

**Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos
Universidad de Chile**

ARTE Y MITOLOGÍA DE GRECIA Y ROMA

Abril-Junio 2024 | Martes 19:30-21 hrs. | Online

Dr. Valeria Riedemann Lorca

[Doctor en Arqueología Clásica, University of Oxford, instructor en arte y arqueología de Italia prerromana y Roma, University of Washington; instructor en Historia del Arte y Comunicación Visual, Northwest College of Art & Design. Investigadora Université Libre de Bruxelles, Bélgica (2016) y del *Deutsches Archäologisches Institut*, Berlín (2023)]

<https://classics.washington.edu/people/valeria-riedemann-lorca>

Contacto

vriedema@uw.edu

I. Descripción del curso:

Este curso es una introducción a la mitología grecorromana con sus protagonistas a través de las fuentes visuales y su recepción a través del tiempo y en diversos medios artísticos. La mitología del mundo clásico nos habla de dioses, héroes y heroínas, del folclor, y también de conceptos opuestos fundamentales en el pensamiento griego como orden y caos, el bien y el mal, humanos mortales y dioses inmortales. Conceptos como estos, entre otros, fueron usados en la antigua Grecia y Roma en la creación de identidades locales y colectivas basadas en stirpe ancestral, geografía, religión, lengua, y eventos históricos, a saber, griegos contra persas o etruscos contra romanos. Estos últimos usan el lenguaje visual del mito para articular ideas de identidad y, en muchos casos, de superioridad cultural (la guerra de Troya, griegos contra centauros o amazonas, gigantomaquia, etc.). Cronológicamente, este curso aborda monumentos y obras de arte del mundo clásico, aunque frecuentemente en referencia a su recepción visual en el arte moderno y la cultura popular a partir del Renacimiento.

II. Objetivos:

- Obtener conocimiento de las fuentes literarias que informan el arte clásico y comprender las representaciones visuales de episodios recurrentes en la mitología grecorromana
- Comprender los diversos contextos socioculturales en los que se crean y exhiben las imágenes del mito, y su rol en la interacción humano-divina.
- Manjar conceptos y metodologías usados por historiadores del arte en el análisis visual del mito y su diversa iconografía.
- Apreciar el rol de la mitología clásica en tanto que foco de creación artística en el pasado y presente.

III. Actividades evaluativas

Durante el curso habrá dos presentaciones breves (5 minutos). Se deberá preparar una o dos diapositivas sobre un tema de elección personal. Se darán las instrucciones específicas en clases.

Actividad 1: Dioses y héroes.

Actividad 2: Episodio o figura del ciclo troyano o tebano y su recepción.

IV. Programa semanal

Semana	Tema
1	Introducción a la mitología clásica y su representación en el arte. Metodologías y fuentes para el estudio del arte clásico. Lectura recomendada (o véase sitio para las imágenes): https://www.khanacademy.org/humanities/ancient-art/civilizations/greek-art/greek/pottery/a/the-francois-vase/story-book-of-greek/mythology
2	Mitos de creación: Mesopotamia, Egipto y Grecia (Hesíodo, <i>Teogonia</i>). Los dioses y su iconografía. <i>Cronos, Zeus, Hera, Atenea, Apollo y Artemisa, Dioniso, Poseidon, Hades. Gigantomaquia</i>
3	Grandes héroes: Heracles, Teseo, Perseo <i>Las 12 labores de Heracles; Teseo, el Minotauro y Ariadna; Perseo, Medusa y Andrómeda</i>
4	Batallas míticas en el mundo público y privado: el Partenón, Hefesteion, Templo de Apollo en Bassae, Mausoleo de Halicarnaso. Pintura mural y cerámica. <i>Amazonomaquia y Centauromaquia</i>
5	La Guerra de Troya: antecedentes literarios (Homero, Eurípides) y visuales en la cerámica griega y escultura. <i>I. La boda de Peleo y Tetis, el juicio de Paris, Paris y Helena, el sacrificio de Ifigenia</i> <i>II. La ira de Aquiles, Briseida, Héctor y Andrómaca, muerte de Patroclo, venganza de Aquiles, Priamo y el cuerpo de Héctor.</i> Actividad 1: Primer bloque (presentaciones)
6	La caída de Troya y el regreso de los héroes (<i>nostos</i>). <i>Agamenón, Clitemnestra, Orestes, Electra (Odisea, XI; Esquilo, Orestíada)</i>
7	Ulises e imágenes inspiradas en la Odisea <i>Telémaco y Penélope, Calipso, el ciclope Polifemo, Circe, sirenas y otras bestias, bajada al ultramundo (katabasis), retorno a Ítaca y muerte de los pretendientes.</i>
8	El ciclo tebano en Grecia (Sófocles) y Etruria (sarcófagos y escultura pedimental). <i>Edipo Rey (esfinge, ceguera, autoexilio), Yocasta, Eteocles y Polinices, Antígona, los siete contra Tebas</i>
9	Mitos fundacionales: Atenas y Roma. El Erecteion (Atenas), la Tumba François (Vulci), <i>heroon</i> de Eneas en Lavinium). <i>Erecteo. La fundación etrusca de Roma (Rómulo y Remo). Eneas en Latium (Virgilio).</i>
10	Las <i>Metaformorfoses</i> (Ovidio) en la Italia pre-Romana y la pintura mural romana Narciso, Aracne, Dafne, Niobe y Medea. Actividad 2 (y cierre de curso): Segundo bloque

V. Bibliografía

Fuentes clásicas (pasajes seleccionados)

Homero, *Iliada; Odisea*

Hesíodo, *Teogonía*

Eurípides, *La Troyanas, Medea, Ifigenia en Tauris*

Ovidio, *Metamorfosis*

Sófocles, *Edipo Rey*

Virgilio, *Eneida*

Referencias (recomendadas serán enviadas por email cada semana)

Beazley, J.D. (1951). "The François Vase", *The Development of Attic Black-Figure*. Cambridge University Press.

Boardman, J. (1972). "Herakles, Peisistratos and Sons", *Roman Archaeology* 1: 57-72.

***Boardman, J. (1992) *Arte Griego*. Madrid: Destino.**

Bonfante, L. and Swaddling, J. (2010). "What do we know about Etruscan Myths?", *Etruscan Myths*. London: The British Museum Press, pp. 7-10.

Carpenter, T.H. (2006). *Art and Myth in Ancient Greece*. London: Thames & Hudson.

Connely, J. (2015). *The Parthenon Enigma*. New York: Knopf.

Holloway, R. (1996). "Lavinium", *The Archaeology of Early Rome and Latium*. London: Routledge, pp. 128-141.

Junker, K. (2012). "Definitions: Myth and Mythological Images", *Interpreting the Images of Greek Myths*. Cambridge University Press, pp. 19-27, 59-63.

Krauskopf, I. (2016). "Myth in Etruria", in S. Bell and A. Carpino (eds.), *A Companion to the Etruscans*. Wiley Blackwell.

***Lane Fox, R. (2007). *El Mundo Clásico: La Epopeya de Grecia y Roma*. Editorial Critica.**

Long, Jane C. (2008). "Botticelli's 'Birth of Venus' as Wedding Painting." *Aurora: The Journal of the History of Art* 9: 1-27.

Lowestam, S. (2008). "The Torre San Severo Sarcophagus", *As Witnessed by Images. The Trojan War tradition in Greek and Etruscan Art*. Baltimore: The John Hopkins University Press.

Pollitt, J.J. (1972/2009). "On the Meaning of Classical"; "Antecedents and First Principles". *Art and Experience in Classical Greece*. Cambridge University Press, pp. 1-14.

Rasmussen, T. (1997). "The Tarquins and 'Etruscan Rome'". In T.J. Cornell and K. Lomas (eds), *Gender and Ethnicity in Early Roman Italy*. London: Accordia Research Institute, pp. 23-30.

Shapiro, H. A. (1995). *Myth into Art*. London: Routledge, pp. 1-10.

Small, J.P. 2004. *The Parallel Worlds of Classical Art and Text*. Cambridge: Cambridge University Press.

Woodford, S. (2003). *Images of Myths in Classical Antiquity*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 15-26.

***Zanker, P. (2010). "Living with Myth", "The Imagery of Sarcophagi", *Roman Art*. Los Angeles: Getty Publications, pp. 128-132, 157-161. = *Arte Romano* (misma editorial y año de publicación).**

Colecciones y catálogos online

Classical Art Research Centre - University of Oxford <https://www.beazley.ox.ac.uk/index.htm>

[Online database of images of ancient Greek figure-decorated pottery]

Perseus Digital Library <https://www.perseus.tufts.edu/hopper/>

[Greek and Roman literary sources in English, ancient Greek and Latin]

Web Gallery of Art <https://www.wga.hu/>

[Searchable database of European fine art with excellent comments and image resolution]

https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx

<https://www.louvre.fr/en/moteur-de-recherche-oeuvres>

<https://www.metmuseum.org/art/collection>

<https://www.mfa.org/collections/searc>

Películas y miniserias (trailers)

Medea (1969) - <https://www.youtube.com/watch?v=HN-KHdL1Hs0> – María Callas en el rol de Medea

Electra (1962) - <https://youtu.be/PENXvWHkUy8> - película completa

The Odyssey (1997) - <https://youtu.be/2paSWX2hdNI> - Isabella Rosellini como Atenea

Jason and the Argonauts (2000) - <https://www.imdb.com/title/tt0217579/>

Troy (2004) - <https://www.youtube.com/watch?v=enBfLCC3Os0>

Alexander (2006) - <https://www.youtube.com/watch?v=Bh6LKIdxqCU>
Rome (Season 1, E8) – HBO Series (2007) - <https://www.youtube.com/watch?v=3n3eB3TOZKo>
Clash of the Titans (2010) - <https://www.imdb.com/title/tt0800320/>
Percy Jackson and the Olympians (2010) - <https://www.imdb.com/title/tt0814255/>
Hercules (2014) - <https://www.imdb.com/title/tt1267297/>
Troy: Fall of a City – BBC Series (2018) - <https://www.imdb.com/title/tt5103758/>
Il Primo Re (2019) - <https://www.youtube.com/watch?v=NVMdK61aZTU>