

PROGRAMA DE CURSO

1. IDENTIFICACIÓN:

NOMBRE DEL CURSO	: <i>Ut pictura poesis</i>: la imbricación palabra e imagen entre Europa y América colonial (Siglos XVI y XVII)
DURACIÓN DEL CURSO	: Semestral
Nº DE HRS. CRONOL. SEMANALES	: 3
AÑO ACADÉMICO EN QUE SE DICTA	: 2012
HORARIO	: Jueves 18:00 hrs
PROFESORA	: Dra. Sarissa Carneiro.

2. DESCRIPCIÓN:

El curso trata la imbricación entre palabra e imagen o entre pintura y poesía en los siglos XVI y XVII, tanto en Europa como en América colonial. En primer lugar, se hace referencia a la idea clásica de que la pintura es una “muda poesía” y la poesía una “pintura parlante”, idea que la poética de Horacio plasmó en un tópico de extraordinaria vitalidad: el *ut pictura poesis* (“así como la pintura, la poesía”). El curso atiende a dicho tópico, con énfasis en su retomada en el contexto del Humanismo renacentista y muy especialmente en el modo como la teoría humanística de la pintura se apropió de categorías retóricas como *imitación/emulación, invención, expresión, decoro, pasiones, instrucción y deleite*, etc. En este contexto, se proponen definiciones y descripciones de géneros como emblemas, jeroglíficos y empresas, advirtiendo en ellos la importancia de la metáfora y de la alegoría. A partir de este marco teórico, se examinan manifestaciones de las letras en las que se observa la larga estela del *ut pictura poesis* como las relaciones festivas, relaciones de exequias, arcos de triunfo, retrato pictórico y retrato poético, entre otros géneros.

3. OBJETIVOS:

3.1 OBJETIVO GENERAL:

Abordar la imbricación palabra e imagen o pintura y poesía en el contexto de la cultura simbólica de los siglos XVI y XVII.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Estudiar el tópico horaciano *Ut pictura poesis* y su recuperación por la tratadística artística del Humanismo.

Estudiar las categorías y preceptos retóricos y poéticos implicados en el desarrollo humanista del *Ut pictura poesis*.

Analizar un conjunto de manifestaciones tanto europeas como americanas de los siglos XVI y XVII a la luz de la imbricación palabra e imagen.

4. CONTENIDOS:

A. Teoría

1. *Ut pictura poesis*: ¿así como la pintura, la poesía o como la poesía así la pintura? *Ekphrasis* y verosimilitud.
2. El renacimiento de la antigüedad: erudición, humanismo y retórica.
3. Cultura simbólica y concepción neoplatónica de la imagen.
4. La expresión figurada: concepto, metáfora, *techné* aristotélica.
5. Alegorías. Tipos de alegoría: alegoría verbal, alegoría de los teólogos, alegoría neoplatónica.
6. Alegoría y analogía. Analogía de atribución y analogía de proporción.

B. Géneros

7. Jeroglíficos y emblemas. El *Emblematum liber* de Alciato y su larga estela.
8. Empresas. Empresas políticas: la educación del príncipe en la imbricación palabra e imagen.
9. Retrato pictórico y retrato poético entre el Renacimiento y el Barroco.
10. Relaciones festivas: arcos de triunfo, exequias y otros festejos públicos y celebraciones solemnes. Análisis de casos en las letras coloniales (siglos XVI-XVII).

5. BIBLIOGRAFÍA:

FUENTES PRIMARIAS

-Antiguas

Aftonio, *Progymnasmata* (Ver edición de Teón, Hermógenes, Aftonio. *Ejercicios de retórica*. Introducción, traducción y notas de María Dolores Reche Martínez. Madrid: Gredos, 1991)

Aristóteles, *Poética* (varias ediciones, ver preferencialmente ed. Gredos)

---. *Retórica* (varias ediciones)

---. *Ética a Nicómaco* (varias ediciones)

Cicerón, *La invención retórica*. Introducción, traducción y notas de Salvador Núñez. Madrid: Gredos, 1997.

---. *Sobre el orador*. Introducción, traducción y notas de José Javier Iso. Madrid: Gredos, 1982.

Hermógenes, *Sobre los tipos de estilo. Sobre el método del tipo fuerza*. Introducción, traducción y notas de Antonio Sancho Royo. Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1991.

Horacio, *Epistula ad Pisones* (o *Arte poética*. Varias ediciones)

Horapolo, *Hieroglyphica*. Ed. de Jesús María González de Zárate. Madrid: AKAL S.A., 1991.

Quintiliano, *Institutio oratoria* (varias ediciones)

-Fuentes de los siglos XVI, XVII, XVIII

Alberti, León Battista. *De la pintura* (varias ediciones y traducciones)

Alciato, Andrea. *Emblematum liber* <http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/alciato/>

(Ver también edición en español a cargo de Santiago Sebastián)

Alciato, Andrea. *Los emblemas de Alciato traducidos en Rimas españolas, 1549*. Edición de Rafael Zafra. Barcelona: José J. de Olañeta Editores, 2003.

Almeida, Manuel Pires de. *Poesia e Pintura ou Pintura e Poesia*. Transcrição e introdução de Adma Fadul Muhana. Trad. del latín de João Ângelo Oliva Neto. São Paulo: EDUSP/FAPESP, 2002.

Botero, Giovanni. *Da Razão de Estado*. Coord. e introd. Luís Reis Torgal. Trad. Raffaella Longobardi Ralha. Coimbra: Instituto Nacional de Investigação Científica/ Centro de História da Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra, 1992. (Ver traducción al castellano en Google books)

Castello, José Aderaldo. *O movimento academicista no Brasil (1641-1820/22)*. 3 vols. São Paulo: Conselho Estadual de Cultura, 1969-1974.

Castiglione, Baltasar. *El cortesano* (Varias ediciones)

Chang-Rodríguez, Raquel. “*Aquí, ninfas del sur, venid ligeras*” *Voces poéticas virreinales*. Selección, introducciones y notas de Raquel Chang-Rodríguez. Madrid: Iberoamericana Vervuert, 2008.

De la Cruz, Sor Juana Inés. *Obras completas*. Edición, prólogo y notas de Alfonso Méndez Plancarte. México: Fondo de Cultura Económica, 1952.

De Rotterdam, Erasmo. *Educación del príncipe cristiano*. Traducción de Pedro Jiménez y Ana Martín. Madrid: Tecnos, 2007.

De Torres, Alfonso. *Ejercicios de retórica*. Edición crítica, traducción y notas a cargo de Violeta Péres Custodio. Prólogo de Luisa López Grigera. Alcañiz: Instituto de Estudios Humanísticos; Madrid: Editorial del Laberinto; Cáceres: Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones; Zaragoza: Universidad, Servicio de Publicaciones; Teruel: Instituto de Estudios Turolenses, 2003.

Fajardo, Diego Saavedra. *Empresas Políticas*. Edición de Sagrario López Poza. Madrid: Cátedra, 1999.

Góngora y Argote, Luis de. *Obras Completas*. Recopilación, prólogo y notas de Juan Mille y Gimenez/Isabel Mille y Gimenez. Madrid, Aguilar, 1972.

Gracián, Baltasar. *Agudeza y Arte de Ingenio*. En *Obras Completas*. Madrid:

Cátedra, 2011.

---. *El Discreto*. En *Obras Completas*. Madrid: Cátedra, 2011.

---. *Oráculo Manual y Arte de Prudencia*. En *Obras Completas*. Madrid: Cátedra, 2011.

Guerra, Gregório de Matos e. *Obras Completas (Crônica do Viver Baiano Seiscentista)*. Ed. James Amado. Salvador: Janaína, 1968. 7 vols.

Le Brun, Charles. *L'Expression des passions. & Autres conférences. Correspondance*. París: Dedale Maisonneuve et Larose, 1994.

Quevedo y Villegas, Francisco de. *Obras completas*. Ver Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/quevedo/pcuartonivel.jsp?conten=obra

Ripa, Cesare. *Iconologia*. Traducción de italiano de Juan Barja; traducción del latín y del griego de Rosa María Mariño, Fernando García Romero. Madrid: Akal, 1996.

Rocha Pita, Sebastião da. *Breve compendio e narraçam do fúnebre espectáculo que na insigne Cidade da Bahia, cabeça da América portuguesa, se vio na morte de ElRey D. Pedro II*. Lisboa: Taller de Valentim da Costa Deslandes, 1709.

Esta edición se encuentra digitalizada en Brown Digital Repository
<http://repository.library.brown.edu:8080/fedora/get/bdr:13094/PDF>

Sánchez Cantón, Francisco Javier. *Fuentes literarias para la historia del arte español*. Madrid: Imprenta clásica española, 1923-41. 5 vols.

Sigüenza y Góngora. Carlos de. *Seis obras*. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1984.

Tesauro, Emanuele. *Il Cannocchiale Aristotelico o sia Idea dell'Arguta, et Ingegniosa Elocutione, che serve à tutta l'Arte Oratoria, Lapidaria, et Simbolica. Esaminata co' principii del divino Aristotele. Dal Conte D. Emanuele Tesauro, Cavalier Gran Croce de' Santi Maurizio & Lázaro*. 5 ed. Torino, Zavatta, 1670.

----. “O Juízo. Discurso Acadêmico”. Tradução e notas de João Adolfo Hansen. En *Abrindo Caminhos. Homenagem a Maria Aparecida Santilli*. São Paulo, DLCV-FFLCH-USP, 2002.

---. “Argúcias Humanas”. Trad. de Gabriella Cipollini e João Adolfo Hansen. En

Revista do IFAC. Ouro Preto, IFAC-UFOP, dez. 1997, no. 4.

FUENTES SECUNDARIAS

- Teoría: historia de la cultura, poética y retórica

Auerbach, Erich. *Figura*. Trad. de Yolanda García Hernández y Julio Pardos. Madrid: Trotta, 1998.

Carrere, Alberto y José Saborit. *Retórica de la pintura*. Madrid: Cátedra, 2000.

Clements, Robert: *Picta Poesis. Literary and Humanistic Theory in Renaissance Emblem Books*. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 1960.

Collier Peter y Robert Lethbridge (eds.). *Artistic relations. Literature and the Visual Arts in Nineteenth-Century France*. New Haven/London: Yale University Press, 1994.

Corbacho Cortés, Carolina. *Literatura y arte. El tópico ut pictura poesis*. Cáceres: Universidad de Extremadura, 1998.

García Berrio, Antonio y Teresa Hernández Fernández. *Ut pictura poesis. Poética del arte visual*. Madrid: Tecnos, 1988.

Gombrich, E. H. "Icones symbolicae: The visual Image in Neo-platonic Thought". *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes* 11 (1948): 163-192.

Hansen, João Adolfo. *Alegoria. Construção e interpretação da metáfora*. São Paulo: Hedra; Campinas: Editora da Unicamp, 2006.

Klein, Robert: *La forme et l'intelligible. Écrits sur la Renaissance et l'art moderne*. París, Editions Gallimard, 1970.

Krieger, Murray: *Ekphrasis. The illusion of the Natural Sign*. Baltimore/London: The Johns Hopkins University Press, 1992.

Lee, Rensselaer. *Ut pictura poesis. La teoría humanística de la pintura*. Madrid: Cátedra, 1982.

Ver recurso en línea:

<http://www.noteaccess.com/Texts/index.htm>

<http://www.noteaccess.com/Texts/Lee/index.htm>

López Grigera, Luisa. *La retórica en la España del Siglo de Oro*. Salamanca: Ediciones Universidad, 1995.

---. *Anotações de Quevedo à Retórica de Aristóteles*. Trad. Paulo Vasconcellos e Cássio Borges. Campinas: Editora da Unicamp, 2008.

Panofsky, Erwin. *Idea*. 1924.

Warburg, Aby. *El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo*. Edición a cargo de Felipe Pereda. Madrid: Alianza Editorial, 2005.

-Emblemática

Arellano, Ignacio y Ana Martínez Pereira (eds.) *Emblemática y religión en la Península ibérica (Siglo de Oro)*. Madrid : Iberoamericana / Vervuert, 2010.

Daly, Peter y Richard Dimler. *The jesuit series*. Toronto: University of Toronto Press, 2002.

López Poza, Sagrario. "El epigrama en la literatura emblemática española". *Analecta malacitana*. 22/1 (1999):27-55.

---. "Gracián y la emblemática". *Ínsula*. 655-656 (2001): 29-31.

---. "El disimulo como virtud política en los tratados emblemáticos españoles de educación de príncipes". *Estudios sobre emblemática española: trabajos del grupo de investigación Literatura emblemática hispánica (Universidad da Coruña)*. A Coruña: Sociedad de Cultura Valle Inclán, 2000. 221-233.

López Poza, Sagrario (Ed.) *Estudios sobre emblemática española: trabajos del grupo de investigación Literatura emblemática hispánica (Universidad da Coruña)*. A Coruña: Sociedad de Cultura Valle Inclán, 2000.

López Poza, Sagrario (Ed.); con la colaboración de José Julio García Arranz...[et al.] *Florilegio de estudios de emblemática Actas del VI Congreso Internacional de Emblemática de The Society for Emblem Studies*. A Coruña, 2002 / Ferrol : Sociedad de Cultura Valle Inclán, 2004.

Sebastián López, Santiago. *La mejor emblemática amorosa del Barroco*. Ferrol: Sociedad de Cultura Valle-Inclán, 2001.

Zafra, Rafael y José Javier Azanza (eds.). *Emblemata aurea: la emblemática en el arte y la literatura del Siglo de Oro*. Madrid: Akal, 2000. (Ver especialmente, Pascual Buxó, “De la poesía emblemática en la Nueva España”, pp.91-97)

---. *Emblemática trascendente: hermenéutica de la imagen iconología del texto*. Pamplona: Sociedad Española de Emblemática, 2011.

Praz, Mario. *Imágenes del Barroco (estudios de emblemática)*. Trad. De José María Parreño. Madrid: Ediciones Siruela, 1989.

Recursos en línea:

Literatura emblemática hispánica

<http://www.bidiso.es/SIELAE/litembl.html>

OpenEmblem Portal

<http://media.library.uiuc.edu/projects/oebp/>

Centro Ernesto Soares de Iconografia simbólica (Portugal)

<http://www.cesdies.net/>

Society for emblem studies

<http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/SES/>

Alciato at Glasgow

<http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/alciato/>

-Retrato

Castelvetto, Enrico. *Retrato e sociedade na arte italiana*. Trad. Franklin de Mattos. Sao Paulo: Companhia das Letras, 2006.

Falomir, Miguel (Ed.) *El retrato del Renacimiento*. Madrid: Museo Nacional del Prado, 2008.

Rodríguez de la Flor, Fernando. *Imago. La cultura visual y figurativa del barroco*. Madrid: Abada Editores, 2009.

-Arte de la memoria

Yates, Frances. *El arte de la memoria*. Chicago: The University of Chicago Press, 1984.

Báez Rubí, Linda. *Mnemosine novohispánica. Retórica e imágenes en el siglo XVI*. México: UNAM/Instituto de Investigaciones Estéticas, 2005.

-Relaciones festivas y poder

Allo Manero, Adita. “La emblemática en las exequias reales de la casa de Austria”. *Actas del I Simposio internacional de emblemática*. Teruel: Instituto de Estudios Turolenses, 1994. 11-25.

Azanza, Javier y José Luis Molins Mugueta. *Ceremonial funerario, arte efímero y emblemática. Exequias reales del regimiento pamplonés en la Edad Moderna*. Pamplona: Ayuntamiento de Pamplona, 2005.

Bonet Correa, Antonio. *Fiesta, poder y arquitectura aproximaciones al barroco español*. Madrid: Akal, 1990.

Andre Chastel, “Le baroque et la mort”. *Retorica e Barocco. Atti del III Congresso Internazionale di Studi Umanistici*. Ed. Enrico Castelli. Roma: Fratelli Bocca Editori, 1955. 33-53.

Fagiolo dell’Arco, Maurizio. *La festa barocca*. Roma : Edizioni de Luca, 1997.

González de Zárate, Jesús María. “Imagen y poder. Alegorías en emblemas”. En Zafra, Rafael y José Javier Azanza (eds.). *Emblemata aurea: la emblemática en el arte y la literatura del Siglo de Oro*. Madrid: Akal, 2000. 225-234.

Hansen, João Adolfo: “A categoria representação nas festas coloniais dos séculos XVII e XVIII”. En István Jancsó e Iris Kantor (Organizadores). *Festa. Cultura e Sociabilidade na América Portuguesa*. São Paulo: EDUSP/Hucitec, 2001. Vol. 2 735-755.

Jarrard, Alice. *Architecture as Performance in Seventeenth-Century Europe Court Ritual in Modena, Rome and Paris*. Cambridge: Cambridge University Press,

2003.

Ledda, Giuseppina. “Estrategias y procedimientos comunicativos en la emblemática aplicada (fiestas y celebraciones, siglo XVII). Zafra, Rafael y José Javier Azanza (eds.). *Emblemata aurea: la emblemática en el arte y la literatura del Siglo de Oro*. Madrid: Akal, 2000.

López Poza, Sagrario y Nieves Pena Sueiro. *La fiesta. Actas del II Seminario de Relaciones de Sucesos*. Ferrol: Sociedad de Cultura Valle-Inclán, 1999.

Mínguez, Víctor. “Los emblemas solares, la imagen del príncipe y los programas astrológicos en el arte efímero”. *Actas del I Simposio internacional de emblemática*. Teruel: Instituto de Estudios Turolenses, 1994.209-253.

Rodríguez de la Flor, Fernando (Ed). *Política y fiesta en el barroco, 1652 descripción, oración y relación de fiestas en Salamanca con motivo de la conquista de Barcelona*. Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca, 1994.

---. “Efímero de Estado. Fracaso y anulación del régimen conmemorativo: la relación de fiestas.” *Barroco* Madrid: Cátedra, 2002. 161-186.

Valera, Javier. *La muerte del rey. El ceremonial funerario de la monarquía española. 1500-1885*. Madrid: Turner Libros, 1990.

6. EVALUACIÓN:

Una presentación oral y un ensayo final de curso.