

Guía docente de la asignatura

Fecha de aprobación por la Comisión Académica: 16/07/2022

Las Artes Visuales Como Fuente para el Estudio de la Literatura Griega Perdida (M66/56/4/6)

Máster

Máster Universitario en Filología y Tradición Clásicas

MÓDULO

Módulo A: Técnico-Instrumental y Metodológico

RAMA

Artes y Humanidades

CENTRO RESPONSABLE DEL TÍTULO

Escuela Internacional de Posgrado

Semestre

Segundo

Créditos

3

Tipo

Optativa

Tipo de enseñanza

Presencial

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

- Ninguno

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)

- 1. Las relaciones pintura-literatura entre autonomía y dependencia. Estado de la cuestión.
- 2. Las fuentes iconográficas.
 - Los talleres de alfarería y las pinturas de vasijas. Distribución geográfica y temporal.
 - La escultura. Escuelas.
- 3. La épica.
 - El Ciclo épico.
 - La épica helenística perdida.
- 4. La lírica.
- 5. El drama.
 - Tragedia, pintura y escultura.
 - Comedia y pintura.
 - Las pinturas de sátiros y su relación con los dramas satíricos.
- 6. Pinturas inspiradas en otros géneros.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS BÁSICAS

- CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES

- CG01 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en (BOE núm. 260, Martes 30 octubre 2007 44047) entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- CG02 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
- CG03 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- CG04 - Que los estudiantes tengan la capacidad de gestionar la información de forma eficaz.
- CG05 - Que demuestren la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica.
- CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de análisis y síntesis.
- CG07 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- CG08 - Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
- CG09 - Que los estudiantes tengan la capacidad de Organización y Planificación.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- CE01 - Que los estudiantes demuestren una comprensión sistemática en el campo de la Filología Griega y/o Filología Latina y el dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.
- CE02 - Que profundicen en el conocimiento de la literatura griega y latina en sus textos

originales.

- CE08 - Que dominen las técnicas de edición de textos: codicología y crítica textual.
- CE10 - Que sean capaces de conocer y aplicar las nuevas tecnologías al campo de la Filología Clásica.
- CE11 - Que conozcan las diferentes variantes tanto de la lengua griega como de la latina.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

- CT01 - Que los estudiantes tengan la capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
- CT02 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar en su trayectoria académica y/o profesional.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Habilidad para gestionar la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de diversas fuentes); capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica; habilidad para la investigación.
- Capacitación para localizar las manifestaciones artísticas de la Grecia antigua en sus coordenadas espacio-temporales; para identificar y definir la terminología artística; para identificar la función y la estructura interna de una obra de arte; para evaluar hechos e interpretaciones histórico-artísticas; para percibir y comprender mejor los valores sociales y culturales del mundo griego.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

1. Las relaciones pintura-literatura entre autonomía y dependencia. Estado de la cuestión: filodramatismo, iconocentrismo y arqueología.
2. Las fuentes iconográficas.
 - Los talleres de alfarería y las pinturas de vasijas. Distribución geográfica y temporal.
 - La escultura. Escuelas.
3. La épica. Homero. Odisea. Ilíada.
 - El Ciclo épico. Cantos Ciprios. Etiópida. Iliupersis.
 - La épica helenística perdida.
4. La lírica.
 - Épica, lírica y pintura mural.
 - Homero, el ciclo y la lírica.
 - Estesícoro de Himera.
5. El drama.
 - Tragedia, pintura y escultura. Tragedias fragmentarias de Esquilo, Sófocles y Eurípides.
 - Comedia y pintura. Comedia ática y cerámica suritaliota y siciliana.
 - Las pinturas de sátiros y su relación con los dramas de sátiros.
6. Pinturas inspiradas en otros géneros.

PRÁCTICO

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

FUENTES PRIMARIAS

Esquilo

- ESQUILO, Fragmentos. Testimonios. Introducción, traducción y notas de José María Lucas de Dios, Madrid, Gredos, 2008.

Sófocles

- SÓFOCLES. Fragmentos. Introducciones, traducciones y notas de José María Lucas de Dios, Madrid, Gredos, 1983.

Eurípides

- EURIPIDES. Selected Fragmentary Plays with Introductions, Translations and Commentaries by Christopher Collard, Martin J. Cropp, K. H. Lee (eds.), vol. I, Warminster, Aris & Philips, 1995.
- EURIPIDES. Selected Fragmentary Plays with Introductions, Translations and Commentaries by Christopher Collard, Martin J. Cropp, John Gibert (eds.), vol. II, Warminster, Aris & Philips, 2004.
- EURIPIDE. Fragments. Texte établi et traduit par François Jouan et Hermann van Looy, 4 vols., Paris, Les Belles Lettres, 1998-2003.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

FUENTES SECUNDARIAS

- AHLBERG-CORNELL, Gudrun, Myth and Epos in Early Greek Art. Representation and Interpretation, Jonsered, P. Aström, 1992.
- ALLAN, William, «Eurípides in Megale Hellas : Some Aspects of the Early Reception of Tragedy», Greece & Rome 48, 2001, págs. 67-86.
- ANDERSON, M. A., The Fall of Troy in Early Greek Poetry and Art, Oxford, Clarendon Press, 1997.
- ARIAS, P. E., «La situazione della ricerca sulla ceramica greca e italiota dopo il Beazley e il Trendall», Athenaeum 85, 1997, págs. 199-203.
- BARRINGER, Judith M., Art, Myth, and Ritual in Classical Greece, Cambridge, CUP, 2008.
- BILLING, Christian M., «Representations of Greek Tragedy in Ancient Pottery: a Theatrical Perspective», New Theatre Quarterly 24, 2008, págs. 229-245.
- BOARDMAN, John, The History of Greek Vases, London, Thames and Hudson, 2008.
- BORDIGNON, Giulia, Scene del mito. Iconologia del dramma antico, col. «Engramma» 4, Rimini, Guaraldi s.r.l., 2015.
- CARPENTER, Thomas H., Art and Myth in Ancient Greece: A Handbook, London, Thames

- and Hudson, 1991.
- CARPENTER, Thomas H., "Prolegomenon to the Study of Apulian Red-Figure Pottery", *American Journal of Archaeology*, 113/1, 2009, págs. 27-38.
 - CASTRIOTA, David, *Myth, Ethos, and Actuality. Official Art in Fifth-Century B.C.*, Athens, Madison, Wisconsin, The University of Wisconsin Press, 1992.
 - CLARK, Andrew J. – ELSTON, Maya – HART, Mary Louise, *Understanding Greek Vases: A Guide To Terms, Styles, And Techniques*, Los Angeles, The J. Paul Getty Trust, 2002.
 - CSAPO, Eric, *Actors and Icons of the Ancient Theater*, Chichester-Malden (MA), John Wiley & Sons, 2010.
 - DEARDEN, Chris, «Plays for Export», *Phoenix* 53.3-4, 1999, págs. 222-248.
 - DENOYELLE Martine – IOZZO, Mario, *La céramique grecque de l'Italie méridionale et de Sicile. Productions coloniales et apparentées, du VIIIe au IIIe siècle av. J.-C.*, Paris, Picard, 2009.
 - FRIIS JOHANSEN, Karsten, *The Iliad in Early Greek Art*, Copenhagen, Munksgaard, 1967.
 - GALLO, Italo, «Eracle derubato e le origini del dramma satiresco greco», *Ricerche sul teatro greco*, Napoli, 1992, págs. 23-41.
 - GHIRON-BISTAGNE, Paulette, «La messa in scena della commedia attica antica illustrata nelle arti figurative», *Dioniso* 45, 1971-74, págs. 231-250.
 - GIULIANI, Luca, *Tragik, Trauer und Trost. Bildervasen für eine apulische Totenfeier*, Berlín, Antikensammlung Staatliche Museen zu Berlin, 1995.
 - GIULIANI, Luca, «Rhesus Between Dream and Death: On the Relation of Image to Literature in Apulian Vase-painting», *Bulletin of the Institute of Classical Studies of London (BICS)*, 41, 1996, págs. 71-86.
 - GIULIANI, Luca, *Image and Myth. A History of Pictorial Narration in Greek Art*, London, The University of Chicago Press, 2013 [ed. original, *Bild und Mythos: Geschichte der Bilderzählung in der griechischen Kunst*, München, C.H. Beck, 2003].
 - GREEN, J. Richard, «On Seeing and Depicting the Theatre in Classical Athens», *Greek, Roman & Byzantine Studies*, 32, 1991, págs. 15-50.
 - GREEN, J. Richard, «Tragedy and the Spectacle of the Mind: Messenger Speeches, Actors, Narrative, and Audience Imagination in Fourth Century BCE Vase Painting», en Bettina Bergmann y Christine Kondoleon (eds.), *The Art of Ancient Spectacle*, New Haven-London, National Gallery of Art, Washington – Yale University Press, 1999, págs. 36-63.
 - GRILLI, Alessandro, «Mito, tragedia e racconto per immagini nella ceramica greca a soggetto mitologico (V-IV sec. a.C.): Appunti per una semiotica comparata», en Bordignon 2015, págs. 103-143 (ed. orig., 2014).
 - JUNKER, Klaus, *Interpreting the Images of Greek Myths*, Cambridge, CUP, 2012 (ed. original en alemán, Stuttgart, J. B. Metzler/Carl Ernst Poeschel, 2005).
 - KOSSATZ-DEISSMANN, Anneliese, *Dramen des Aischylos auf westgriechischen Vasen (Schriften zur antiken Mythologie, 4)*, Mainz am Rhein, von Zabern, 1978, XV + 178 págs. + 32 págs. Ilustr.
 - LADA-RICHARDS, Ismene, «'By Means of Performance': Western Greek Mythological Vase-Paintings, Tragic 'Enrichment,' and the Early Reception of Fifth-century Athenian Tragedy Reviewed Work(s)», *Arion* III 17/2, 2009, págs. 99-166.
 - LÓPEZ CRUCES, Juan Luis (2021), «Las imágenes de los mitos», in: M. González González & L.P. Romero Mariscal (eds.), *Claves para la lectura del mito griego*, Madrid: Dykinson, págs. 79-114.
 - LORENZ, Katharina, *Ancient Mythological Images and their Interpretation*, Cambridge, CUP, 2016.
 - LOWENSTAM, Steven, «The Uses of Vase-Depictions in Homeric Studies», *Transactions and Proceeding of the American Philological Association*, 122, 1992, págs. 165-198.
 - LOWENSTAM, Steven, «Talking Vases: The Relationship between the Homeric Poems and Archaic Representations of Epic Myth», *Transactions and Proceeding of the American Philological Association* 127, 1997, págs. 21-76.
 - LOWENSTAM, Steven, *As Witnessed by Images. The Trojan War Tradition in Greek and*

- Etruscan Art, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2008.
- Modi e funzioni del racconto mitico nella ceramica greca, italiota ed etrusca dal VI al IV secolo a.C. Atti del convegno internazionale (Raito di Vietri sul Mare, Auditorium di Villa Guariglia, 29-31 maggio 1994), Salerno, «Centro Studi Salernitani «Raffaele Guariglia», 1995.
 - MORET, Jean-Marc, L'Ilioupersis dans la céramique italiote. Les mythes et leur expression figurée au IVE siècle, 2 vols., Genève, Institut Suisse de Rome, 1975.
 - PANOFKY, Erwin, Estudios sobre iconología, Madrid, Alianza Editorial, col. «Alianza Universidad», 1972.
 - POUZADOUX, Claude, Éloge d'un prince daunien. Mythes et images en Italie méridionale au IVE siècle av. J.-C., Roma, École française de Rome, 2013.
 - RASMUSSE, Tom-SPIVEY, Nigel (eds.), Looking at Greek Vases, Cambridge, University Press, 1991 (reimpr. 2007).
 - REBAUDO, Ludovico (2015), «The Underworld Painter and the Corinthian Adventures of Medeia. An Interpretation of the Krater in Munich», en Bordignon 2015, págs. 303-311.
 - REVERMANN, Martin, «Situating the Gaze of the Recipient(s): Theatre-Related Vase Paintings and their Contexts of Reception», en Ingo Gildenhard and Martin Revermann (eds.), Beyond the Fifth Century. Interactions with Greek Tragedy from the Fourth Century BCE to the Middle Ages, Berlin-New York: De Gruyter, 2010, págs. 69-98.
 - ROBERT, Carl (1881), Bild und Lied: Archäologische Beiträge zur Geschichte der griechischen Heldensage, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung.
 - ROMERO MARISCAL, Lucía, «Ajax and Achilles Playing a Board Game: Revisited from the Literary Tradition» The Classical Quarterly 61.2, 2011, págs. 394-401.
 - ROSCINO, Carmela, «L'immagine della tragedia: elementi di caratterizzazione teatrale ed iconografia nella ceramica italiota e siceliota», en Todisco 2003, págs. 223-357.
 - ROSCINO, Carmela, Polignoto di Taso, Roma, Giorgio Bretschneider, 2010.
 - SÉCHAN, Louis, Études sur la tragédie grecque dans ses rapports avec la céramique, Paris, Honoré Champion, 1927 (reimpr. ibid., 1967).
 - SHAPIRO, H. A., Myth into Art: Poet and Painter in Classical Greece, London-New York, Routledge, 1994.
 - SMALL, Jocelyn Penny, Parallel Worlds of Classical Art and Text, Cambridge, University Press, 2003.
 - SQUIRE, Michael, Image and Text in Graeco-Roman Antiquity, Cambridge, Univ. Press, 2009.
 - SQUIRE, Michael, The Iliad in a Nutshell. Visualizing Epic on the Tabulae Iliacae, Cambridge, CUP, 2011.
 - TAPLIN, Oliver, Comic Angels and Other Approaches to Greek Drama Through Vase-Painting, Oxford, Clarendon Press, 1993 (reimpr. ibid., Clarendon Press, 2007).
 - TAPLIN, Oliver, Pots & Plays. Interactions Between Tragedy and Greek Vase-Painting of the Fourth Century B.C., Los Angeles, J. Paul Getty Museum, 2007.
 - TRENDALL, Arthur Dale, «On the Divergence of South Italian from Attic Red-Figure Vase-Painting», en J. Descoudres (ed.), Greek Colonists and Native Populations, Oxford, U.P., 1990, págs. 217-230.
 - TRENDALL, Arthur Dale, «Farce and tragedy in South Italian vase-painting», en Rasmusse-Spivey, Looking at Greek Vases, 1991, págs. 151-182.
 - TRENDALL, Arthur Dale, «A New Early Apulian Phlyax Vase», The Bulletin of the Cleveland Museum of Art, 79:1, 1992, págs. 2-15.
 - TRENDALL, Arthur Dale-WEBSTER, Thomas B. L., Illustrations of Greek Drama, London, Phaidon, 1971.
 - VAHTIKARI, Vesa, Tragedy Performances Outside Athens in the Late Fifth and the Fourth Centuries BC, Helsinki, Foundation of the Finnish Institute at Athens, 2014.
 - WEBSTER, Thomas B. L., Potter and Patron in Classical Athens, Londres, Methuen & Co., 1972.
 - WOODFORD, Susan, Images of Myths in Classical Antiquity, Cambridge, CUP, 2003.

ENLACES RECOMENDADOS

- Classical Art Research Centre: The Beazley Archive (<http://www.beazley.ox.ac.uk/index.htm>)
- Liste der griechischen Töpfer und Vasenmaler (http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_griechischen_T%C3%B6pfer_und_Vasenmaler)
- Revista Engramma, con muchos trabajos de la tendencia iconocentrista relacionados con artefactos antiguos (<https://www.engramma.it/eOS>)

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 Lección magistral/expositiva
- MD02 Sesiones de discusión y debate
- MD03 Resolución de problemas y estudio de casos prácticos
- MD04 Análisis de fuentes y documentos
- MD05 Realización de trabajos individuales

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

Descripción: Constará de tres partes:

PARTES DE LA EVALUACIÓN

- Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo) (30.0 % - 50.0 %)
- Presentaciones orales (20.0 %-40.0 %)
- Aportaciones del alumnado en sesiones de discusión y actitud del alumnado en las diferentes actividades desarrolladas (20.0 %- 40.0 %)

Criterios de evaluación:

- Informes, trabajos, proyectos, etc.: Se valorarán la capacidad de síntesis, la propiedad expresiva y la capacidad de formular juicios críticos.
- Presentaciones orales: Se valorarán la claridad y el orden expositivos, la propiedad al hablar y la capacidad de diseñar actividades formativas.
- Aportaciones en el aula: Se tendrán en cuenta el número y, sobre todo, la calidad de las intervenciones.

Porcentaje sobre calificación final: se han indicado más arriba.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Descripción: Constará de dos partes:

PARTES DE LA EVALUACIÓN

- Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo) (40.0 %-60.0 %)
- Estudio de un caso (40.0 %-60.0 %)

Criterios de evaluación:

- Informes, trabajos, proyectos, etc.: Se valorarán la capacidad de síntesis, la propiedad expresiva y la capacidad de formular juicios críticos.
- Estudio de un caso: Se valorarán la claridad y el orden expositivos, la propiedad al redactar y la capacidad de diseñar actividades formativas.

Porcentaje sobre calificación final: se han indicado más arriba.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Descripción: Constará de dos partes:

PARTES DE LA EVALUACIÓN

- Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo) (40.0 %-60.0 %)
- Estudio de un caso (40.0 %-60.0 %)

Criterios de evaluación:

- Informes, trabajos, proyectos, etc.: Se valorarán la capacidad de síntesis, la propiedad expresiva y la capacidad de formular juicios críticos.
- Estudio de un caso: Se valorarán la claridad y el orden expositivos, la propiedad al redactar y la capacidad de diseñar actividades formativas.

Porcentaje sobre calificación final: se han indicado más arriba.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Atención durante el curso:

juanluis@ual.es

