

La elocuencia de la imagen en dos universos visuales: el del poeta en su mundo y el del lector en la tradición. Proyecto complementario para la asignatura POESÍA LATINA DE ÉPOCA IMPERIAL (3.º de Filología Clásica)

Antonio Serrano Cueto (Responsable), Joan Gómez Pallarés (ponente invitado), Francisco García Jurado (ponente invitado)

Departamento de Filología Clásica, Facultad de Filosofía y Letras

antonio.serrano@uca.es

RESUMEN: Es conocida la célebre formulación *Vt pictura poesis* ("Como la pintura, la poesía") del poeta Horacio. En este principio se fundamentan las dos propuestas de trabajo, estrechamente relacionadas entre sí, que se presentan: por una parte, el conocimiento, valoración y análisis del entorno visual del poeta aportan claves esenciales para la justa comprensión de su obra; por otra, la imagen constituye un vehículo cultural de primer orden en la pervivencia de esta poesía a través de los siglos. La imagen, pues, vertebra y enriquece el recorrido que va desde la creación a la lectura.

PALABRAS CLAVE: proyecto, innovación, mejora, docente, docencia

INTRODUCCIÓN

En las universidades españolas las asignaturas de textos (como *Poesía Latina de Época Imperial*) se imparten tradicionalmente mediante dos niveles de análisis: el primero consiste en la lectura y traducción del texto latino; el segundo, en el comentario filológico integral (cuestiones literarias, sintaxis, morfología, retórica, métrica en el caso del verso, etc.). Sin embargo, no es usual que se utilice la imagen (en soportes muy distintos: monedas, cerámica, arquitectura, escultura, pintura, grabados, ilustraciones, etc.) como herramienta para una mejor comprensión de la obra literaria. Iniciativas docentes que busquen un enfoque interdisciplinar son necesarias, dado el enriquecimiento que supone para los alumnos al ofrecerles una visión integral de la materia objeto de estudio. En esa línea de compromiso docente se enmarca el proyecto.

1. EL TEXTO POÉTICO Y LA IMAGEN

El proyecto no renuncia en absoluto al análisis tradicional de las asignaturas de textos, que sigue siendo capital para los filólogos clásicos en formación, sino que lo enriquece con una perspectiva nueva: la relación "texto poético" – "representación artística". Para ello he considerado interesante analizar esa relación desde una doble perspectiva:

1.1. El análisis del texto en el **marco socio-cultural del poeta**, esto es realizar una lectura del poema teniendo presente los elementos de la vida cotidiana y, sobre todo, cultural que pudo haber conocido el autor a través de imágenes, en especial de símbolos y mensajes iconográficos. Esta línea de trabajo (llamada "neoculturalismo" por J. C. Fernández Corte) tiene numerosos seguidores en el campo de la investigación, entre los que cabe citar a J. Gómez Pallarés, J. A. W. Hefferman, A. G. MacKay, M. C. J. Putnam, G. Williams, J. Hollander, etc. Sin embargo, apenas se ha aplicado a la docencia en las aulas. Este enfoque interdisciplinar permite no solo una mejor comprensión de las claves generales del texto, sino también una visión diferente, a veces esclarecedora, de pasajes de difícil interpretación.

1.2. El acercamiento a la pervivencia de los textos a través de **representaciones visuales en el entorno del lector**. Si antes el análisis era, podemos decir, sincrónico; ahora es diacrónico, ya

que tomamos la tradición a lo largo de los siglos como marco temporal, entendiendo que un texto literario también llega a los lectores posteriores en forma de imágenes y representaciones iconográficas.

2. PLANTEAMIENTO DEL CURSO

El proyecto ha constituido un primer acercamiento a estas relaciones, pero en cuya continuidad pretendo seguir trabajando en cursos posteriores. El programa de Poesía Latina en Época Imperial del curso 2013/14 ha consistido en una selección de las obras, representativas de distintos momentos y estilos del período imperial. La distribución de las clases en tres horas semanales ha permitido que una de esas horas estuviese destinada a la realización del proyecto, siempre que tuviese lugar después de haber traducido y analizado de modo integral el texto. De este modo los aspectos destacables del texto, en algunos casos lo suficientemente complejos como para quedar resueltos en un acercamiento inicial, se verían analizados y enriquecidos en esta segunda fase, proporcionando además al alumnado una dimensión nueva de la filología: su estrecha relación con las artes plásticas. Para que la metodología se aprecie mejor, daré a continuación la relación de los textos del programa de la asignatura, así como la perspectiva desde la que se ha enfocado el universo visual:

– Virgilio, égloga IV: este complejo poema, en el que se ha querido ver una profecía del nacimiento de Jesucristo, debe ser analizado a la luz de nuevas teorías que indagan en el conocimiento y formación de Virgilio. Para ello se recurre a elementos icónicos presentes en el "mosaico cosmogónico de Mérida", inscripciones latinas, la célebre *Gemma Augusta* y sarcófagos.

– Virgilio, *Eneida* VI (fragmento de la bajada a los infiernos). En este caso, la cabal comprensión del *topos* literario del *Descensus ad Inferos* pasa por el conocimiento de la impronta que dicho tópico ha tenido en la tradición cultural de Occidente, desde Homero hasta nuestros días, pasando por la imprescindible *Divina comedia* de Dante. Aquí se rastrea esa pervivencia en grabados sobre el infierno dantesco (Gustavo Dore), obras pictóricas (El Bosco, Jan Brueghel el Viejo, Girolamo Genga, Adolphe Bouguereau, François Perrier,

Claudio de Lorena, Alexaner Ubeleski...), esculturas (Rodin)

– Ovidio, *Metamorfosis* (raptos de Europa). Posiblemente uno de los mitos más representados en la historia del arte. Mosaicos, frescos, cerámicas, ilustraciones en incunables, un sinfín de pintura en todas las épocas, escultura, etc. Ahora bien, para comprender en la complejidad del raptos de Europa es preciso indagar en las representaciones del toro en la cultura mediterránea y, en especial, en la iconografía que rodea al culto misterioso del mitraísmo.

– Estacio, *Silva* 1.2 (= Epitalamio de Estela y Violentila). Este poema nupcial suele explicarse, como es pertinente, a partir de la evolución de la poesía nupcial desde sus inicios en la lírica griega. Sin embargo, en este proyecto se pretende darle un nuevo enfoque, consistente en entresacar los motivos de la composición poética que tienen una equivalencia artística en lutróforos, cerámicas, pinturas y otros soportes del mundo antiguo. De esta manera el alumnado no solo conocerá la perspectiva literaria de una boda en Roma, sino también la representación visual de algunos momentos de este tipo de ceremonias.

3. APORTACIÓN DE LOS PONENTES

En consonancia con uno de los conceptos recogidos en la base de la convocatoria ("Movilidad: invitación de profesores externos para participar en actividades docentes dirigidas a los alumnos"), el proyecto se ha visto completado de manera óptima con la invitación de dos especialistas para que impartieran sendas conferencias, que han sido ofrecidas de manera pública a todos los colegas y alumnos adscritos a las áreas de conocimiento y al departamento de Filología Clásica, al resto de la comunidad universitaria y al profesorado de lenguas clásicas de Enseñanzas Medias.

El profesor Joan Gómez Pallarés (catedrático de Filología Latina de la Universidad Autónoma de Barcelona) ha trabajado, entre otras muchas parcelas de la Filología Latina, en la relación que se establece entre los textos poéticos y la iconografía "viva" en el entorno de los poetas, siendo así que sus reflexiones sobre la égloga IV de Virgilio (uno de los textos más oscuros y difíciles de interpretar del legado latino) constituyen una aportación magnífica para una mejor comprensión del poema. Su contribución al proyecto fue en forma de ponencia, titulada "La tradición de la éfrasis renovada: Virgilio y Horacio", e impartida el 26 de marzo en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. En ella hablará de cuatro elementos esenciales en la iconografía del poder imperial: *Aeternitas*, *Horae*, *Tempora anni* y *Aión*, siempre desde la perspectiva de la éfrasis como ejercicio de composición literaria.

El profesor Francisco García Jurado (acreditado para catedrático de Filología Latina de la Universidad Complutense de Madrid) es experto en tradición clásica no sólo en ámbitos académicos (por ejemplo, en el siglo XVIII), sino también en las obras literarias y pictóricas. En este proyecto participó con la ponencia titulada "Ovidio y sus imágenes: estéticas de la modernidad", impartida el 2 de abril en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. La imagen de Ovidio como poeta y de su obra fueron analizadas a través de representaciones artísticas de diversos movimientos vanguardistas. He aquí la idea general en palabras del propio García Jurado:

Frente a las lecturas históricas y distanciadas de los textos antiguos, aquellas que pretenden leer el texto "tal como se concibió", las

diferentes estéticas de la modernidad han ido configurando, por así decirlo, variadas visiones de esa misma Antigüedad, seleccionando aquello que a cada estética más le interesa, tanto entre los autores como entre los temas. Si a los neoclásicos les interesaban los versos de Horacio o las metamorfosis ovidianas en su conjunto, los románticos buscarán en la persona de Ovidio al héroe exiliado y solitario, al tiempo que sus metamorfosis pierden el protagonismo inspirador en la historia del arte. Sólo algunos mitos perduran al convertirse en verdaderos iconos de la modernidad, como el mito de Tiresias, el de Ícaro o el de Narciso. Por otro lado, el propio protagonismo que va adquiriendo la recepción de los autores antiguos en la modernidad confiere un lugar cada vez más importante a los propios lectores de Ovidio, que se representan a sí mismos leyéndolo lascivamente, memorizándolo entre lágrimas, o recitándolo al amanecer. Ovidio, pues, se disemina entre su persona, sus lectores y algunos de sus mitos más rompedores.

De ambas actividades tuvieron que rendir cuenta los alumnos de Poesía Latina de Época Imperial con sendos trabajos y un debate posterior ya en el seno del aula.

4. CONCLUSIONES

El proyecto reunía varias propuestas de mejora de la calidad de la enseñanza, ya que permitía usar eficazmente las TICs en la docencia; optimizar la dedicación del profesor y de los alumnos; introducir la investigación en la docencia; potenciar el trabajo activo del alumno en el aula; alcanzar estándares de calidad en docencia con grupos de alumnos poco numerosos; consolidar una docencia de calidad; etc.

El resultado ha sido más que satisfactorio y los alumnos reconocen que se les ha abierto una puerta hacia el conocimiento de la literatura clásica (en especial la poesía) a través de los símbolos que se ocultan en el mundo visual.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. BARCHESI, A. (1997), *The Poet and the Prince. Ovid and Augustan Discours*, Berkeley.
2. COURCELLE, P. (1957), "Les exégèses chrétiennes de la quatrième églogue", *REA* 59, 294-319.
3. GALINSKY, K. (1996), *Augustan Culture. An interpretative Introduction*, Princeton Univ. Press.
4. GALLO, I. - NICASTRI, L. (1991), *Cultura. Poesia. Ideologia nell'opera di Ovidi*, Nápoles.
5. GÓMEZ PALLARÉS, J. (2001), "Sobre Virg., *Buc.*, 4.18-25, *puer nascens*, y la tradición de la éfrasis en Roma", *Emerita* 69.1, 93-114.
6. GUTIÉRREZ HUERTA, M. C. (1996), "De Apulia al Capitolio: a propósito de Horacio, oda 3.30", *Trivium* 8, 337-347.
7. HARDIE, A. (1983), *Statius and the "Silvae": poets, patrons and epideixis in the graeco-roman world*, Liverpool.
8. HERSCH, K. K. (2010), *The Roman Wedding. Ritual and Meaning in Antiquity*, U. Cambridge.
9. NEWLANDS, C. E., *Statius' Silvae and the poetics of Empire*, Cambridge.
10. PÉREZ, J. A. (2010) "Aproximación a la iconografía de la *Roma Aeterna* como vía de transmisión de un mito", *El Futuro del Pasado* (revista electrónica), 349-363.
11. RUIZ ARZALLUS, I. (1995), "Augusto, Nerón y el *puer* de la cuarta égloga", *Aevum* 69.1, 115-145.
12. ZANKER, P. (1992), *Augusto y el poder de las imágenes*, Madrid.

13. F. García Jurado: "Ovidio y sus imágenes: estéticas de la modernidad": <http://eprints.ucm.es/24821/> (último acceso 10 de julio de 2014).