

WEBB, Heather (2022), *Dante, Artist of Gesture*. Oxford: Oxford University Press. 208 pp. ISBN: 9780192866998 y eISBN: 9780191959202

La producción visual generada por la *Commedia* no tiene parangón en la historia de la literatura laica. Es algo que los expertos en la cuestión han reiterado una y otra vez; una realidad que remite a un conjunto material acumulado a lo largo de los siglos indiscutiblemente apabullante. En referencia a ella, en cualquier caso, es indispensable referirse también a una singularidad que es, con toda probabilidad, una de las causas de lo ingente de esa producción, a saber, la carga intrínsecamente visual del poema, su formidable potencial para suscitar verbalmente imágenes y escenas con singular exactitud y *evidentia*. La manera en que, en este marco de referencia, se materializa la atención al gesto podría entenderse como el punto de partida del razonamiento del libro de Heather Webb, profesora de Cultura y Literatura Medieval italianas en la Universidad de Cambridge. Las implicaciones de su sugestivo trabajo en el ámbito de los estudios dantescos son, sin duda, de largo alcance; no obstante ello, no habrá que circunscribirlas exclusivamente a ese foco temático, porque igualmente indudables aparecen en la perspectiva general de la historia cultural de la Edad Media o la de los estudios literarios *tout court*.

Tomando como objeto central la esfera de la gestualidad en la *Commedia*, el hilo conductor de la obra sitúa el marco de análisis textual e histórico en la confluencia entre, por una parte, el estudio de los gestos y la proxemia, de su significado y su representación literaria, de la dimensión performativa del texto; y, por otra, la historia de las emociones y de las dinámicas texto-imagen, con particular atención al contexto de las artes plásticas. Si son todos ellos ámbitos que separadamente han dado sobrada prueba de su potencial en la dantística de los últimos años, en el trabajo de Webb se retroalimentan eficazmente para tejer una trama interpretativa que permite leer en profundidad el poema de Dante poniendo, de relieve, la capacidad del texto para ‘virtualmente’ hacer presente el gesto, para ‘suscitar’ la imagen, artística o no. Una trama que, al mismo tiempo, permite llamar la atención sobre dos realidades: en qué medida, en primer lugar, esta circunstancia puede proporcionar posibles pautas para la lectura de las obras de arte contemporáneas a Dante y viceversa; y, en segundo lugar, en qué medida, en la recíproca interdependencia de los nodos de esta densa red, se apunta a formas de participación emotiva y por ende a la configuración de dinámicas de relación interpersonal y cohesión colectiva.

El volumen se articula en seis capítulos. Una primera introducción explora los modos de lectura de los gestos en el contexto medieval. El primer capítulo («Reading Bodies in Motion») plantea, en cambio, las coordenadas que pueden permitir el estudio del gesto en Dante, sin dejar de poner atención a la contextualización histórica rigurosa (es decir, sin dejar de considerar como aspecto ineludible el significado de un gesto dado en la cultura de la época), a partir de una perspectiva interdisciplinar marcadamente abierta en sus miras, de lo que puede ser un ejemplo la referencia al pensamiento de G. Agamben o los estudios fílmicos. Se busca definir un marco metodológico que dé cuenta de cómo Dante convoca la imaginación visual y conocimiento corporal para sus fines literarios, con sus implicaciones políticas, éticas y espirituales. Argumentos pertinentes a tal efecto serán en este sentido, la resonancia del arte a través de la palabra literaria; la referencia a una compartida «kinesic intelligence» que puede ser activada de la misma forma al contemplar un gesto o al leer acerca de él; la retórica y la plegaria. El capítulo 2 («Dante as Visual Artist») se fundamenta en la necesidad de plantear la lectura de Dante en términos ineludiblemente visuales, en el marco de un ecosistema cultural que comprende textos verbales, visuales e híbridos. Es a partir de este punto donde con mayor decisión Webb subraya la afinidad existente entre las mecánicas características de textos y obras plásticas del momento, como podrían ser ciclos de frescos o mosaicos. Sobre este background cabrá entonces interpretar la compleja conversación intra- y extra-textual que caracteriza la obra del poeta florentino. Los siguientes capítulos se ocupan con detalle de pasajes de la *Commedia*. El cap. 3 («Fixity and Flexibility») señala las ‘estrategias cinéticas’ por las que por ejemplo en *Pg* V-VI se materializa el contraste entre el mundo clásico y cristiano, elemento esencial en la estructura conceptual del *Purgatorio*. El cap. 4 («Modelling Gestural Virtues in Dante’s *Purgatorio*») pone de relieve cómo la representación de los ejemplos encontrados en las terrazas de la ira y de la gula, respectivamente, se resuelve en una dinámica corporal fundamentada en la contigüidad entre determinados gestos y determinadas virtudes. Los dos últimos capítulos se ocupan del *Paradiso*, espacio que parecería a primera vista menos proclive a facilitar la expansión gestual de los personajes de la diégesis. Webb resalta cómo, a pesar de todo, la gestualidad adquiere también allí un valor estratégico, al poner de manifiesto, por ejemplo, la distancia que separa la condición y naturaleza de los afectos del personaje Dante y los de los beatos que allí residen (cap. 5 «Asymmetrical Affections»), así como las posibles coordenadas para la cohesión de una colectividad ideal en la que la compenetración completa de las almas no va en detrimento de su identidad individual (cap. 6 «Heavenly Proximities and Contagions»).

Al inicio de su libro, invirtiendo los términos de una propuesta hecha en su momento por Michael Baxandall, Webb invita a ayudarse del arte

para entender cómo debe leerse el texto. En la representación del gesto, en su significación, cabe identificar un punto clave compartido por ambas esferas. Atender a esa proximidad abre perspectivas de lectura de gran calado, al contextualizar una visión renovada de la obra en una amplia consideración del sistema cultural en el que esta eclosiona. Las formas de abordar el gesto en la *Commedia*; el, no por consabido menos llamativo, cuidado por lo gráfico, la deixis y la proxemia; su poder para suscitar de forma destilada la escena; son todos ellos aspectos que pueden ser entendidos así como una práctica concomitante a la experiencia de contemplar obras plásticas. No cabe decir, este aspecto es apoyado, a lo largo del trabajo de Webb, con el examen detallado de diferentes muestras concretas, como, por citar los ejemplos más llamativos, las imágenes de la Cappella degli Scrovegni o algunas de las primeras ilustraciones a la *Commedia* (las presentes en manuscritos célebres como el Holkham o el Yates-Thomson) o las de Botticelli (cuya interpretación reviste particular sutileza). De alguna forma, a ello aludiría Dante al interpelar al lector a ‘mirar’ tal como hace en varias ocasiones.

Cualquier signo corporal, sea o no una acción deliberada, debe ser considerado como portador de sentido, con potencial para implicar al lector/espectador. Discernible en la transmisión de tales reacciones, en su exactitud descriptiva y en las relaciones significativas establecidas con otros pasajes del texto, con la realidad cultural de la época y con la representación de gestos análogos en otras obras literarias y artísticas, la precisión con que Dante trata la cuestión modelaría un diálogo quizás tácito, pero de gran importancia en el desarrollo de su poema. La exhortación que cierra el libro, «to read the *Commedia* as, also, visual art», condensa, en suma, las múltiples facetas de un estudio de gran interés que confirma el lugar destacado de su autora en los estudios dantescos contemporáneos.

Eduard VILELLA

Universitat Autònoma de Barcelona

eduard.vilella@uab.cat

<https://orcid.org/0000-0001-5105-9705>