

Seminario: El Orlando furioso de Ludovico Ariosto y el inicio de las literaturas y las artes en la modernidad temprana (siglos XV a XVII)

Departamento:

Letras

Profesor:

Ciordia, Martín. Sforza, Nora

Bimestre de verano - 2023

Programa correspondiente a la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS**

DEPARTAMENTO: LETRAS

CÓDIGO N°:

SEMINARIO: EI *ORLANDO FURIOSO* DE LUDOVICO ARIOSTO Y EL INICIO DE LAS LITERATURAS Y LAS ARTES EN LA MODERNIDAD TEMPRANA (SIGLOS XV A XVII)

MODALIDAD DE DICTADO: VIRTUAL ajustado a lo dispuesto por REDEC-2022-2847-UBA-DCT#FFYL.

PROFESOR: CIORDIA, MARTÍN

PROFESORA: SFORZA, NORA

BIMESTRE DE VERANO 2023

AÑO: 2023

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

DEPARTAMENTO DE LETRAS

CÓDIGO N°:

SEMINARIO: EL *ORLANDO FURIOSO* DE LUDOVICO ARIOSTO Y EL INICIO DE LAS LITERATURAS Y LAS ARTES EN LA MODERNIDAD TEMPRANA (SIGLOS XV A XVII)

MODALIDAD DE DICTADO: VIRTUAL ajustado a lo dispuesto por REDEC-2022-2847-UBA-DCT#FFYL¹

CARGA HORARIA: 64 HORAS

BIMESTRE DE VERANO 2023

PROFESORES: CIORDIA, MARTÍN Y SFORZA, NORA

a. Fundamentación y descripción

Ludovico Ariosto (Reggio Emilia, 1474 - Ferrara, 1533) ha sido una de las voces más altas de la tradición literaria renacentista, cuya influencia ha llegado hasta nosotros de diversas formas y perspectivas. Verdadero “cortesano a su pesar”, su obra se construye en diálogo con los horizontes culturales de esa península italiana dividida en un sinnúmero de realidades políticas y culturales, en las que encontramos sistemas republicanos y cortes que permanentemente intentan legitimar su poder por medio de las artes. Protagonista de un tiempo de grandes transformaciones políticas, económicas, militares, artísticas y lingüísticas, Ariosto, unido a la familia Estense como *familiar* de la misma, supo construir a lo largo de su vida, un universo literario que lo vio participe de múltiples debates culturales en torno a cuestiones relativas a los géneros literarios, el uso de un determinado *volgare* literario, la vida en la corte y las omnipresentes tensiones entre artistas y poder. Conocido fundamentalmente por su *Orlando furioso*, texto total que recoge una larga tradición de poemas épico-caballerescos, al tiempo que dialoga con la realidad de su tiempo y

¹ Establece para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del Bimestre de Verano, 1° y 2° cuatrimestre de 2023 las pautas complementarias a las que deberán ajustarse aquellos equipos docentes que opten por dictar algún porcentaje de su asignatura en modalidad virtual.

permanece como modelo de escritura hasta nuestros días, en el presente seminario buscaremos profundizar aquellos otros aspectos de su obra que dialogan -antes, durante y después - con otros autores, géneros discursivos y formas artísticas que encontraron en el Reggiano un modelo y una fuente de inspiración duraderos a través de los siglos.

b. Objetivos:

1. promover el conocimiento de los aspectos más relevantes de la cultura italiana del siglo XVI;
2. conocer las relaciones político-culturales en las que participó Ludovico Ariosto;
3. comprender la evolución de su obra literaria;
5. analizar los grandes núcleos temáticos presentes en el *corpus* presentado.

c. Contenidos:

Unidad 1: Ludovico Ariosto y su tiempo

Vida y obra. Ariosto en el contexto de la corte Estense de Ferrara. Sus relaciones con el entramado político-cultural de su tiempo. Los Este y su proyecto de legitimación a través de las artes. El concepto de *familiar*. El uso de la sátira como expresión de libertad.

Unidad 2: Ludovico Ariosto, dramaturgo

Del latín al vernáculo: el programa de traducciones impulsado por la corte Estense. Sus relaciones con las demás cortes. Entre *imitatio* y novedad. Las dos ediciones de *La cassaria*. La cuestión de la lengua. El contexto cortesano entre damas y caballeros. Belleza y gracia entre Castiglione y Ariosto.

Unidad 3: El poema caballeresco

Nacimiento, afirmación y variaciones del poema caballeresco en Europa. Características y principales representantes. Variaciones y evolución del ciclo de Orlando: el *Morgante* de Luigi Pulci y el *Orlando enamorado* de Matteo Maria Boiardo.

Unidad 4: Orlando furioso

Génesis del poema. Características. Protagonistas. Intertextualidades. Principales temas y problemas. Lectura y análisis de un *corpus* de cantos.

Relecturas del poema en clave pictórica y musical. El *Orlando furioso* según Italo Calvino.

Unidad 5: La novela en los siglos XVI y XVII

El romanzo: entre la fábula milesia de la *Retórica* y el poema heroico de las *Poéticas* normativas. Las novelas de caballerías: pasado, presente y futuro del género. Breve confrontación entre el *Orlando furioso* de Ariosto y la *Galatea*, el *Quijote* y el *Persiles* de Cervantes. La búsqueda de la novela moderna entre el idealismo y el realismo.

Unidad 6: El inicio de la literatura y el arte modernos

El sabio letrado y el artista aventurero. De Petrarca a Cellini. El fervor de encontrar y decir exquisitamente de Boccaccio frente al furor poético del amor platónico de Ficino. El ideal de los perfectos: *El Cortesano* de Castiglione. El *romanzo* y la encrucijada de lo real: el mundo romántico; alta fantasía y género narrativo. El redescubrimiento de la *Poética* de Aristóteles. La imitación solo con lenguaje. Verdad, verosimilitud y maravilla en el *Orlando furioso* de Ariosto. Los filomitos y los filósofos.

d. **Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, si correspondiera:**

Bibliografía obligatoria

Unidad 1

-Asor Rosa, Alberto, *Historia de la literatura italiana. Volumen II: siglos XI, XVI, XVII*. Buenos Aires., Dante Alighieri, 2007.

-Burke, Peter, “El cortesano”. En Garin, Eugenio y otros, *El hombre del Renacimiento*. Madrid, Alianza, 1999, pp. 133-161.

-----, *El Renacimiento*. Barcelona, Crítica, 1993.

-----, *Formas de historia cultural*. Madrid, Alianza, 1999, capítulo 5: “Las fronteras de lo cómico en la Italia Moderna”, pp. 107-126.

-Burucúa, José Emilio, *Corderos y elefantes. La sacralidad y la risa en la Modernidad clásica. Siglos XV a XVII*. Madrid-Buenos Aires, Miño y Dávila, 2001.

-Chartier, Roger, *Sociedad y escritura en la Edad Moderna*. México D.F., Instituto de Investigaciones Mora, 1995.

-Ramírez, Juan Antonio, *Construcciones ilusorias. Arquitecturas descritas, arquitecturas pintadas*. Madrid, Alianza Editorial, 1983.

-Rosemberg, Charles M., *The use of celebrations in Public and Semi- Public affairs in fifteenth-century Ferrara*. En AA.VV., *Il teatro italiano del Rinascimento*. Milán, Edizioni di Comunità, 1980.

Unidad 2

-Asor Rosa, Alberto, *Historia de la literatura italiana. Volumen II: siglos XI, XVI, XVII*. Bs. As., Dante Alighieri, 2007.

-Baratto, Mario, “La fondazione di un genere. (Per un’ analisi drammaturgica della commedia del Cinquecento)”. En AA.VV., *Il teatro italiano del Rinascimento*. Milán, Edizioni di Comunità, 1980.

-Burucúa, José E., *Corderos y elefantes. La sacralidad y la risa en la Modernidad clásica. Siglos XV a XVII*. Madrid-Buenos Aires, Miño y Dávila, 2001.

Riposio, Donatella, *Nova Comedia v’appresento. Il prologo nella commedia del Cinquecento*. Turín, Editrice Tirrenia Stampatori, 1989.

Unidad 3

-Asor Rosa, Alberto, *Historia de la literatura italiana. Volumen II: siglos XV, XVI, XVII*. Bs. As., Dante Alighieri, 2007.

-Burke, Peter, “El cortesano”. En Garin, Eugenio y otros, *El hombre del Renacimiento*. Madrid, Alianza, 1999, pp. 133-161.

-----, *Formas de historia cultural*. Madrid, Alianza, 1999, capítulo 5: “Las fronteras de lo cómico en la Italia Moderna”, pp. 107-126.

-Burucúa, José Emilio, *Corderos y elefantes. La sacralidad y la risa en la Modernidad clásica. Siglos XV a XVII*. Madrid-Buenos Aires, Miño y Dávila, 2001.

-Sforza, Nora, “‘Si el sagrado Cardenal estima haberme comprado con sus regalos, no me es agrio o amargo devolvérselos y volver a mi libertad primera.’ *Ludovico Ariosto: un poeta-*

cortesano en busca de la libertad.” En Bezián de Bousquets, Enriqueta (compiladora), *Un acercamiento a la república de las letras (siglos XVI al XVIII)*. San Miguel de Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras – Universidad Nacional de Tucumán, 2003.

Unidad 4

-Bologna, Corrado, “Orlando Furioso di Ludovico Ariosto” en Asor Rosa, Alberto, *Letteratura italiana. Le Opere*, vol. II. Turín, Giulio Einaudi editore, 1993, pp. 219-352. (Ficha de OpFyL).

Calvino, Italo, *Orlando furioso narrado en prosa del poema de Ludovico Ariosto*. Barcelona, Muchnik editores, 1990.

-----, “La estructura del Orlando” en *Por qué leer los clásicos*. Barcelona, Tusquets, 1991, pp. 68-77.

Unidad 5

Bajtín, Mijail. “Las formas del tiempo y del cronotopo en la novela”. En *Teoría y estética de la Novela*. Madrid, Taurus, 1989, pp. 237-409.

Bologna, Corrado. “Orlando Furioso di Ludovico Ariosto” en Asor Rosa, Alberto, *Letteratura italiana. Le Opere*, vol. II. Turín, Giulio Einaudi editore, 1993, pp.219-352.

Calvino, Italo. *Orlando furioso narrado en prosa del poema de Ludovico Ariosto*. Barcelona, Muchnik editores, 1990.

Unidad 6

Greene, Thomas. “Imitation and Anachronism” en *The light in Troy. Imitation and Discovery in Renaissance Poetry*. New Haven & Londres, Yale University Press, 1983.

Lozano-Renieblas, Isabel. *Novelas de aventuras medievales. Género y traducción en la Edad Media hispánica*. Kassel, Edition Reichenberger, 2003.

Todorov, Tzvetan. *Introducción a la literatura fantástica*. Bs. As., Paidós, 2006.

Bibliografía complementaria

Unidad 1

-Burke, Peter, *El Renacimiento italiano. Cultura y sociedad en Italia* (1986). Madrid, Alianza Forma, 1995.

-----, *Los avatares de El cortesano. Lecturas y lectores de un texto clave del espíritu renacentista*. Barcelona, Gedisa, 1998.

Gundersheimer, Werner L., *Ferrara estense. Lo stile del potere* (1973). Módena, Panini, 1988.

-----, "Popular spectacle and the theater in Renaissance Ferrara." En AA.VV., *Il teatro italiano del Cinquecento*. Milán, Edizioni di Comunità, 1980.

-Magris, Claudio, "Narrativa", en *Enciclopedia del Novecento*, vol. IV. Roma, Treccani, 1979.

-Segre, Cesare, *Le strutture e il tempo*. Turín, Einaudi, 1974.

Unidad 2

-Auerbach, Erich (1942), *Mimesis. La representación de la realidad en la literatura occidental*. Buenos Aires, FCE, 2014.

-Baratto, Mario, "La fondazione di un genere. (Per un' analisi drammaturgica della commedia del Cinquecento)." En AA.VV., *Il teatro italiano del Rinascimento*. Milán, Edizioni di Comunità, 1980.

Bertinetto, Pier Marco, "Il ritmo della prosa e del verso nelle commedie dell'Ariosto." En Segre, Cesare (comp.), *Atti del Congresso Ludovico Ariosto: lingua, stile e tradizione*. Milán, Feltrinelli, 1976.

De Marinis, Marco, *Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatrología*. Buenos Aires, Editorial Galerna, 1997.

Unidad 3

-Binni, Walter, *Metodo e poesia di Ludovico Ariosto* (1947). Messina, Casa Editrice D'Anna, 1961.

-Burucúa, José E. y Ciordia, Martín, *El Renacimiento italiano. Una nueva incursión en sus fuentes e ideas*. Buenos Aires, Dante Alighieri, 2004.

Unidad 4

-Auerbach, Erich, *Mimesis*. México, FCE, 1996.

-Finucci, Valeria (ed.), *Renaissance transactions. Ariosto and Tasso*, Durham & London, Duke University Press, 1999.

Unidad 5

Gómez-Montero y König. *Letteratura cavalleresca tra Italia e Spagna (Da Orlando al Quijote)*. Salamanca, SEMYR, 2004.

Fragno, Gigliola *Cinquecento italiano. Religione, cultura e potere dal Rinascimento alla Controriforma*. Bologna, Il Mulino, 2011.

Unidad 6

Schaeffer, Jean-Marie, *¿Por qué la ficción?* Toledo, Ediciones Lengua de Trapo, 2002.

Seznec, Jean. *Los Dioses de la Antigüedad en la Edad Media y el Renacimiento*. Madrid, Taurus, 1985.

Fuentes

Unidad 1

-Castiglione, Baldassar, *Il Cortegiano*. (Ed. Amedeo Quondam). Milán, Mondadori, 2002.

-----, *El cortesano*. (Ed. Mario Pozzi, introducción de Juan Boscán de 1542; notas de María de las Nieves Muñiz Muñiz). Madrid, Cátedra, 2003.

Unidad 2

-Ariosto, Ludovico, *Cassaria*. (Edición de Nora Sforza). Colección Libros raros, olvidados y curiosos. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 2007.

-----, *Il negromante. El nigromante*. (Edición bilingüe con introducción, traducción y notas de María Teresa Navarro Salazar). Barcelona, Bosch, s/f.

Unidad 3

-Ariosto, Ludovico, *Orlando furioso* (trad. José María Micó), Madrid, Espasa Calpe, 2005. (Hay otras ediciones en español).

Unidad 4

-Ariosto, Ludovico, *Orlando furioso* (trad. José María Micó), Madrid, Espasa Calpe, 2005. (Hay otras ediciones en español).

Unidad 5

Ariosto, Ludovico. *Orlando furioso*, a cura di Cesare Segre, 2 voll. Milán, Mondadori, 1976.

Ariosto, Ludovico. *Orlando furioso*. Prólogo y Traducción José María Micó. Edición bilingüe. Madrid, Espasa Calpe, 2005.

Cervantes, Miguel. *La Galatea* ed. de Avallé – Arce. Madrid Espasa Calpe, 1987.

Cervantes, Miguel. “Pedro de Urdemalás”. En *Teatro completo*. Edición, introducción y notas de Sevilla Arroyo y Rey Hazas. Barcelona, Planeta, 1987.

Cervantes, Miguel. *Los trabajos de Persiles y Sigismunda*. Ed. Avallé – Arce. Madrid, Clásicos Castalia, 1970.

Unidad 6

Fuentes

López Pinciano. *Philosophia Antigua Poética*. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas Instituto Miguel Cervantes, 1953.

Pico della Mirandola. *De hominis dignitate, Heptaplus, De ente et Uno*. Edición de Eugenio Garin. Florencia, Vallecchi, 1942.

Tasso, Torquato. *Discorsi dell'arte poetica e del poema eroico*. Edición de L. Poma. Bari, Laterza, 1964.

Ariosto, Ludovico. *Orlando furioso*. Prólogo y Traducción José María Micó. Edición bilingüe. Madrid, Espasa Calpe, 2005.

Ariosto, Ludovico. *Orlando furioso*, a cura di Cesare Segre, 2 voll. Milán, Mondadori, 1976.

Vives, J. L., *El arte retórica. De ratione dicendi*. ed. bilingüe. Barcelona, Anthropos, 1998.

Bibliografía general

Elias, Norbert, *El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas*. México D.F., F.C.E., 1994.

Foucault, Michel, *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2002.

-Fumagalli Beonio Brocchieri, Mariateresa, *El intelectual entre Edad Media y Renacimiento*, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 1997.

-Gamrath, Helge, "The Herculean Addition to Old Ferrara. The Birth of Modern European Town Planning?" En: AA.VV., *La corte di Ferrara e il suo mecenatismo. 1441-1598. Atti del convegno internazionale*. Copenague – Modena, Renaissance Studier – Edizioni Panini, 1990.

-Garin, Eugenio *El hombre del Renacimiento*, Madrid, Alianza, 1999.

-----, *Medioevo y Renacimiento*, Madrid, Taurus, 2001.

-King, Margaret, *Mujeres renacentistas. La búsqueda de un espacio*. Madrid, Alianza Universidad, 1991.

Sitografía

www.letteratura.it

www.classicitaliani.it

www.italianisti.it

www.sbn.it

www.italinemo.it

www.liberliber.it

www.letteratura.it

www.treccani.it

www.repubblicaletteraria.it

www.letteraturaitaliana.net

www.imalpensanti.it

<http://www.biblio-net.com/> (literatura italiana, clásica antigua y comparada)

<http://dmoz.org/World/Italiano/Arte/Letteratura/Autori/> (dizionario autori on line)

<http://www.fausernet.novara.it/fauser/biblio/index.htm> (biblioteca de clásicos italianos)

<http://www.letteraturaitaliana.net/>

<http://www.sussidiario.it/letteratura/italiana/> (historia de la literatura italiana)

<http://spazioinwind.libero.it/>

e. Organización del dictado de seminario

El seminario se dicta atendiendo a lo dispuesto por REDEC-2022-2847-UBA-DCT#FFYLla cual establece pautas complementarias para el dictado de las asignaturas de grado durante el Ciclo Lectivo 2023.

Seminario bimestral

El seminario se dictará completamente en modalidad virtual.

En el campus virtual se cargarán semanalmente todos los materiales (fuentes, bibliografía obligatoria y general y guías de lectura). Se han previsto encuentros sincrónicos en los que se presentarán ppt. para cada tema que luego serán subidos en formato pdf. Asimismo, las clases sincrónicas serán grabadas y sus correspondientes links serán también subidos para que los estudiantes que no puedan asistir a los encuentros sincrónicos virtuales tengan la posibilidad de seguir la totalidad de las clases.

Carga Horaria:

Seminario bimestral de verano

La carga horaria mínima es de 64 horas (sesenta y cuatro) y comprenden un mínimo de 4 (cuatro) y un máximo de 8 (ocho) horas semanales de dictado de clases.

f. Organización de la evaluación

El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico (Res. (CD) N° 4428/17):

Regularización del seminario:

Es condición para alcanzar la regularidad del seminario aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) durante la cursada. Para ello los/las docentes a cargo dispondrán de un dispositivo definido para tal fin.

Aprobación del seminario:

Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador.

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a para la aprobación del seminario.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) N° 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y los/las Profesores a cargo del seminario.

Martin Ciordia

Dr. Martín Ciordia
Asociado Regular

Nora Sforza

Dra. Nora Sforza