

Las *Metamorfosis* de Ovidio y las artes: un acercamiento a la pintura europea a partir del Renacimiento

Recibido: 27/11/2014

Aprobado: 02/03/2015

Raúl Alejandro Romo Estudillo

Resumen

Este artículo se vale del carácter multidisciplinar de la materia de Latín, incluida en el mapa curricular del CCH, para promover un acercamiento al arte pictórico a partir del Renacimiento, retomando uno de los motivos de origen grecorromano que ha ejercido una influencia considerable en la configuración del arte europeo: la mitología, y en particular a través de la obra más importante sobre mitología que nos ha legado la Antigüedad clásica: las *Metamorfosis* del poeta romano Ovidio.

Palabras clave: arte, pintura, Renacimiento, mitología, Ovidio, *Metamorfosis*.

Abstract

This article makes use of the multidisciplinary quality of Latin subject at the cch in order to promote an approach to the pictorial art from Renaissance onwards by means of the recognition of one of the most influential Graeco-Roman motives in European art: Mythology, particularly through the most important work from the classical period in the field of mythology: Ovid's Metamorphoses.

Key words: art, painting, Renaissance, mythology, Ovid, Metamorphoses.

LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN EL BACHILLERATO

Introducción

Se puede asegurar, sin temor a caer en la exageración, que dentro del mapa curricular del Colegio de Ciencias y Humanidades no hay materias en las que haya una mayor confluencia de diversas disciplinas que las que tienen que ver con las lenguas clásicas de Occidente, el latín y el griego. El programa de estudio divide el contenido de estas materias en tres ejes: gramatical, lexicológico-etimológico y cultural. Los dos primeros ejes ponen el aprendizaje de esta materia al nivel del de una lengua extranjera (con la integración, además, de otra disciplina lingüística como es la etimología, cuya inclusión se justifica por la influencia determinante de las lenguas clásicas en la conformación del español), mientras que el tercero abre un abanico inmenso de posibilidades: puesto que una lengua es el vehículo de las concepciones e ideas de un pueblo, se hace indispensable rastrear aquellas que, por su transmisión y su pervivencia, hacen a la civilización grecorromana la cuna de la civilización occidental. De este modo, en las seis unidades en que se dividen los contenidos de estas materias, se tienen que revisar, además, en el caso de Griego, temas de historia, geografía, mitología, literatura, filosofía, biología y medicina, y en el caso de Latín, temas de historia, geografía, mitología, literatura, derecho y técnica (traducción del término latino *ars*, que engloba disciplinas como historia natural, medicina y veterinaria, agricultura, arquitectura e ingeniería, astronomía y astrología, cronología y cronometría y arte culinario, entre otras).

Fotografía: Edificio W, CCH Sur, Histórico Fotográfico del Colegio de Ciencias y Humanidades, S.C.I., 2013.

LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN EL BACHILLERATO

El incorporar estos cursos en el mapa curricular de una institución educativa como el Colegio, preocupada por dotar al alumno de una cultura básica, es de suma importancia, pues una materia como Latín —como se señala en el Programa de Estudio respectivo— busca inducir al alumno “a enfrentarse a la dimensión histórica del hombre, al advertir que los logros de la humanidad y los avances del conocimiento científico y humanístico se deben a un paulatino enriquecimiento que se remonta a la Antigüedad, y especialmente a las culturas griega y latina”.

Este rasgo de punto de partida que distingue al estudio del latín y el griego, y que debe impulsar a su didáctica (¿pues de qué sirve estudiar lenguas muertas de civilizaciones que ya no existen?), puede poner en contacto diversas disciplinas a primera vista incompatibles y separadas entre sí por un tiempo considerable. El caso que ahora nos ocupa es el de la relación entre la mitología mostrada en las *Metamorfosis* de Ovidio, un autor romano de la época clásica (s. I a. C.-I d. C.), y el arte pictórico a partir del Renacimiento.

Consideraciones previas

El Programa de Estudio para el primer curso de Latín señala como tema cultural para la Unidad II, el estudio de la mitología en Roma. Como el enfoque que utiliza la materia —alineándose al planteamiento general del Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación, a la que está adscrita— “atiende principalmente al texto y a su función comunicativa”, es necesario revisar el tema por medio de textos de autores romanos que traten el asunto en cuestión, ya sea en su versión original o con el auxilio de una traducción al español. El Programa da plena libertad al profesor de seleccionar

ad libitum los textos que mejor se adapten a su método de enseñanza; pero en este caso, la elección debería ser inmediata: el texto más adecuado para revisar el tema de la mitología en Roma son las *Metamorfosis* de Ovidio.

La mitología, el conjunto de relatos “que son inciertos e improbables, pero sobre los cuales existe una tradición que los presenta como realmente acaecidos”¹ y cuya existencia sirve —simplificando enormemente la definición— para “explicar la realidad considerada problemática”,² era un componente vivo en la sociedad de la Antigüedad clásica. El mito podía usarse como tema exclusivo para ciertas composiciones literarias, como en las obras de los trágicos griegos Esquilo, Sófocles y Eurípides, y de los autores romanos Plauto y Séneca. O podía ser utilizado como propaganda política; es el caso de Alejandro, el gran conquistador macedón, que aseguraba ser hijo de Zeus y quien emprendió su campaña contra los persas para emular la gloria del dios Dioniso en su expedición a la India, o el de su contraparte romana, Julio César, quien hacía remontar su ascendencia a la misma Venus, la diosa del amor. O daba imágenes para adornar las habitaciones, los corredores e, incluso, los baños de las residencias; los frescos preservados en Pompeya nos ofrecen una buena muestra de esto. La mitología grecorromana o clásica (el conjunto de mitos comunes a los griegos y los romanos) sigue siendo objeto de la fascinación de las personas (a todos nos gusta leer una buena historia) y sigue teniendo vigencia en la actualidad: prueba de esto son los nombres de los planetas y de los días de la semana de

1 Antonio Ruiz de Elvira, *Mitología clásica*, Madrid, Gredos, 1982, pág. 8.

2 Germán Flores, *Breve diccionario de mitología grecolatina*, Colombia, Editorial CEC, 2005, pág. 8.

LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN EL BACHILLERATO

La mitología grecorromana o clásica (el conjunto de mitos comunes a los griegos y los romanos) sigue siendo objeto de la fascinación de las personas (a todos nos gusta leer una buena historia) y sigue teniendo vigencia en la actualidad.

martes a viernes, palabras como narcisista, hermafrodita y venéreo, y expresiones como *ser un Adonis*, *talón de Aquiles* y *monte de Venus* –por dar una pequeña muestra–, todos basados en personajes de la mitología clásica.

Si bien es cierto que los romanos hacían un uso corriente de episodios mitológicos en sus escritos, no sobrevive de la Antigüedad clásica, sea griega o romana, una obra parecida a las *Metamorfosis*. El *magnum opum* de Ovidio, poeta romano nacido en la actual Sulmona, ciudad de Italia, en el 17 a. C., no sólo es una obra que incorpora mitos para ejemplificar, explicar o adornar un episodio (como era común entre los poetas): es una obra que trata exclusivamente de mitos. En esta obra, Ovidio teje una trama de alrededor de 250 episodios mitológicos, dispuestos en 15 libros (un libro de un autor antiguo tiene la extensión aproximada de un capítulo de un libro promedio moderno) que tienen en común un cambio de forma (de allí el nombre) y que engloban la totalidad del universo mitológico griego, con el añadido, en los últimos libros, de episodios de la historia mitológica romana.

Ovidio es una elección forzosa por ser la primera obra de mitología grecorromana propiamente dicha (entendida como una obra que tiene como tema un conjunto de mitos), pero sin tratarse de un burdo manual de mitología: “Ovidio nos ofreció con sus *Metamorfosis* la más acabada y sistemática visión de la mitología que nos ha transmitido la Antigüedad clásica.”³

Las *Metamorfosis* es una obra de singular importancia en principio de cuentas por su composición (cualquier mito griego que tengamos presente es muy probable que se remonte a la versión contada por Ovidio) y, aún más importante, por la enorme popularidad de que gozó esta obra en gran parte de la historia de su divulgación. En estos casi dos milenios que han transcurrido desde su muerte (acaecida en el 17 d. C.), las personas no sólo han leído a Ovidio en el original en latín o en traducción, sino que también han tenido contacto con su obra en diferentes manifestaciones artísticas: poemas, novelas, obras dramáticas, pinturas, esculturas, composiciones musicales, etcétera. En pocas palabras, no hay otra obra griega o romana que haya ejercido una mayor influencia en la configuración del arte europeo.⁴

Pero quizá no exista una manifestación artística que haya bebido más de la fuente ovidiana que la pintura, a partir de una época significativa en la historia de Occidente: el Renacimiento; a tal grado que el libro de las *Metamorfosis* se le ha dado en llamar con frecuencia “la biblia de

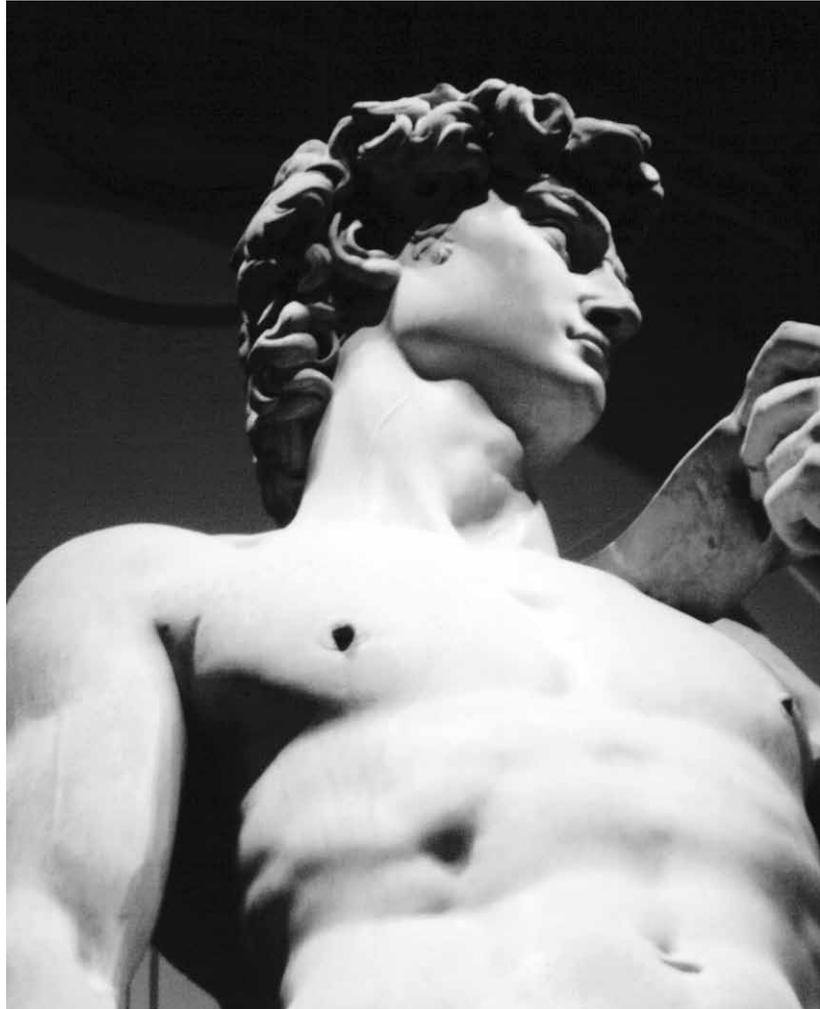
3 José Carlos Fernández Corte, *Ovidio, Metamorfosis. Libros I-V*, Madrid, Gredos, 2008, pág. 115.

4 Elaine Fantham, *Ovid's Metamorphoses*, Nueva York, Oxford University Press, 2004, pág. 133.

LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN EL BACHILLERATO

los pintores”.⁵ Esta denominación es bastante conveniente por dos razones. La primera, por ser una compilación de historias y leyendas a escala bíblica⁶ (el libro arranca justamente con el primer mito: el de la formación del universo); la segunda, porque los episodios mitológicos que contiene significaron para los pintores del Renacimiento el sustituto natural para las imágenes sacras emanadas de la Biblia, obra que inspiró todo el arte de la Edad Media. Las cualidades de la obra y el espíritu de la época (que buscaba romper con el pasado inmediato y dirigir la atención a la Antigüedad clásica) hicieron de las *Metamorfosis* de Ovidio “la fuente literaria más importante en materia de mitología para el arte del Renacimiento y los siglos posteriores”.⁷

Otro rasgo que invitaba a los artistas, a partir del Renacimiento, a recurrir a las *Metamorfosis* es su naturaleza estilística. El relato de Ovidio tiene como cualidad natural una plasticidad, una viveza que induce a la representación visual. Es muy fácil –incluso involuntario– acompañar la lectura de los episodios con una imagen mental de lo que se lee. En sus narraciones, Ovidio no sólo incluye cada detalle que podría ayudar al lector

Michelangelo's David by nzric, Oct 10, 2003 www.freeimages.com

a visualizar los eventos que describe, sino que deliberadamente adopta la manera más viva e, incluso, sensacionalista de contar cada historia. Ovidio “proporciona abundancia de detalles, la narración es vívida casi hasta el hartazgo; él establece una manera a la vez mágica e irónica, con un entorno flotante, ficcional, en el que la imaginación mítica tiene total libertad de acción”.⁸

5 José Carlos Fernández Corte, *Ovidio, Metamorfosis. Libros I-V*, Madrid, Gredos, 2008, pág. 175.

6 Ralph Hexter, “Ovid in the Middle Ages: Exile, Mythographer, Lover”, Leiden, Boston, Köln, Brill, 2002, pág. 424.

7 Katharina Volk, *Ovid*, Oxford, Wiley-Blackwell, 2010, pág. 115.

8 Christopher Allen, “Ovid and Art”, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pág. 336.

Propuesta de actividad de aprendizaje

Así, pues, el curso de Latín de nuestro Colegio puede aprovechar una obra como las *Metamorfosis* para promover el acercamiento del alumno a la mitología clásica, tal como lo marca el Programa de Estudio. Leer y comentar una selección de episodios de la obra cumple cabalmente con este propósito. Pero como complemento, se sugiere explotar el texto para hacer que los alumnos tengan contacto, además, con una muestra de obras artísticas de los más afamados autores de una época importantísima en la historia del arte: el Renacimiento, y así, con el notable caso del arte pictórico en “la época dorada del arte europeo”,⁹ se estaría dando cumplimiento a la intención, expresada también en el Programa de Estudio de la materia, de que el alumno reconozca la influencia de la mitología en la cultura occidental.

La lectura directa de los episodios en la obra de Ovidio se enriquece enormemente con las numerosas imágenes que representan las distintas fases de la historia, al grado de que puede hacerse un relato continuo de cada narración que consista únicamente en imágenes. Un aspecto relevante inicial es que cada artista ha elegido para plasmarlo en su obra el momento de la historia que más se adecuaba a sus pretensiones artísticas.

Old Cathedral in the countryside by osmar01, Feb 3, 2014 www.freeimages.com

⁹ Elaire Fantham, *Ovid's Metamorphoses*, Nueva York, Oxford University Press, 2004, pág. 134.

LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN EL BACHILLERATO

Tomemos como ejemplo el episodio de Faetón contado por Ovidio a lo largo de 357 versos (*Met.* 1. 750 - 2. 328). Para una relación pictórica de esta historia se puede partir del *Helios y Faetón con Saturno y las cuatro estaciones* de Nicolas Poussin (1635).¹⁰ En esa pintura se aprecia en el centro a Helios, el dios Sol, con los atributos del dios Apolo (confusión entre dos divinidades distintas que ya está presente en Ovidio): rubio, coronado de laurel y portando la lira. Su séquito lo conforman las estaciones personificadas: “La Primavera recién nacida estaba en pie, ceñida con una corona de flores; estaba el Verano desnudo, que llevaba una corona de espigas; estaba también el Otoño, sucio de pisar uvas; y el helado Invierno, con sus canos cabellos erizados”.¹¹ Encima de Helios está colocada “la representación del cielo resplandeciente” con los signos del Zodiaco que Ovidio asigna a la puerta del palacio del dios. Frente al dios se encuentra el joven Faetón, donde vemos cómo, arrodillado en actitud suplicante, señala hacia el carro que se ve hacia el fondo; el hecho de que le permita conducir el carro, con el que el Sol lleva luz y calor por el cielo, es la prueba de paternidad que el mortal pide al dios.

El siguiente acto lo representa el *Faetón conduciendo la carroza del Sol* de Nicolas Bertin (1720). En el centro está Helios (de nuevo con los atributos de Apolo) señalando a su hijo Faetón el camino por donde tiene que ponerse en marcha: “la húmeda noche ha alcanza-

Pintura: *Faetón conduciendo la carroza del Sol* de Nicolas Bertin (1720). Wikipedia.org Dominio Público

¹⁰ En la exposición siguiente, se procurará mencionar sólo los detalles que se remitan directamente a las *Metamorfosis*.

¹¹ Ovidio, *Metamorfosis* 2. 27-30 (traducción de José Carlos Fernández Corte, *Ovidio, Metamorfosis. Libros I-V*, Madrid, Gredos, 2008).

LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN EL BACHILLERATO

do su meta; ya no podemos demorarnos... la Aurora brilla tras poner en fuga a las tinieblas".¹² Justo el cuadro está dividido en dos partes: la primera presenta una oscuridad evanescente y al Lucero, la estrella matutina, personificada en forma de un niño, hijo de la Aurora (según nos indica Ovidio en otro relato de las *Metamorfosis*) y el último en abandonar su puesto en el cielo. La oscuridad desaparece completamente cuando se posa la vista en la segunda mitad, dominada por la luz del sol que emana de la corona que lleva puesta Faetón. Éste toma las riendas del carro al que previamente el Sol había ordenado a las Horas (quienes formaban parte de su cortejo como las Estaciones) uncir los caballos alados. En la pintura vemos cómo algunas de las Horas ajustan las llantas doradas del carro adornado de oro, otra parece ponerle el bocado a uno de los caballos, otra le extiende a Faetón las bridas, un par lleva relojes de arena para indicar la premura de la marcha; todas miran sorprendidas al no reconocer en el carro al conductor habitual.

El desenlace de la historia lo proporciona *La caída de Faetón* de Pier Paolo Rubens (1604-1605). Faetón pierde el control del carro y, con el fuego solar que porta, ocasiona un desastre que amenaza con la destrucción de la Tierra: en el fondo, ésta se observa presa ya de las llamas. Júpiter interviene y con un rayo, única manifestación suya en esta imagen, detiene el andar errático de Faetón, quien entonces cae fulminado, como se observa al centro de la imagen, mientras los caballos, desbocados, desandan su camino. Las Horas y las Estaciones, aquí cortejo alado, miran con horror la luminosidad del rayo, que contrasta con la oscuridad creciente de ese día en el que se interrumpió la marcha del sol.

Un ejercicio de esta naturaleza, relatar un episodio mitológico a través de pinturas inspiradas en él, es el que se propone como actividad para que los alumnos aprendan de mitología clásica y, a la par, reconozcan su influencia en otra forma artística tan vistosa y llamativa. Parte fundamental de este ejercicio consiste en que los estudiantes puedan reconocer los elementos y motivos que componen la pintura y que pueden explicarse a partir de la información proporcionada por la lectura de Ovidio. Para la cuestión de la técnica, pueden apoyarse (aquellos que la cursen simultáneamente) en la materia de Taller de Expresión Gráfica, cuyos estilos pictóricos forman parte del contenido temático.

Conclusión

En este ejercicio de relación pictórica se hizo referencia a algunas imágenes para relatar un episodio mitológico. Pero la selección aquí pre-

¹² Ovidio, *Metamorfosis* 2. 142-144 (traducción de José Carlos Fernández Corte, *Ovidio, Metamorfosis. Libros I-V*, Madrid, Gredos, 2008).

LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN EL BACHILLERATO

sentada no constituye sino una muestra representativa; lo cierto es que abundan pinturas, en su mayoría, pero también esculturas e ilustraciones de libros (versiones ilustradas de traducciones de las *Metamorfosis* se popularizaron con el invento de la imprenta) relacionadas con todos los episodios contados por Ovidio en su obra, si bien es cierto también que hay historias a las que los artistas recurren más que a otras, cuestión que abriría una discusión sobre la idoneidad de ciertos episodios para ser representados visualmente por encima de otros. Hay numerosos sitios web que albergan colecciones de imágenes de distintas disciplinas artísticas basadas en episodios mitológicos, sobre todo de inspiración ovidiana; allí, el alumno puede encontrar fácilmente los recursos para su narración pictórica.

Podría resultar igual de fructífero e interesante revisar la obra de un autor consagrado a los temas mitológicos de origen ovidiano, como el pintor italiano Titian, con respecto al cual “ningún otro artista de envergadura dedicado a la narrativa mitológica depende tanto de Ovidio”.¹³ ○ ver la reelaboración de un mismo episodio por parte de un mismo artista, como hace Nicolas Poussin en sus dos versiones de la historia de Narciso y Eco. ○ revisar una misma escena en interpretaciones de distintos artistas y con distinta forma de expresión, y

Stained glass portraits by jburgess, on Apr 29, 2007 www.freeimages.com

13 Christopher Allen, “Ovid and Art”, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pág. 336.

LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN EL BACHILLERATO

ver detalles como el de la manera de resolver el reto de representar el momento exacto en que sucede la metamorfosis, como es el caso de la historia de Apolo y Dafne, representada en el momento en que Apolo da alcance a Dafne justo cuando la joven comienza a transformarse en un laurel (el nombre de Dafne, de origen griego, tiene justo este significado) por Antonio del Pollaiuolo en una pintura (1470-1480) y por Lorenzo de Bernini (1622-1625) en una escultura.

Para redondear este acercamiento a la mitología clásica y a la pintura europea del Renacimiento, y buscando una interrelación con los aprendizajes de una materia como el Taller de Expresión Gráfica, que procura “desarrollar las habilidades manuales (manejo de materiales y herramientas de dibujo), visuales (aplicación de los elementos de composición), cognoscitivas (manejo de conceptos e información), sensitivas (desarrollo de la imaginación y de la capacidad de síntesis en los procesos gráficos) y creativas (capacidad de expresión original)”, se propone como ejercicio final que el alumno elabore una obra donde exprese, a través de una imagen, su propia interpretación como lector de un episodio mitológico, y en el cual incluya cuestiones sobre el arte de narrar, sobre la representación del clímax de la historia, sobre la incorporación de motivos importantes de la narración y sobre la manera de plasmar una metamorfosis. Cabe mencionar que en el corto tiempo que llevo promoviendo esta actividad, he recibido productos originales de altísima calidad.

Bibliografía

- Allen, Christopher, “Ovid and Art”, en Hardie, Philip (ed.), *The Cambridge Companion to Ovid*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, págs. 336-367.
- Fantham, Elaire, *Ovid's Metamorphoses*, Nueva York, Oxford University Press, 2004.
- Fernández Corte, José Carlos, *Ovidio, Metamorfosis. Libros I-V*, Madrid, Gredos, 2008.
- Flores, Germán, *Breve Diccionario de Mitología Grecolatina*, Colombia, Editorial CEC, 2005.
- Hexter, Ralph, “Ovid in the Middle Ages: Exile, Mythographer, Lover”, en Weiden Boyd, Barbara (ed.), *Brill's Companion to Ovid*, Leiden, Boston, Köln, Brill, 2002, págs. 413-442.
- Ruiz de Elvira, Antonio, *Mitología clásica*, Madrid, Gredos, 1982.
- Volk, Katharina, *Ovid*, Oxford, Wiley-Blackwell, 2010.