Título de la asignatura
Mitología clásica y artes plásticas
Colegio de Historia
semestre 2024-2
inicio 29 de enero del 2024

Profesora: Dra. Marcela Corvera Poiré
marcelacorvera@filos.unam.mx
Viernes de 10 a 12 h

2. Justificación:

Si bien la materia de *Mitología clásica y artes plásticas* que pertenece al área de Conocimiento Histórico, ofrece al alumno conocimientos de un aspecto muy particular de la historia, a saber, parte de la religiosidad propia del mundo clásico, resulta claro que la Mitología ya sin esa carga religiosa, y como carga meramente cultural, rebasó los límites temporales del mundo que la vio nacer y desarrollarse, y que desde que surgió no ha dejado de recordarse en la literatura, las artes plásticas o la música, lo cual habla desde luego de la gran importancia que cobró, en general, para la cultura occidental, por lo que considero necesario que un historiador la conozca, al menos, medianamente de cerca.

3. Metodología
El trabajo implicará, en primera instancia, acercarse a diferentes fuentes –griegas y romanas– sobre un mismo mito, para ver sus variantes y, en segundo lugar, relacionar dichos textos con obras plásticas elaboradas a lo largo de los siglos, desde vasijas o esculturas griegas y pintura mural o mosaicos romanos, hasta obras del siglo XX, pasando desde luego por obras elaboradas durante el Renacimiento, el Barroco, el Neoclásico y el Romanticismo. También será muy útil acudir a compilaciones contemporáneas de mitos clásicos, como la de Robert Graves, que a la vez que introducen al tema de una manera muy accesible, proporcionan información sobre las fuentes de primera mano a consultar.

4. Objetivos:

1. Que el alumno aprenda a distinguir temas y personajes de la mitología clásica representados, plásticamente, a lo largo de los siglos.

2. Que el alumno aprenda a valorar algunas obras maestras del arte universal.

3. Que el alumno comprenda la relevancia del mito y que se acerque al mismo, también, desde la literatura y, en la medida de lo posible, desde la música.

5. Temario
Calendario y plan de lecturas

Sesión	Tema	Lecturas
Sesión 1	**Baco/ Dionisio**	"27. Naturaleza y hechos de Dioniso" en Graves, ***Los mitos griegos***, vol. I. "Sémele" en Ovidio, ***Metamorfosis***, libro III, versos 253-315 "Tiresias" en Ovidio, ***Metamorfosis***, III, 316-338 "Penteo" en Ovidio, ***Metamorfosis***, III, 511-576 "Acetes - Los marineros tirrenos", en Ovidio, ***Metamorfosis***, III, 577-691 "Acetes-muerte de Penteo" en Ovidio, ***Metamorfosis***, III, 692-733 "Baco" en Ovidio, ***Metamorfosis***, IV,1-30 "Las Báquides" o "Las Bacantes", Eurípides, ***Tragedias***, Versión directa del griego e introducción de Ángel María Garibay, México, Editorial Porrúa, 2009, (colección "Sepan Cuántos…" núm. 24).
Sesión 2	**Faetón/ Faetonte**	"Épafo-Faetón" en Ovidio, ***Metamorfosis***, I, 747-779. "Faetón" en Ovidio, ***Metamorfosis***, II,1-339. "Las Héliades" y "Cicno", ***Metamorfosis***, II 340-400.
Sesión 3	**Ícaro y Dédalo**	"Dédalo e Ícaro" en Ovidio, ***Metamorfosis***, VIII, 183-235. "Perdiz" en Ovidio, ***Metamorfosis***, VIII, 236-259. "De las alas del amor a las alas de Ícaro" en Ovidio, ***El Arte de amar*** II 21-98. Pausanias, ***Descripción de Grecia***, libro IX Beocia, 11, 4 y 5. (En la Edición de María Cruz Herrero Ingelmo, publicada por Gredos, vol. III p. 173-175).
Sesión 4	**Orfeo y Eurídice**	"28. Orfeo" en Graves, ***Los mitos griegos,*** vol. I. "Orfeo y Eurídice" en Ovidio, ***Metamorfosis,*** X,1-71. "Orfeo" en Ovidio, ***Metamorfosis***, X, 72-105. "Muerte de Orfeo" en Ovidio, ***Metamorfosis***, XI, 1-66.

Sesión 5	**Pigmalión y Galatea**	"65. Pigmalión y Galatea" en Graves, ***Los mitos griegos,*** vol. I. "Los Cerastas y las Propétides" en Ovidio, ***Metamorfosis***, X, 220-242. "Pigmalión" en Ovidio, ***Metamorfosis***, X, 243-297.
Sesión 6	**Cadmo y Harmonía**	"59. Cadmo y Harmonía" en Graves, ***Los mitos griegos,*** vol. I. "Cadmo", en Ovidio, ***Metamorfosis***, III, 1-137. "Cadmo y Harmonía", en Ovidio, ***Metamorfosis***, IV, 563-603.
Sesión 7	**Prometeo/ Pandora**	"39. Atlante y Prometeo" en Graves, ***Los mitos griegos,*** vol. I. "Prometeo encadenado" en Esquilo, ***Tragedias Completas***, Edición de José Alcina Clota, Madrid, España: Cátedra, 2013, p. 447-500.
Sesión 8	**Padecimientos en el Tártaro**	"63. Ixión" en Graves, ***Los mitos griegos,*** vol. I. "67. Sísifo" en Graves, ***Los mitos griegos,*** vol. I. "108. Tántalo" en Graves, ***Los mitos griegos,*** vol. II. "El tártaro" en Virgilio, ***La Eneida***, VI, 546-634. "Los lugares infernales", en Ovidio, ***Metamorfosis***, IV, 432-464 Homero, ***La Odisea***, XI, 568-640.
Sesión 9	**Edipo**	"105. Edipo" en Graves, ***Los mitos griegos,*** vol. II. Maurizio Bettini y Gulio Guidorizzi, ***El mito de Edipo. Imágenes y relatos de Grecia a nuestros días***, traducción de Manuel Antonio Castiñeiros González, Madrid, Akal, p. 207-227. Sófocles, ***Edipo Rey***, traducción y notas de Assela Alamillo, introducción de José Lasso de la Vega, Barcelona, RBA, 2007.
Sesión 10	**Personajes y sucesos de la *Ilíada***	"Tetis y Peleo" en Ovidio, ***Metamorfosis***, XI, 221-265. "159. Paris y Helena" en Graves, ***Los mitos griegos,*** vol. II. "Carta de Paris a Helena" en Ovidio, ***Heroidas***, (p. 237-262 de la edición de Luis Navarro publicada en Madrid en 1884). "Carta de Helena a Paris" en Ovidio, ***Heroidas***, (p. 263-288 de la edición de Luis Navarro publicada en Madrid en 1884).

<table>
<tr><td>Sesión 11</td><td>Personajes y sucesos de la Ilíada</td><td>“160. La primera reunión en Áulide” en Graves, Los mitos griegos, vol. II.

“Ataque de Patroclo a los muros de Troya defendidos por Apolo”,
“Apolo incita a Héctor al combate” y “Victoria de los aqueos y muerte de Patroclo” en Homero, La Iliada, XVI, 702-865

“El cadáver de Héctor es afrentado” en Homero, La Iliada, XII, 367-404</td></tr>
<tr><td>Sesión 12</td><td rowspan="2">Personajes y sucesos de La Odisea</td><td>Homero, La Odisea, Canto IX, “Odiseo cuenta sus aventuras, los cicones, los lotófagos, los cíclopes” (p. 167-183 de la edición de José Luis Calvo publicada por Cátedra).

Homero, La Odisea, Canto X. “La isla de Eolo. El palacio de Circe la hechicera” (p. 184-200 de la edición de José Luis Calvo publicada por Cátedra).</td></tr>
<tr><td>Sesión 13</td><td>Homero, La Odisea, Canto XII. “Las sirenas. Escila y Caribdis. La isla del sol. Ogigia” (p. 220-233 de la edición de José Luis Calvo publicada por Cátedra).

Homero, La Odisea, Canto XIX. “La esclava Euriclea reconoce a Odiseo”, (p. 318 -334 de la edición de José Luis Calvo publicada por Cátedra).</td></tr>
<tr><td>Sesión 14</td><td rowspan="2">Personajes y sucesos de La Eneida</td><td>Virgilio, La Eneida, libro I, “Llegada a Cartago”.</td></tr>
<tr><td>Sesión 15</td><td>Virgilio, La Eneida, libro II, “La caída de Troya”.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Les pido que por favor hagan las lecturas en el orden que se presentan en el temario porque así les será mucho más fácil comprenderlas.

Podrán descargar todas las lecturas del curso a partir del enlace que figura debajo de este párrafo, es muy importante aclarar que los libros de Graves y las Heroidas están escaneados en su totalidad, y que ustedes habrán de localizar en los mismos los fragmentos que habrán de leer para cada sesión; a más de lo anterior en el enlace encontrarán folders numerados con el resto de las lecturas que tendrán que hacer para cada sesión.
https://www.dropbox.com/sh/fcfdxj412mzsy6m/AADFXg4t_v6I_5_EBeKEYAKZa?dl=0

Finalmente, a través del siguiente enlace tendrán acceso a una amplia bibliografía que les ayudará a realizar sus trabajos finales:
https://www.dropbox.com/sh/mwo2np0zknlpnbv/AAA45EEoP2dFNZF7W3fVHOXia?dl=0</td></tr>
</table>

6. Forma de trabajo y evaluación:

Los alumnos habrán de efectuar las lecturas señaladas líneas arriba para comentarlas cada sesión y hacer un trabajo final sobre el *personaje* o *tema* de su elección (uno u otro deberán ser distintos a los revisados a lo largo del semestre y contar con mi visto bueno). En el caso de que elijan a un personaje,

tendrán que hacer una síntesis de quién fue y hacer referencia a cuatro pasajes distintos de su vida, marcando claramente las diferencias y las variantes de las que hablan los textos, para lo cual resultará particularmente importante que consulten **un mínimo de tres fuentes clásicas por cada uno de los pasajes** y que **incluyan citas textuales (**es decir que los trabajos deberán contar con un mínimo de 12 citas textuales**).** En caso de que prefieran trabajar un tema, tendrán que asegurarse de que este sea el común denominador que una a cuatro personajes: pienso, como ejemplos, en niños que fueron abandonados al nacer, en suicidios, en casos de antropofagia, etc. Al igual que en el caso anterior tendrán que consultar un mínimo de tres fuentes clásicas por cada uno de los personajes, fuentes que habrán de comparar, e incluir en sus trabajos citas textuales. En segundo lugar tendrán que seleccionar cuatro **imágenes** –de incuestionable valor artístico–, una por cada pasaje o personaje, **que** desde luego **habrán de vincular con su propio texto**, así, tendrán que decir, por ejemplo, si les resultaron reconocibles los personajes o no en función del contexto o de la existencia o no de ciertos atributos; si encontraron coincidencias o diferencias entre lo que dicen los textos y las representaciones plásticas; si los personajes de su elección aparecen acompañados por otros, quiénes son esos otros y por qué aparecen junto a ellos. 3) Deberán cuidar que el aparato crítico sea impecable.[1]

La participación en clase implicará el 70% de su calificación y el trabajo final el 30% restante.

Los estudiantes tendrán derecho a ser calificados aprobatoriamente únicamente si cuentan con al menos 80% de asistencia y participación; habrán de considerar que con una falta no se verá afectada su calificación, que con dos bajará un punto, que con tres bajará dos puntos y que con cuatro faltas perderán el derecho a una calificación aprobatoria. Durante la semana de reposición habrán de entregarme sus trabajos finales, a menos que por algún imprevisto hubiera que reponer la clase. En ese caso me entregarían los trabajos una semana después.

Fuentes antiguas:

Apolodoro, *Biblioteca mitológica*, introducción de Javier Arce, traducción y notas de Margarita Rodríguez de Sepúlveda, Madrid, Gredos, 1985 (Biblioteca Clásica Gredos, 85)
FFyL PA3870 A85 A84

Apuleyo en *El Asno de Oro*. Edición de José María Royo, Madrid, Cátedra, 2008.

Esquilo, *Prometeo encadenado*, en Esquilo, *Las siete tragedias*, Introducción de Ángel María Garibay, México, Ed. Porrúa, (Colección Sepan Cuántos no. 11).

Hesíodo, *Teogonía*, *El escudo de Heracles*, *Los trabajos y los días*, *Idilios de Bión*, *Idilios de Mosco* e *Himnos órficos*; México Editorial Porrúa, 2010, (Colección Sepan Cuántos… núm. 206).

Otra edición de la *Teogonía* es la anotada por Paola Vianello de Córdova, México, UNAM, Coordinación de Humanidades, 2011, (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana). *Cuesta $ 75 con credencial de la UNAM y hay varios ejemplares en la casa de las Humanidades.

Higinio, *Fábulas mitológicas*, traducción introducción y notas de Francisco Miguel del Rincón Sánchez, Madrid, Alianza editorial, 2009, (Clásicos de Grecia y Roma).
B. Central PA6445. H8 A618

Homero, Himnos homéricos en *Obras completas de Homero*, versión directa y literal del griego por Luis Segalla y Estalella, Barcelona, Montaner y Simón editores, MCMXXVII, disponible en:
http://www.traduccionliteraria.org/biblib/H/H102.pdf

[1] Entregarán sus trabajos, en un máximo de diez cuartillas, en formato PDF, escrito con letra times de 12 puntos y espacio de 1.5. Sobra decir que tendrán que anotar completas las fichas bibliográficas de las obras empleadas, e incluir todos los enlaces de las páginas consultadas en la red, incluidas aquellas de las que tomen las imágenes.

Los himnos aparecen en las páginas 630-684 del PDF. El índice aparece en las páginas 844 y 845 del PDF. Considérese que la numeración del PDF es distinta de la impresa en el texto que se escaneó.

Longo, *Dafnis y Cloe*, Traducción, introducción y notas de Francisco J. Cuartero, Barcelona, Muchnik editores, S.A., 1994 (Colección atajos).
Otra versión está disponible en
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/dafnis-y-cloe--0/html/feffe876-82b1-11df-acc7-002185ce6064_1.html

Ovidio Nasón, Publio, *Arte de amar. Remedios del Amor*, introducción, versión rítmica y notas de Rubén Bonifaz Nuño, México, UNAM, IIFilológicas, 1975 (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana).
Arte de amar incluye la historia de Ícaro y Dédalo.
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/el_Arteama.pdf

Ovidio Nasón, **Publio,** *Heroidas*, (cartas de amor entre hijas de héroes y sus amados), Introducción y notas de Tarcisio Herrera Zapién, UNAM, Coordinación de Humanidades, 1979, (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana).
Otra versión está disponible en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/las-heroidas/

Ovidio Nasón, Publio, *Metamorfosis*, edición de Consuelo Álvarez y Rosa María Iglesias, Madrid, Cátedra, 2013 (Letras Universales).

***

Bibliografía:

Bermejo Barrera, José Carlos, *El mito griego y sus interpretaciones*, Madrid, Akal, 1988.
II Filológicas BL782 B45

Bresciani, Antonio, *La favola di Ateone dipinta a fresco in una stanza del Palazzo della Casa Sanvitale in Fontanellato da Francesco Mazzuoli, detto il Parmigianino, incisa da Antonio Bresciani parmigiano*, 19--].
BNacional R 704.947F MAZ.f.

Calasso, Roberto, *Las bodas de Cadmo y Harmonía*, Traducción de Joaquín Jordá, México, Anagrama, 2013, (Colección Compactos).
FFyL PQ4863.A35 N6918 1999

Carmona Muela, Juan, *Iconografía clásica. Guía básica para estudiantes*, Madrid, Ediciones Akal, 2008.
IIFilológicas N7585 C37

Carpenter, Thomas, *Arte y mito en la antigua Grecia*, Barcelona, Destino, 2001.
Biblioteca Central BL785 C3718

Castelló Iturbide, Teresa y Marita Martínez del Río, *Biombos mexicanos*, México, INAH, 1970.
IIEstéticas NK3014 C37
Cruz Yabar, María Teresa, *La tapicería en Madrid: 1570-1640*, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1996.
IIEstéticas NK3062.A1 C78

De dioses y héroes: la mitología clásica ayer y hoy [Exposición en el] Museo de San Carlos, septiembre-noviembre, 1987 / investigación, selección de obras y textos de Graciela de Reyes Retana *et al*.; fotografías de Gerardo Suter *et al.*
México, SEP/ INBA/ Museo de San Carlos, 1987.
BNacional G 704.947 DIO.y.

Díez Canedo, Enrique, 1879-1944, *Los dioses en el Prado: estudios sobre el asunto de mitología en el Museo de Madrid: confrontaciones literarias*, Madrid, Cía. Ibero-Americana de Publicaciones, c. 1931.
IIEstéticas N7760 D5 / BNacional G 704.94 DIE.d

Elvira Barba, Miguel Ángel, *Arte y mito: manual de iconografía clásica*, Madrid, Sílex , 2008.
Posgrado en Artes Visuales, ENAP N7760 E58

Fábulas de Velázquez. Mitología e Historia Sagrada en el Siglo de Oro, catálogo de exposición, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2007.

Graves, Robert, *Los mitos griegos*, traducción de Esther Gómez Parro, Madrid, Alianza Editorial, 2011, 2 vols.
FFyL BL781 G73

Graves, Robert, *El vellocino de oro*, Barcelona, Edhasa, 2008.
FFyL PR6013.R35 G6418

Grimal, Pierre, *Diccionario de mitología griega y romana*, Barcelona, Editorial Paidós, 2008. (Colección Bolsillo).
FFyL BL715 G718 2008

González de Zárate, Jesús María, *Mitología e historia del Arte*, Vitoria, 1997.
Libro electrónico. Acceso sólo para usuarios de REDUNAM.
http://site.ebrary.com.pbidi.unam.mx:8080/lib/dgb/docDetail.action

Herrero Carretero, Concha, *Tapices de Isabel la Católica: origen de la colección real española*, Madrid: Patrimonio Nacional, 2004.
IIEstéticas NK3062 H47

Impelluso, Lucía, *Héroes y dioses de la Antigüedad*, traducción de Alfonso Esteban Fernández, Barcelona, Electa, 2004. (Los diccionarios del Arte).
FFyL / Biblioteca Central N7760 I5618

Juegos de Ingenio y agudeza. La pintura emblemática de la Nueva España, Museo Nacional de Arte, noviembre 1994 - febrero 1995, México, Ediciones del equilibrista, 1994.
Biblioteca Central ND1422.M4 J84

Lope de Vega, *El vellocino de oro*, edizione di Maria Grazia Profeti, Kassel, Reichenberger, 2007.
Biblioteca Central PQ6439 V45

López Torrijos, Rosa, *La mitología en la pintura española del Siglo de Oro*, Madrid, Cátedra, 1985.
FFyL ND806 L66

Maza, Francisco de la, *La mitología clásica en el arte colonial de México*, México, UNAM, Dirección General de Publicaciones, 1968.
FFyL N6553 M37 / BNacional G 704.9470972 MAZ.m.
(Instituto de investigaciones Estéticas. Estudios y fuentes del arte en México 24)

Moormann, Eric y Wilfried Uitterhoeve, *De Acteón a Zeus: Temas sobre la mitología clásica en la literatura, la música, las artes plásticas y el teatro*, edición española de Jesús Martínez Sánchez, Madrid, AKAL, 1997.
Biblioteca Central NX650.M9 M6618

Otto, Walter F., *Los dioses de Grecia*, Madrid, Ed. Siruela, 2003. (Se ocupa principalmente de Atenea, Apolo, Ártemis, Afrodita y Hermes). Hay una versión parcial en:
http://books.google.com.mx/books?id=POcgUK8oTLQC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false

Otto, Walter F., *Dionisio. Mito y Culto*, Madrid, Ed. Siruela, 2006.
Biblioteca Central BL820.B2 O818

Richepin, Jean, *Mitología clásica*, México, UTEHA, c. 1951-1952, 2 v.
BNacional G 292 RIC.m.

Seznec, Jean, *Los dioses de la Antigüedad en la Edad Media y el Renacimiento*, versión castellana de Juan Aranzadi, Madrid, Taurus, 1985.
FFyL/ IIHistóricas/ IIFilológicas/ Biblioteca Central B821 S48

Tapices y armaduras del Renacimiento: joyas de las colecciones reales. Catálogo de la exposición presentada en Barcelona y Madrid, 1992.
IIE/ Biblioteca Central NK3055.A1 T36 1992

Vernant, Jean Pierre y Pierre Vidal-Naquet, *Mito y tragedia en la Grecia antigua*, traducción de Mauro Armiño, Barcelona, Paidós, 2002.
FFyL/ Biblioteca Central PA3131 V4718 2002

Viento detenido. Mitologías e historias en el arte del biombo (Biombos del Museo Soumaya), México, Asociación Carso, 1999.
IIE/ CEPE ND 1420 V54

Villena, Luis Antonio de, *Diccionario de mitos clásicos para uso de modernos*, Madrid, Gredos, 2010.
Biblioteca Central BL715 V55

Wechsler, Herman Joel, *Gods and goddesses in art and legend : great myths as pictured by great masters*, New York, Pocket Books, 1950, xiv, 111 p., láms.
Biblioteca Nacional G 704.947 WEC.g.

***

Se recomienda que para la elaboración de su trabajo final acudan, aunque no exclusivamente desde luego, a los siguientes recursos electrónicos:

The British Museum, London
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx

The National Gallery, London
http://www.nationalgallery.org.uk/

Catálogo de los manuscritos iluminados de la British Library
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/searchSimple.asp

Museo Nacional del Prado, Madrid, España
https://www.museodelprado.es/coleccion

Metropolitan Museum of Art, NY
http://www.metmuseum.org/

Museo de Capodimonte, Nápoles, Italia
https://amicidicapodimonte.org/museo-di-capodimonte/

Fondazione Feredico Zeri
http://www.fondazionezeri.unibo.it/

ICONOS. Cattedra di Iconografia e Iconologia, Dipartimento di Storia dell'arte e spettacolo, Facoltà di Lettere e Filosofia, Sapienza Università di Roma
http://www.iconos.it/

Theoi Greek Mythology
http://www.theoi.com/

The Warburg Institute. Iconographic Database
http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/subcats.php?cat_1=5

Project on the Engraved Sources of Spanish Colonial Art (PESSCA)
https://colonialart.org/

***

Entre la gran cantidad de obras musicales relacionadas con la temática del curso se recomiendan de manera introductoria:

Ariadne auf Naxos, o *Ariadna en Naxos*, ópera con música de Richard Strauss S.XIX–XX

Phaëton o *Faetón*, Ópera de Jean Baptiste Lully, S. XVII

Orfeo ed Euridice u *Orfeo y Eurídice*, ópera de Christoph Willibald von Gluck, S.XVIII

Pygmalion o *Pigmalión*, ópera de Jean-Philippe Rameau S. XVII–XVIII

Die Geschöpfe des Prometheus o Las Criaturas de Prometeo, ballet de Ludwig van Beethoven. S. XVIII–XIX

Edipo a Colono o *Edipo en Colono*, de Gioachino Rossini, S. XVIII–XIX

Il ritorno d'Ulisse in patria o *El regreso de Ulises a su patria*, ópera con música de Claudio Monteverdi, S. XVI–XVII

Dido and Aeneas o *Dido y Eneas* de Henry Purcell, S. XVII