ITALIANO 610
LA TRADIZIONE CLASSICA NELLA LETTERATURA ITALIANA
PROF. DAVID MARSH
(Testi online su SAKAI)

- I. La tradizione classica
 - A. Letteratura greca fino all'età ellenistica
 - B. Letteratura romana dalla Repubblica all'Impero
- II. La riscoperta dei classici nel Medio Evo e Rinascimento
 - A. La trasmissione dei testi
 - B. Le Tre Corone: la cultura medievale
 - C. L'Umanesimo italiano: filologia e stampa
- III. Epopea classica
 - A. Epopea greca
 - 1. Omero, *Iliade* 1
 - 2. Omero, *Odissea* 11
 - B. Epopea latina: Virgilio, *Eneide* 4
- IV. Lo scudo di Achille
 - A. *Iliade* 18; *Eneide* 8
 - B. Ariosto, *OF*, 3.10-59; Tasso, *GL*, 17.56-95
- V. Virgilio e Dante
 - A. *Eneide* 6
 - B. *Inferno* 1-4
- VI. Tragedia
 - A. Tragedia greca: Sofocle, *Edipo Tiranno*
 - B. Tragedia rinascimentale: Trissino, *Sofonisba*
- VII. Commedia
 - A. Commedia romana: Terenzio, *Andria*
 - B. Commedia italiana: Bernardo Dovizi da Bibbiena, *La Calandria*
- VIII. Poesia lirica
 - A. Lirica greca: Saffo
 - B. Lirica latina
 - 1. Orazio, *Odi*
 - 2. Catullo, *Carmina*
 - C. Lirica italiana: Carducci, *Odi barbare*, selezioni
- IX. Epillio
 - A. Epillio greco: Teocrito, Callimaco
 - B. Epillio romano: Catullo, Virgilio, Ovidio, *Metamorfosi* 1
 - C. Poemetto italiano
 - 1. Boccaccio, *Ninfale fiesolano*
 - 2. Lorenzo de' Medici, *Ambra*
 - 3. Foscolo, *Le Grazie*

LIBRI DA CONSULTARE

- Anthony, David W. *The Horse, The Wheel, and Language*. Princeton 2007.
- Catullus, *Canti di Catullo*, trad. Salvatore Quasimodo, Milano 1955, ALEX PA6275.I7.Q3
- Conte, Gian Biagio, *Latin Literature: A History*, Baltimore 1994, ALEX PA6009.C6613.1994
- Duckworth, George E., *The Nature of Roman Comedy: A Study in Popular Entertainment*, 2d ed., Norman 1994, ALEX PA6069.D.1994
- Fumagalli, Edoardo, *Matteo Maria Boiardo volgarizzatore dell'"Asino d'oro": Contributo allo studio della fortuna di Apuleio nell'Umanesimo*, Padova 1988, ALEX PA6217.F86.1988
- Gagliardi, Donato, *Cultura e critica a Roma nel I secolo d.C.*, Palermo 1978, ALEX PA6026.G3
- Harrison, Stephen, ed. *A Companion to Latin Literature*, Oxford 2005
- Hight, Gilbert, *The Classical Tradition*, New York 1957, ALEX PN883.H5.1957
- Holzberg, Niklas, *The Ancient Novel: An Introduction*, London and New York 1995, ALEX PA3040.H6513.1995
- Kallendorf, Craig W., ed. *A Companion to the Classical Tradition*, Oxford 2007
- Lesky, Albin, *A History of Greek Literature*, New York 1966. ALEX PA3057.L413.1966
- Martindale, C., ed. *Virgil and His Influence*, Bristol 1984. ALEX PA6825.A3.1984b
- _____. *Ovid Renewed: Ovidian Influence on Literature and Art from the Middle Ages to the Twentieth Century*. Cambridge 1988. ALEX PR127.O95.1988
- Newman, John Kevin. *The Classical Epic Tradition*. Madison 1986. ALEX DGLSS PN56.E65.N49.1986
- Ovid, *Dalle Metamorfosi di Ovidio*. Trad. Salvatore Quasimodo. Milano 1966. ALEX PA6525.M2.Q37
- Paratore, Ettore, *La letteratura latina dell'età repubblicana e augustea*. Milano 1969. ALEX PA6008.P3.1969

MANUALI UTILI PER LA TRADIZIONE CLASSICA

Hornblower, Simon, and Spawforth, Antony, eds. *The Oxford Classical Dictionary*, 3a ed. Oxford 1996. ALEX (REF) DE5.09.1996

F.L. Cross and E. A. Livingstone, *Oxford Dictionary of the Christian Church*, 3a ed. Oxford 1994. ALEX (REF) BR95.08.1974

ALTRI SUSSIDI

AA. VV., *Orazio e la letteratura italiana: Contributi alla storia della fortuna del poeta latino*, Roma 1994

AA. VV., *Lo spazio letterario di Roma antica*. 5 voll. Vol. V: *Cronologia e bibliografia della letteratura latina*, Roma 1991

Baroni, Giorgio, e Puppo, Mario, *Manuale critico-bibliografico per lo studio della letteratura italiana*, 5a ed., Torino 2002.

Becker, Andrew Sprague, *The Shield of Achilles and the Poetics of Ekphrasis*, Lanham 1995.

Brioschi, Franco, e Di Girolamo, Costanzo, edd., *Manuale di letteratura italiana: Storia per generi e problemi*, 4 voll., Torino 1993, FIRESTONE PQ4037.M368.1993

Cambiano, Giuseppe, Canfora, Luciano, e Lanza, Diego, *Lo spazio letterario della Grecia antica*, 5 voll., Roma 1993-1996, FIRESTONE PA2074.S629.1992.

Canfora, Luciano, *Antologia della letteratura greca*, 3 voll., Bari 1988, FIRESTONE PA3661.Z5C35.1987

Della Corte, Francesco, ed., *Dizionario degli scrittori greci e latini*, 3 voll., Varese 1987, FIRESTONE PA3005.D59.1987

Kennedy, George A., ed., *The Cambridge History of Literary Criticism: Volume 1, Classical Criticism*, Cambridge 1989, ALEX PN86.C27.1989

_____, *A New History of Classical Rhetoric*, Princeton 1994, ALEX PA3038.K46.1994

Kirby, John T., *Secret of the Muses Retold: Classical Influences on Italian Authors of the Twentieth Century*, Chicago 2000, ALEX PQ4088.K57.2000

McLaughlin, Martin L. *Literary Imitation in the Italian Renaissance: The Theory and Practice of Literary Imitation in Italy from Dante to Bembo*, Oxford 1996

Paratore, Ettore, *Storia della letteratura latina*, 3a ed., Firenze 1986, FIRESTONE PA6008.P34.1986

Reynolds, L. & Wilson, N. G., *Scribes and Scholars*, Oxford 1991 (trad. it., Padova 1969)

Salemme, Carmelo, *Letteratura latina imperiale*, Napoli 1993, FIRESTONE PA6008.S243.1993

LINGUA E LETTERATURA NELL'ANTICHITÀ

Esempi di lessico indo-europeo

Verbi: bheue- [Lat. fui], es [esse]; bher- [Lat. fero], gene- [gigno], sed- [sedeo], sekw- [sequor]

Aggettivi: legwh- [levis], newo- [nouus], sen- [senex]

Pronomi:

1. eg/me-, nes/we-

2. tu yu-

Numeri

1. sem/oino- 2. dwo- 3. trei- 4. kweter- 5. penkwe 6. s(w)eks- 7. septm 8. okto- 9. newn 10. dekm

Natura

wes-r [Lat. ver] ghei- [Lat. hiems]

wes-pero- [uesper], nekw-t- [nox, noctis]

nebh- [nebula], sneigwh- [Lat. nix, nivis], ster- [stella<ster-la]

bh~go- [fagus] bherreg- [Eng. birch]

awi- [avis] > owoyo- [ovum], kwon- [canis], mus- [mus]

Corpo umano: wi-ro- [Lat. vir], gwen- [Gk. gyne]; dent- [dens, dentis], kerd- [cor-dis],

nas- [nasus], ped- [pes, pedis]

Famiglia: mater- [mater], peter- [pater], swesor- [soror], bhrater- [frater], awo- [auus]

Oggetti: deme- [domus], dwer [door], ekwo- [equus], pekw [coquo], wegh- [veho], werg [work]

Società: leg- [lex, legis], prek- [prex, precis], reg- [rex, regis], weik- [vicus], yewes- [ius]

Alfabeto e grammatica

1200 a.C. alfabeto fenicio (semitico)

1200 a.C. Lineare B a Creta

800 a.C. alfabeti greci

600 a.C. Omero copiato ad Atene

300 a.C. la biblioteca ad Alessandria: poeti-filologi

240 a.C. Livio Andronico traduce l'Odissea in latino

60 a.C. scritti stilistici di Cesare e Cicerone

Logica (arti della parola): grammatica, retorica, dialettica

CRONOLOGIA DELLA LETTERATURA CLASSICA
(Date approssimative)

LETTERATURA GRECA

1200 a.C. Guerra di Troia

ETÀ ARCAICA

800 Omero (Homerus), *Iliade* e *Odissea*

750 Esiodo (Hesiodus), *Teogonia*

600 Saffo (Sappho), *Liriche*

ETÀ CLASSICA

475 Pindaro (Pindarus), *Odi*

460 Eschilo (Aeschylus), *Oresteia*

440 Erodoto (Herodotus), *Storie*

430 Sofocle (Sophocles), *Edipo Re*

425 Euripide (Euripides), *Medea*

425 Aristofane (Aristophanes), *Le nubi*

400 Tucidide (Thucydides), *La Guerra nel Peloponneso*

399 morte di Socrate

380 Platone (Plato), *Critone*

335 Aristotele (Aristoteles) fonda il Liceo (Lyceum)

ETÀ ELLENISTICA

300 Menandro (Menander), *Commedie*

270 Teocrito (Theocritus), *Idilli*

LETTERATURA ROMANA

210 Plauto (Titus Maccius Plautus), *Menaechmi*

160 Terenzio (Publius Terentius Afer), *Andria*

60 Catullo (Caius Valerius Catullus), *poesie*

55 Cicerone (Marcus Tullius Cicero), *Sull'oratore*

50 Giulio Cesare (Gaius Julius Caesar), *La guerra in Gallia*

30 Augusto imperatore

25 Orazio (Quintus Horatius Flaccus), *Odi*

20 Virgilio (Publius Vergilius Maro), *Eneide*

[ERA CRISTIANA]

10 Ovidio (Publius Ovidius Naso), *Metamorfosi*

30 Seneca (Lucius Annaeus Seneca), *Medea*

100 Giovenale (Decimus Junius Juvenalis), *Satire*

110 Tacito (Cornelius Tacitus), *Annali*

160 Apuleio (Lucius Apuleius), *L'Asino d'oro (Metamorfosi)*

LA TRADIZIONE CLASSICA

traditio ‘consegna’ < *tradere* (*trans-dare*) ‘dare di mano’; cfr. *mandare* < *manu dare*
(si veda Erasmo, *Adagia* 3428 “Per manus tradere”)

classicus ‘di prima classe’ < *classis* ‘chiamata, gruppo di recluti, rango, flotta’

1. La letteratura greca fino all’età ellenistica

La lingua greca e i suoi dialetti: attico-ionico, eolico, dorico

Principali generi poetici: epopea, lirica, dramma

La mitologia: località divine, etiologie di riti

Principali generi in prosa: storia, dialogo, narrativa

Classicismo: la Poetica di Aristotele

Il canone letterario: poeti-filologi ad Alessandria

2. La letteratura romana dalla Repubblica all’Impero

Inizi durante il periodo ellenistico (III-II sec. a. C.)

Classicismo: generi letterari, regole di poetica e retorica

Mecenatismo e imperialismo: Virgilio, Orazio, Ovidio, Seneca al centro del potere

3. I generi classici

Epopea

Tragedia

Commedia

Lirica

Epillio e epistola

Poesia pastorale

Satira

Dialogo

Storiografia

Poesia didattica

Oratoria

LA TRADIZIONE CLASSICA NEL MEDIOEVO E NEL RINASCIMENTO

1. La trasmissione dei testi classici

Rotoli di papiro
Codici di pergameno o carta
Precettori privati e scuole imperiali
Copisti e lettori: il testo orale
La rinascita carolingia
Cfr. Reynolds e Wilson, *Copisti e filologi*, Padova 1969

2. Il Medioevo

400 cerchia di Simmaco
600 abbazie irlandesi
800 Carlomagno ed Alcuino
1200 insorgere delle università
La Scolastica e l'Aristotelismo

Le Tre Corone

Dante: la "Commedia" come epopea medievale
Petrarca: prosa latina e poesia italiana (fallita dell'*Africa*)
Boccaccio: generi classici in chiave medievale
Cfr. R. Weiss, "Classici e Medioevo" in *Dizionario critico della letteratura italiana*, Torino 1986

3. Il Rinascimento: Scoperte e diffusione dei testi classici

1333/45 Petrarca scopre testi di Cicerone
1400 Crisolora insegna greco a Firenze
1441 Certame Coronario a Firenze (gara poetica in volgare)
1450 fondazione della Biblioteca Vaticana
1450 invenzione della stampa (a caratteri mobili)
1453 caduta di Costantinopoli
1465 primi libri stampati in Italia

Aspetti dell'influsso classico

Traduzioni latine
Traduzioni italiane
Imitazioni latine
Imitazioni italiane
Echi di motivi particolari

L'EPOPEA CLASSICA E RINASCIMENTALE

1. Epopea primaria

Poemi omerici

Iliade: la guerra di Troia e l'ira di Achille (lib. 1, trad. Vincenzo Monti)

Odissea: l'eroe astuto ritorna in patria (lib. 11, trad. Ippolito Pindemonte)

Omero e la tradizione orale: cf. Alberti Lord, *The Singer of Tales* (Harvard 1969, 2000)

1200 a.C. Troia distrutta

1000 a.C. invasione dei Dorici: arrivo dei greci

800 a.C. *Iliade* e *Odissea* canti dei rapsodi (trovatori)

600 a.C. poemi omerici trascritti ad Atene

Caratteristiche della poesia orale

metro: esametro dattilico

formule ripetute: "Achille dai rapidi piedi"

similitudini prese dalla natura: "come un torrente..."

cataloghi di navi, armi, guerrieri

eroe protagonista e divinità coinvolte

temi di guerra (*Iliade*) e viaggio (*Odissea*)

2. Epopea secondaria

1. Epica alessandrina

Apollonio di Rodi, *Argonautica* (250 a.C.): Medea e Giasone
(influsso di Euripide)

2. Epica romana

Ennio (239-169 a.C.), *Annali*: soggetto storico

Virgilio (70-19 a.C.), *Eneide*: Troia mitica e Roma storica

Eneide 4, trad. Annibale Caro

Lucano (39-65), *Pharsalia (La guerra civile)*: storia romana senza gli dei

Stazio (45-96), *Tebaide*: i Sette a Tebe (cfr. Eschilo)

Valerio Flacco (sec. I), *Argonautica*: Apollonio rifatto

3. Caratteristiche dell'epopea romana

imitazioni di modelli greci

storia del destino romano

Troia fondatrice di Roma (Virgilio)

cicli di città: Tebe, Atene, Troia, Roma (Ovidio)

3. Epica rinascimentale

1. L'epica popolare-cavalleresca

tre "materie": Troia, Francia (Carlomagno), Bretagna (Artù)

tre poeti: Boiardo, Ariosto, Tasso

2. L'epica dotta latina

Jacopo Sannazaro (1456-1530), *De partu virginis* (1526)

Marco Girolamo Vida (1485-1566), *Christias* (1535)

OMERO, *ILIADE*

1. litigio tra Agamennone e Achille; Achille si ritira con Patroclo, e prega sua madre Teti di intercedere; Zeus favoreggia i troiani
2. sogno falso di Agamennone; catalogo delle navi
3. duello indecisivo tra Menelao e Paride; Elena osserva dalle mura
4. la guerra ricomincia
5. *aristeia* (prodezze) di Diomede
6. Ettore e Andromaca
7. duello indecisivo tra Ettore e Aiace
8. aiutati da Zeus, i troiani stanno per vincere
9. Fenice, Aiante, Ulisse mandati da Achille
10. imprese notturne di Diomede e Ulisse
11. Achille comincia a pentirsi; manda Patroclo in ricognizione
12. *aristeia* (prodezze) di Ettore
13. i greci si ritirano fino alle navi, ma Posidone li rinfranca
14. Era seduce Zeus e aiuta i greci
15. Zeus si sveglia e aiuta Ettore
16. vestito da Achille, Patroclo viene ucciso da Ettore
17. Ettore spoglia Patroclo delle armi
18. Achille doloroso risolve di combattere; Teti gli predice la morte, e fa fare nuove armi da Efesto
19. riconciliazione tra Agamennone e Achille; profezia della morte
20. uomini e dèi combattono di nuovo
21. Achille persegue i troiani fino al fiume Xanto
22. duello tra Achille e Ettore; morte dell'eroe troiano
23. i funerali di Patroclo
24. Priamo riscatta il cadavere di suo figlio Ettore; funerali

Riassunto cronologico (47 giorni)

libro 1: 20 giorni	libri 2-7: 2 giorni
libri 8-10: 1 giorno	libri 11-18: 1 giorno
libri 19-22: 1 giorno	libri 23-24: 22 giorni

Vincenzo Monti (1754-1828): *Iliade* (1786) basata su versioni latine ed italiane

OMERO, *ODISSEA*

LA RICERCA DI TELEMACO

1. Atena spinge Telemaco ad andare in cerca di suo padre
2. avendo parlato in vano ai proci, Telemaco parte
3. Telemaco accolto a Pilo da Nestore
4. Telemaco accolto a Sparta da Menelao e Elena

ULISSE IN VIAGGIO

5. con l'aiuto di Atena, Ulisse parte da Calipso
6. naufrago, Ulisse viene trovato dalla principessa Nausicaa
7. Ulisse viene accolto da Alcino, re di Scheria
8. giuochi atletici e scambi di doni

I RACCONTI DI ULISSE

9. Lotofagi, Ciclopi (acceccamento di Polifemo)
10. i venti di Eolo; i Lestrigoni; la maga Circe parla dell'inferno
11. nell'Ade, Ulisse incontra Tiresia, la madre e eroi morti
12. le Sirene; Scilla e Cariddi; l'isola del Sole

IL RITORNO DI ULISSE

13. Ulisse arriva ad Itaca
14. parla con Eumeo, il porcaro
15. Atena consiglia Telemaco di tornare a casa
16. Ulisse si rivela a Telemaco
17. Telemaco torna a casa; Ulisse si fa mendicante
18. il mendicante viene insultato
19. Ulisse parla con Penelope, poi con Euriclea, che lo riconosce
20. i proci si accingono per la prova dell'arco
21. Ulisse incorda l'arco
22. Ulisse e Telemaco uccidono i proci
23. Penelope riconosce il marito, che ha costruito il letto nuziale
24. le anime dei proci nell'inferno; Ulisse e suo padre Laerte

Riassunto cronologico (41 giorni)

libro 1: 1 giorno	libro 2: 1 giorno	libri 3-4: 4 giorni
libro 5: 25 giorni	libri 6-7: 1 giorno	libri 8-12: 1 giorno
libri 13-14: 2 giorni	libri 15-16: 3 giorni	libri 17-19: 1 giorno
libri 20-23: 1 giorno	libro 24: 1 giorno	

Ippolito Pindemonte (1753-1828): *Odissea* (1822, cominciata nel 1805)

<http://www.liberliber.it/biblioteca/h/homerus/odissea/html/testo.htm>

OMERO, *NEKUIA* (VISITA AI MORTI: *ODISSEA* 11)

Seguendo i consigli di Circe, Ulisse arriva alla terra buia dei Cimmeri, e trova l'ingresso all'Ade. Facendo sacrificio, Ulisse convoca le anime dei morti. Seguono tre episodi

A. Tre anime

1. Elpenore, compagno di Ulisse che richiede sepoltura
2. Anticlea, madre di Ulisse
3. Tiresia, profeta che beve del sangue e predice il futuro

B. Le donne

1. Anticlea morta di dolore per il ritorno del figlio
2. Tiro, Antiopa, Alcmene, Epicasta (=Giocasta), Clori, Leda, Ifimedeia, Fedra, Procri, Ariadne

(Qui Ulisse tace, ma Arete e Alcinoos lo pregano di continuare.)

C. Gli eroi

1. Agamennone, ucciso a tradimento da Clitennestra
2. Achille: meglio uno schiavo vivo che un re morto
3. Aiace, suicidato dopo la contesa delle armi con Ulisse
4. Minosse, Orione, Tantalo, Sisifo, ed Eracle

* * *

Influsso della nekuia

Aristofane (448-388 a.C.), *Le rane*, discesa comica

Virgilio (70-19 a.C.), *Eneide* 6

Luciano (120-180 d.C.), *Menippo*, dialogo satirico

Plotino (205-270), interpretazioni allegoriche

W. B. Stanford, *The Ulysses Theme*, 2a ed., Oxford 1958

VIRGILIO, *ENEIDE* 1-6

PROLOGO

1. il destino di Enea contrastato dall'ira di Giunone, che ama Cartagine e odia i troiani; Eolo disperde la flotta, ma Nettuno fa sbarcare Enea in Africa; Venere, la madre di Enea, supplica Giove, il quale descrive il destino di Enea, fondatore dell'impero romano; naufrago in Africa, Enea viene accolto da Venere (travestita) e entra invisibile in Cartagine, dove incontra la regina Didone; a cena Venere fa innamorare Didone.

LE STORIE DI ENEA

2. la caduta di Troia: nonostante le proteste di Laocoonte e Cassandra, il cavallo troiano viene trascinato nella città; mentre i greci fanno strage, Enea scappa con il padre Anchise e il figlio Ascanio; lo spettro di Creusa, sua moglie, parla del destino.

3. soggiorni dei troiani in Tracia, a Delo, e a Creta; in sogno Mercurio esorta Enea a cercare Esperia; incontrano le Arpie; in Sicilia, vicino a Etna, fuggono dai Ciclopi; sono accolti dal re Aceste a Drepanum (Trapani), dove muore Anchise.

PROVE DELL'EROE

4. interrotta la caccia da una tempesta, Didone and Enea si rifugiano in una caverna; mandato da Giove, Mercurio ricorda a Enea il suo dovere; sospettando la sua partenza, Didone impazzisce e, mentre le navi troiane salpano, si immola su un rogo con imprecazioni contro Enea.

5. tornati dal re Aceste in Sicilia, commemorano la morte di Anchise con giochi atletici; ispirate da Giunone, le donne mettono fuoco alla flotta, ma Giove manda la pioggia, e quasi tutte le navi si salvano; in sogno Anchise consiglia Enea di venire ai Campi Elisei; lasciando una colonia troiana in Sicilia, Enea riparte.

6. a Cuma, Enea consulta la Sibilla, che predice la guerra; colto il ramo d'oro, con la Sibilla Enea discende all'inferno; Palinuro richiede la sepoltura; Enea vede famose donne (tra cui Didone) e famosi guerrieri; nel Tartaro vede i castighi dei cattivi, e nei Campi Elisei le anime dei beati; Anchise predice la crescita di Roma da Romolo fino a Augusto.

Elementi dell'*Odissea* nella prima metà dell'*Eneide*

l'eroe supera prove per giungere in patria
visita agli inferi per conoscere il destino
contrasto fra divinità amiche e nemiche

VIRGILIO, *ENEIDE* 7-12

LA GUERRA IN ITALIA

7. sbarcando sul Tevere, i troiani sono accolti dal re Latino, la cui figlia Lavinia è fidanzata a Turno, principe dei Rutuli; Giunone ispira l'odio dei troiani nella regina Amata e nel principe Turno; scoppia la Guerra.

8. avvisato da un sogno, Enea risale il Tevere a trovare il re arcade Evandro e suo figlio Pallante; Evandro gli fa visitare la sua città, il futuro sito di Roma; Venere chiede a Vulcano di fare delle armi per Enea; descrizione dello scudo: il futuro di Roma.

9. assente Enea, Turno assedia i troiani, ma Giove gli impedisce di bruciare le loro navi; di notte, gli amici troiani Niso e Eurialo fanno ricognizione, ma vengono uccisi; durante la battaglia del giorno dopo, Turno entra nell'accampamento troiano e fa strage.

10. Giove convoca gli dèi; Venere loda i troiani, ma Giunone li denuncia; Enea ritorna con 30 navi etrusche; catalogo delle navi; durante la battaglia, Turno uccide e spoglia Pallante; Enea uccide il feroce etrusco Mezenzio.

11. lutto per Pallante; il re Latino propone la pace; ma la cavalleria troiana arriva, rompendo la tregua; Camilla, comandante della cavalleria latina, viene uccisa dopo molte prodezze.

12. Turno sfida Enea a un duello, ma una freccia colpisce Enea a tradimento; Venere lo cura; la regina Amata s'impicca; i due eroi si affrontano, e Turno cade, chiedendo pietà; ma Enea, vedendo la cintura di Pallante, lo uccide.

Elementi dell'*Iliade* nella seconda metà dell'*Eneide*

battaglie dominate da eroi particolari

descrizioni delle armi e delle navi

morte del compagno amato; duello finale

In Virgilio, il destino personale cede al destino politico, e l'epiteto fisico (pie-veloce Achille)

diviene morale (pius Aeneas).

Riassunto cronologico (ca. tre mesi)

libri 1-4: 45 giorni

libri 5-6: 23 giorni

libro 7: 4 giorni

libri 8-9: 4 giorni

libro 10: 1 giorno

libro 11: 13 giorni

libro 12: 1 giorno

Annibale Caro (1507-1566): *Eneide* 1581 (edizione postuma)

DIDONE IN MUSICA

1. Adriano Willaert, *Dulces exuviae* (1542: Virgilio, *Eneide* 651-658)

“Dulces exuviae, dum fata deusque sinebat,
accipite hanc animam meque his exsolve curis.
Vixi et quem dederat cursum Fortuna peregi,
et nunc magna mei sub terras ibit imago.
Urbem praeclaram statui, mea moenia vidi,
Ultra virum, poenas inimico a fratre recepi.
Felix, heu, nimium felix, si litora tantum
nunquam Dardaniae tetigissent nostra carinae.”

2. Giaches de Wert, *Dolci spoglie* (*Madrigali*, 1589)

“Dolci spoglie, felici e care tanto
Mentre al ciel piacque e fui da lui gradita,
Prendete or questa miserabil vita,
E qui fin abbia il duol, le pene e 'l pianto.
Viss' ho il mio corso, Ed ho fornito quanto mi dice natura.
Or vo nell'altra vita. Vendicato ho Sicheo, Visto ho fornita la terra,
Di che ancor mi glori e vanto. Felice, ahimè, troppo felice er'io,
Se le navi troiane il nostro lido con quel crudel mai non avesser visto!”
Così disse, premendo al petto Dido la spada, che mostrò di sangue un rio
D'ira, d'odio, d'amor, di pianto misto.

3. Henry Purcell, *Dido and Aeneas* (1689: libretto di Nahum Tate)

When I am laid in earth,
May my wrongs create
No trouble in thy breast;
Remember me, but ah! forget my fate.

4. Hector Berlioz, *Les Troyens* (1856-58)

Gloire à Didon, notre reine chérie! Reine par la beauté, la grâce, le génie;
Reine par le faveur des dieux, et reine par l'amour de ses sujets heureux!

D'un malheureux amour funestes gages, Dans la flamme emportez avec vous mes chagrins!
Mon souvenir vivra parmi les âges. Mon peuple accomplira d'héroïques destins.
Un jour sur la terre africaine, il naîtra de ma cendre un glorieux vengeur...
J'entends déjà tonner son nom vainqueur: Annibal! Annibal!
D'orgueil mon âme est pleine! Plus de souvenirs amers!
C'est ainsi qu'il convient de descendre aux enfers!

IV. UN TOPOS EPICO: LO SCUDO DI ACHILLE

1. Omero, *Iliade* 18, 478–608

Teti chiede a Vulcano di fare nuove armi per il figlio Achille.

Lo scudo mostra scene della società umana in guerra e pace.

2. Virgilio, *Eneide* 8, 615-731

Venere chiede a Vulcano di fare nuove armi per il figlio Enea.

Lo scudo mostra scene della storia romana, da Ascanio ad Augusto (vittoria ad Azio, 31 a.C.), tra cui Catone, "duce dei buoni."

3. Ludovico Ariosto 1474-1536

Contaminazione di vari elementi epici:

lo scudo d'Achille (*Iliade*)
le figure femminili e le ombre della *nekuia* (*Odissea*)
destino di una dinastia troiana (*Eneide*)

Orlando Furioso (1516), 3.10-60

Nella grotta di Merlino, la maga Melissa rivela a Bradamante la dinastia estense fino a Alfonso I e Ippolito ("la cui fiorita età vuol il ciel iusto/ch'abbia un Maron, come un altro ebbe Augusto").

4. Torquato Tasso 1544-95

Tra Virgilio e Dante: ammaestramento e purificazione spirituale dell'eroe

Gerusalemme liberata (1575), 17.56-97

Il mago d'Ascalona spiega il significato dello scudo a Rinaldo, il quale viene inserito nella storia eroica del Medio Evo e del Rinascimento (Alfonso II d'Este quasi un nuovo Augusto).

5. Giambattista Vico

Scienza Nuova 2.6: "Riepilogamenti della storia poetica"

VIRGILIO E DANTE

BIOGRAFIA

70 *Andes, vicino a Mantova

42 battaglia di Filippi; Mecenate gli restituisce la villa confiscata

39 *Ecloghe (Bucolica)*, dieci poesie pastorali (imitando Teocrito)

29 *Georgiche*, poema didattico in 4 libri (imitando Esiodo)

19 +Napoli; Vario Rufo e Plozio Tucca pubblicano l'*Eneide* (epopea omerica)

Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc
Parthenope. Cecini pascua rures duces.

(Mantova mi partorí, Calabria mi rapí, mi tiene adesso
Napoli. Cantai di pascoli, campi, eroi.)

Dante, *Purgatorio* 6.71-75:

e 'l dolce duca incominciava
"Mantua...", e l'ombra, tutta in sé romita,
surse ver' lui del loco ove pria stava,
dicendo, "O Mantoano, io son Sordello
de la tua terra!"; e l'un l'altro abbracciava.

FORTUNA

Properzio 2.34.66: "nescio quid maius nascitur Iliade"

Macrobio, *Saturnalia*: Virgilio superiore ad Omero

Medioevo: Virgilio considerato un mago (in latino *vates*= profeta);

sortes Virgilianae: uso profetico del testo (cfr. latin *carmina*>inglese *charm*)

D. Comparetti, *Virgilio nel Medioevo*, 3a ed. 1937-41

Eneide 6 > *Inferno* 3-6

LA TRAGEDIA

La tragedia greca

Eschilo (525-456 a.C.), *Oresteia*: trilogia della vendetta; *I Persiani*: soggetto storico
Sofocle (496-06), *Antigone* (amore/onore); *Edipo Re*, tragedia esemplare per Aristotele
traduzione italiana di Orsatto Giustiniani, 1585, con musiche corali di Andrea Gabrieli;
Euripide (480-406), *Alceste*, *Medea*, *Ippolito*: eroine innamorate

Aristotele (384-322), *Poetica*: analisi della tragedia

Caratteristiche della tragedia greca

metro: trimetro giambico con cori lirici

elementi della tragedia: cinque atti e tre personaggi, più il coro

tetralogia: trilogia tragica e dramma satiresco: cfr. opera seria e intermezzo nel '700

termini tecnici: commedia, coro, dramma, episodio, monologo, orchestra, prologo, proscenio,
protagonista, scena, tragedia, trilogia

La tragedia romana

Seneca (4 a.C.-65 d.C.), *Medea*, *Fedra*: tono declamatorio; *Octavia* (spuria): soggetto storico
tema della vendetta, ruolo dello spettro irrequieto

La tragedia italiana

1480 *Orfeo* di Angelo Poliziano (1454-1494)

1514-1524 *Sofonisba* di Giangiorgio Trissino (1478-1550)

1541 *Orbecche* di Giambattista Giraldi Cinzio (1504-1573)

1542 *Canace* di Sperone Speroni (1500-1588)

1546 *Orazia* di Pietro Aretino (1492-1556)

1586 *Il re Torrismondo* di Torquato Tasso (1544-1595)

Ulteriori sviluppi

1600- oratorio (Vecchio Testamento) e opera (mitologia)

1723 *Didone abbandonata* di Metastasio (1698-1782)

1784 *Mirra* di Vittorio Alfieri (1749-1803)

E. Bertana, *La tragedia, Storia dei generi letterari italiani*, Milano 1905

R. Cremante, *Teatro del Cinquecento. La Tragedia*, Milano-Napoli 1988

S. Di Maria, *Italian Tragedy in the Renaissance*, Lewisburg 2001

SOFOCLE, *EDIPO RE*

Prologo

Il sacerdote descrive la peste ad Edipo. Creonte torna dall' oracolo a Delfi: bisogna trovare l'assassino di Laio.

Parodos (Entrata del Coro): Preghiera per la salvezza della città.

1. Episodio: Edipo promette una indagine, ma denunciato da Tiresia, accusa il profeta di complicità con Creonte.

1. Coro: Edipo sembra innocente.

2. Episodio: Creonte si difende contro l'irato Edipo. Giocasta deride l'oracolo, secondo il quale Laio sarebbe stato ucciso dal figlio; invece fu ucciso da ladri al crocevia. Edipo infatti uccise uno sconosciuto al crocevia. Racconta come lasciò Corinto per paura dell'oracolo, secondo il quale avrebbe ucciso il padre e sposato la madre.

2. Coro: Gli dei vanno onorati, ma l'oracolo sembra inverosimile.

3. Episodio: Un nunzio racconta la morte di Polibo, re di Corinto. Mentre Giocasta esprime la sua gioia, il nunzio aggiunge che Edipo non era figlio del re, bensì un orfano portato a Corinto da un pastore tebano. Interrogato, il pastore rivela la vera identità di Edipo.

3. Coro: Anche i grandi cadono.

4. Esodo (Uscita): Un nunzio riferisce che Giocasta si è impiccata, e Edipo si è accecato. Edipo chiede a Creonte di prendere cura delle figlie. Coro: Prima della morte nessuno si può chiamare felice.

Interpretazioni dell'*Edipo Re*

1. Sofocle: la disgrazia come infrazione di un tabù sociale
2. Aristotele: scoperte sorprendenti (quasi un giallo)
3. Rinascimento: regole aristoteliche dominanti
4. Freud: tabù familiari centrali al mito e al sogno

Affinità fra tragedia e commedia

identità sociale dell'eroe definita dalla famiglia
caso-limite: l'incesto che confonde la famiglia
incesto compiuto=tragedia; incesto evitato=commedia

Altri modelli della tragedia

Antigone (Sofocle) tragedia del dovere (personale vs. politico)
cf. il melodramma metastasiano (amore vs. dovere)
Medea (Euripide, Seneca): tragedia come vendetta e strage

LA TRAGEDIA GRECA: RITO, STORIA E MUSICA

Il rito popolare

Nietzsche, *La nascita della tragedia* (1872): la passione di Dioniso contro la ragione di Apollo

Aspetti dei poeti tragici

Eschilo: il suo epitaffio allude solo alla vittoria sui persiani (Maratona 490, Salamina 480)

Sofocle: *Oedipo Re*: un racconto di Agatha Christie?

Euripide: delusione e sofistica dopo la Guerra del Peloponneso (=del Vietnam?)

Sofocle in musica e cinema

1585 *Edipo tiranno*, trad. O. Giustiniano, con musiche di Andrea Gabrieli (1510-1586)
per l'inaugurazione del Teatro Olimpico di Andrea Palladio (1508-1580)

1927 Stravinsky, *Oedipus Rex*, testo di Jean Cocteau (1889-1963) tradotto in latino da Jean Daniélou

1967 Pier Paolo Pasolini, *Edipo Re*

Sito web: <http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupname?key=sophocles>

ARISTOTELE, *POETICA*

1. La poesia una imitazione (mimesis) della realtà. 2. La tragedia imita persone superiori, la commedia quelle inferiori. 3. Nel dramma il soggetto non viene narrato, ma presentato direttamente. 4. Nell'arte godiamo di cose che in realtà ci ripugnano, perchè impariamo dall'imitazione. 5. La commedia rappresenta cose brutte ma non nocive. La tragedia dimostra affinità con l'epopea. 6. La tragedia definita come l'imitazione di una azione seria, usando uno stile elevato e rappresentata sul palcoscenico, di cui lo scopo è la catarsi (o purgazione) delle emozioni attraverso la pietà e la paura. Elementi essenziali: trama, caratteri, concezioni, stile, musica, spettacolo. 7. Costruzione della trama secondo criteri ragionevoli. 8. L'azione deve essere unitaria. 9. La poesia è più generale (filosofica) della storia. 10. Le trame sono o semplici o complesse. 11. Elementi della trama: la peripezia (svolta imprevista), la scoperta, il soffrimento. 12. La struttura della tragedia: prologo, parodo (entrata del coro), episodio (aggiunta di un personaggio), stasimon (coro), esodo (uscita dei personaggi). 13. La trama ideale è complessa e desta la pietà. Il carattere ideale (eroe tragico) è di stirpe nobile ma rimane imperfetto, e passa dalla felicità alla miseria per un difetto di carattere o uno sbaglio di giudizio. 14-22. Precetti concernenti l'effetto emotivo, il carattere, la scoperta, la composizione, la peripezia, lo stile poetico e la metafora. 23-24. Paragone fra la tragedia e l'epopea. 25. Le libertà concesse al poeta. 26. La tragedia è superiore all'epopea perchè più concentrata e unitaria... [manca il secondo libro, più volte promesso]

Nella *Repubblica*, Platone scrive che (1) la poesia inganna perchè non descrive la realtà, e che (2) la poesia desta emozioni e passioni nocive.

Nella *Poetica*, Aristotele risponde che (1) la poesia è più universale della storia, e che (2) attraverso la paura e la pietà, la tragedia effettua una purgazione (katharsis) delle emozioni.

La *Poetica* nel Rinascimento

1484 *Oratio III* sulla *Poetica* di Ermolao Barbaro (1453-1493)
1498 traduzione latina di Giorgio Valla (1430-1499)
1527 *De arte poetica* di Girolamo Vida (1485-1566)
1529 *Poetica* di Giangiorgio Trissino (1478-1550)
1542 lezioni padovane di Vincenzo Maggi (stampate nel 1550)
1548 *Explicationes* di Francesco Robortello (1516-1567)
1549 *Poetica vulgarizzata* da Bernardo Segni (1504-1558)
1560 *Commentarii* di Pietro Vettori (1499-1585)
1570 *Poetica vulgarizzata e spostata* di Ludovico Castelvetro (1505-71)
1574 *Discorsi dell'arte poetica* del Tasso (2a ed. 1594)
1575 commento volgare di Alessandro Piccolomini (1508-1578)
1579 trad. latina di Antonio Riccoboni (1541-1599)
1585 commento latino alla *Poetica* del Riccoboni

B. Weinberg, *History of Literary Criticism in the Italian Renaissance*, 2 voll., Chicago 1961

GIAN GIORGIO TRISSINO

1478 *Vicenza

1506-1512 Milano, Germania, Ferrara

1513 Firenze: Orti Oricellari: discussioni con Machiavelli ed altri

1514 Roma: Leone X: *Sofonisba* (soggetto tratto da Tito Livio, *Storia di Roma XXX*)

1524 Roma: *Sofonisba* stampata; *Epistole delle lettere aggiunte, Grammaticchetta*

1529 *Il Castellano* (dialogo sulla lingua); *De la volgare eloquenzia* (traduzione del *De vulgari eloquentia* di Dante); *Poetica*; *Rime*

1538 diventa protettore di Andrea della Gondola, ribattezzato Andrea Palladio

1547 *La Italia liberata da' Goti*, poema epico

1550 +Roma

1590 Postille del Tasso al Trissino (A. M. Carini in *Studi tassiani* 1957)

1753 Pietro Filippo Castelli, *Vita del Trissino*

1789 Vittorio Alfieri, *Sofonisba*

Kristin Phillips-Court, *The Perfect Genre: Drama and Painting in Renaissance Italy* (2011)

Paolo D'Achille, "Trissino, Gian Giorgio," *Enciclopedia dell'Italiano* (2011)

“Trissino trae spunto dalla storia, modificandone in parte i fatti e raccontando di un'alleanza tra Massinissa e Siface a fianco del romano Lucio Cornelio Scipione e conseguentemente contro Asdrubale, il quale, per costringere Siface ad abbandonare i romani, gli dà in sposa la bellissima figlia Sofonisba, già promessa a Massinissa, scatenando l'odio di quest'ultimo per Asdrubale e Siface.

Il primo ad approfittare di questa situazione è Cornelio Scipione che, avvalendosi della cavalleria di Massinissa, riporta importanti vittorie sui nemici, facendo addirittura prigioniero Siface.

Sofonisba, alla notizia della sconfitta del marito, si chiude nel palazzo reale di Cirta, capitale della Numidia, mentre il nemico sta penetrando in città. Massinissa, entrato nella reggia, si trova al cospetto della bellissima donna a cui interessa soltanto non cadere prigioniera dei Romani come schiava.

Massinissa, innamorato della donna, dopo un lungo ed affettuoso dialogo, promette di salvarla e in seguito, all'insaputa dei romani, la sposa. Cornelio Scipione, venuto a conoscenza del fatto, si dimostra contrario all'unione dei due e ordina la cattura di Sofonisba. Scipione, pur promettendo di adoperarsi per la salvezza della donna, si rende conto che dovrà però rispettare la legge romana. Massinissa non vede altra soluzione che procurare del veleno a Sofonisba, in quanto solo con quest'estremo sacrificio, la donna si risparmierebbe l'onta della schiavitù. Così la regina, raccomandato il figlioletto alla fedele Erminia, beve serenamente il “dono nuziale” e spira con la disperazione dell'ancella.” (it.wikipedia.org)

LA COMMEDIA

La commedia greca

kōmoidía: da *kōmos*, baldoria, e *odía*, canto
metro: trimetro giambico più cori lirici

1. Vecchia Commedia: satira di figure storiche; progetti fantastici

*Aristofane (448-388 a.C.), *Le nubi*: Socrate beffato

2. Nuova Commedia: satira di tipi generici; imbrogli famigliari

Menandro (342-292 a.C.), *Il discolo*: un vecchio beffato

confusione di identità risolta da una scoperta (*anagnōrisis*)

maschere, mobilità, matrimonio o manomissione

Teorie peripatetiche del comico

Aristotele, *Poetica*: personaggi inferiori alla realtà, nomi generici e caratteri convenzionali, una bruttezza non nociva (gli attori portavano maschere comiche)

Aristotele, *Etica*: il carattere ideale si trova tra due estremi

eccesso

mezzo ideale

difetto

bomolochos buffone

eutrapelos spiritoso

agroikos cafone

Teofrasto (372-288 a.C.), *Caratteri*: personalità tipiche della Nuova Commedia

La commedia romana

metro: senario giambico, libera imitazione del trimetro giambico, più cori lirici

*Plauto (251-184 a.C.), *I due Menecmi*: confusione di gemelli (trad. Carlo Carena)

Terenzio (185-159 a.C.), *Andria*: commedia di identità

I due Menecmi imitata (fra altri) da Bibbiena, *La Calandria*, Shakespeare, *Comedy of Errors* e da Stephen Sondheim, *A Funny Thing Happened on the Way to the Forum*

La commedia italiana

Ludovico Ariosto (1474-1533), *I suppositi* (1509)

*Bernardo Dovizi da Bibbiena (1470-1520), *La Calandria* (1513)

*Carlo Goldoni (1709-93), *Il servitore di due padroni* (1747)

La Calandria venne imitata da *Gli Ingannati* (Accademia degli Intronati: Siena, 1531), da Shakespeare, *Twelfth Night* (c.1600), e da Wycherley, *The Plain Dealer* (1676).

Ireneo Sanesi, *La commedia*, Storia dei generi letterari italiani, 2 voll., Milano 1914

GOLDONI E LA COMMEDIA DELL'ARTE

1. La commedia dell'arte, di cui le origini risalgono al 1545 circa, si distingue dalla commedia erudita.

Personaggi senza maschera che parlano in lingua toscana

Capitan Spavento

Serva

Amanti

Maschere che parlano in dialetto

Dottore (Graziano), giurista bolognese (latinista)

Pantalone, mercante veneziano

Zanni, servo veneziano ('Gianni' in veneziano)

Arlecchino (Harlequin), servo bergamasco

Brighella, servo bergamasco

Pulcinella (Punch), servo napoletano

Lessico inglese derivato dalla commedia dell'arte

pant(aloon)s, Punch & Judy, scenario, slapstick, zany

2. Carlo Goldoni 1707-1793

1707 *Venezia

1731 si laurea in legge a Padova

1734 compagnia Imer: primo dramma *Belisario*

1735 conosce Vivaldi

1740-44 console genovese a Venezia

1744-48 avvocato a Pisa

1745 *Il servitore di due padroni*, versione "a soggetto"

1748-53 compagnia Medebac

1750-51 stagione di 16 drammi

1753-62 compagnia San Luca

1753 *La locandiera* (Mistress of the Inn)

1762-93 Parigi (Comédie italienne) e Versailles (precettore)

1783 *Mémoires* in francese

1793 +Parigi

LA LIRICA

La lirica greca

Età lirica (VII sec. a.C.): emigrazione dei greci, nuovi sviluppi musicali, diffusione della scrittura, emergere del poeta "famoso"

*Saffo (fl. 600 a.C.), lirica monodica (temi personali: amori)

*Pindaro (518-438 a.C.), lirica corale (temi pubblici: atleti)
elementi delle odi: proverbio (*gnōmē*), mito e iperbato

La lirica romana

*Catullo (84-54 a.C.), *Carmina*: tono personale

Poesie 1-8, 51 (trad. Salvatore Quasimodo)

*Orazio (65-8 a.C.), *Odi*: miti greci e moralismo romano

Odi I.1, 4, III.30, IV.9, trad. Mario Rapisardi (1883)

contesto sociale: dedica, congedo, coscienza artistica

La lirica neo-latina

Francesco Filelfo (1398-1481)

Giovanni Pontano (1426-1503)

Angelo Poliziano (1454-1494)

Jacopo Sannazaro (1456-1530)

Giovanni Pascoli (1855-1912)

Giosuè Carducci

1835 *Val di Castello (Maremma)

1855 laurea, Scuola Normale di Pisa

1860 cattedra di letteratura italiana, Bologna

1863 *Inno a Satana*

1868 *Levia gravia*

1877 *Odi barbare**

1882 *Giambi ed epodi*

1887 *Rime nuove*

1890 nominato senatore

1899 *Rime e ritmi*

1906 premio Nobel

1907 +Bologna

**Odi barbare*: "Preludio," "Ideale," "Alle fonti del Clitunno," Sirmione," "Su Monte Mario," "Congedo"

Enrico M. Fusto, *La lirica, Storia dei generi letterari italiani*, 2 voll., Milano 1950

EPILLIO

1. La poesia greca

1. Età arcaica

Inni omerici dedicati a Demetra, Apollo, Ermete, Afrodite

2. Età ellenistica: epyllion, diminutivo di epos, epopea

Teocrito (ca. 315-245 a.C.), *Idilli*

Callimaco (ca. 305-240 a.C.), *Aitia (Origini)* (in versi elegiaci)

Mega biblón, mega kakón: "Gran libro, gran male."

2. La poesia romana

Catullo, *Carmen* 64 (Le nozze di Teti e Peleo)

Virgilio, *Georgiche* 4 (mito di Aristeo)

*Ovidio (43 a.C.-17 d.C.), *Metamorfosi*: epopea fatta di poemetti mitici
Apollo e Dafne, *Metamorfosi* 1. 452-567

3. La poesia italiana

Giovanni Boccaccio (1313-75), *Ninfale fiesolano* (1344)

*Lorenzo de' Medici (1449-92), *Ambra* (ca. 1485)

*Ugo Foscolo (1778-1827), *Le Grazie* (1813-25)

*Cfr. *Ambra (Descriptio hiemis)*, a cura di Rossella Bessi, Firenze 1986

4. Il melodramma barocco

Georg Friedrich Handel (1685-1759), *Apollo e Dafne* (Venezia, 1710)

Bibliografia:

K. J. Gutzwiller, *Studies in the Hellenistic Epyllion*, 1981

ESAME FINALE

ITALIANO 610

Scrivere un saggio di 2-3 pagine su due dei seguenti temi:

1. Tracciare la fortuna dello "Scudo d'Achille" nell'epopea classica e rinascimentale.
2. Paragonare due poesie: una di Orazio e una di Carducci.
3. Analizzare gli elementi ovidiani nell'*Ambra* di Lorenzo de' Medici.
4. Paragonare lo stile di Monti e di Pindemonte in due passi analoghi.
5. Discutere l'importanza della discesa agli inferi da Omero a Dante, rilevandone elementi essenziali.
6. Paragonare le scene di riconoscimento in Plauto, Bibbiena o Goldoni.