra atención por proveernos, por una parte, de lo que podríamos llamar una *genealogía de la imitación dantesca*, y por otra, de una evaluación del descubrimiento

mimético de Dante y la suerte de éste una vez legado a las literaturas europeas, sino, quizá por sobre todo, y como se ha ya insinuado, por continuar develándonos aspectos fundamentales tanto de la gestación de las principales ideas de Erich Auerbach sobre la tradición literaria de Occidente, cuanto de su metodología confesa para el estudio literario mismo.

Leído con detención, *Dante: Poet of the Secular World* podría pretender con arrojo, aunque no sin fundamento, sintetizar todos los esfuerzos e intuiciones críticas que en *Mimesis* describen tres milenios de escritura; con Homero y Virgilio como puntos de partida de la mimesis que Auerbach discute, este verdadero opúsculo en torno de Dante avanza por la evolución literaria de Europa hasta alcanzar la cumbre del logro *realista*, a menudo, deteniéndose en exactamente las mismas estaciones. Es debido a ello que el atento lector de *Mimesis* hallará en su antecedente una valiosa guía para el largo trayecto que aquel volumen propone.

Dante: Poet of the Secular World, –debemos decir para finalizar–, anunció ya en 1929, año de su publicación original, no solo la presencia subyacente de lo que la investigación del propio Auerbach al tiempo divulgaría con el nombre de *interpretación figural*, y que en esta temprana obra se reconoce en la comprensión dantesca de la vida ultraterrena como reveladora de la *verdadera existencia* del ser humano y su esencia; sino que anunció además la inclinación definitiva del filólogo por el resto de las causas que habrían de mover, de allí en adelante, su erudición y pensamiento crítico. La más importante de éstas, al tiempo que la más radicalmente característica de su reflexión, la constituyó, durante al menos un cuarto de siglo, su interés irrenunciable por la posibilidad de que el hombre *real*, inmerso en su determinada contingencia histórica, se volviera, seriamente, el objeto de la representación literaria. Este interés, rastreable a lo largo de toda su obra, aunque con particular acento en el núcleo de *Mimesis*, emerge en su libro sobre Dante bajo la forma de un singular peregrinaje, que a casi ochenta años de su comienzo, continúa atrayendo lectores de todos los ámbitos y sembrando en ellos su inquietante preocupación.

RICARDO MONSALVE C.

Yale University

ricardo.monsalve.c@gmail.com