

Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO DE MAESTRÍA DE ESTUDIOS CLÁSICOS

ARTES GRIEGAS Y ROMANAS

Docente/s a cargo: Cora Dukelsky

Carga horaria: 64 hs.

Cuatrimestre, año: 2º cuatrimestre 2025

Fundamentación

El arte de la Antigüedad clásica conserva plena vigencia y constituye un intenso estímulo espiritual y visual aún en la actualidad. Los paradigmas del mundo antiguo han sido no sólo la manifestación visible de una determinada civilización sino que fueron reproducidos, transformados, resignificados a lo largo de los siglos de la historia occidental. El objeto de estudio del historiador del arte es la obra como portadora de múltiples significados estrechamente unidos a la sociedad que la creó. El análisis del proceso de elaboración del fenómeno artístico requiere considerar la historia, la literatura, la religión, la filosofía, la música y todo otro elemento que nos ayude a encontrar el sentido más profundo de la imagen. Por otro lado, el investigador que pretenda abordar el estudio del mundo antiguo, ya sea desde la historia, la literatura, la religión u otra disciplina descubrirá que el análisis de la imagen aporta una perspectiva imprescindible para una comprensión integral del fenómeno cultural.

Objetivos

- Establecer criterios metodológicos adecuados para el análisis formal y la interpretación de las imágenes.
- Promover el estudio interdisciplinario de la obra de arte en tanto producto histórico-cultural.
- Implementar perspectivas interdisciplinarias a partir de los saberes diversos de los maestrandos
- Desarrollar prácticas de investigación y favorecer el desarrollo del pensamiento crítico
- Identificar las variantes iconográficas, temporales y culturales de las obras de arte.
- Especificar el proceso de creación de las imágenes asociadas a los textos literarios o dramáticos y a una época determinada.

Unidad 1: LAS IMÁGENES Y SUS CÓDIGOS EN EL ARTE DE GRECIA Y ROMA

Contenidos:

Cómo interpretar las imágenes. Métodos, problemática, especificidad del lenguaje artístico. Aspectos historiográficos. La cerámica y la escultura en Grecia. El templo y su temenos. El nuevo orden histórico-cultural-artístico del Helenismo. El arte plebeyo y el arte oficial en la cultura romana. Historicidad en el retrato y en el relieve narrativo romano. El espacio arquitectónico. La casa y su decoración.

Bibliografía obligatoria:

- Dukelsky, C. (1988) *Estudio sobre cerámica griega*, Buenos Aires, Opfyl.
- Dukelsky, C. (2005) *La Arquitectura doméstica romana: orígenes y evolución en* <https://uba.academia.edu/CoraDukelsky>.
- Iriarte Goñi, A. (2011) "1847-1958: del Manifiesto comunista a la Antropología estructural", "El Centre Louis Gernet entre 1964 y 1997" en Iriarte Goñi, A. *Historiografía y mundo griego*, Bilbao, UPV/EHU ; 65-125.
- Ling, R. (1998) *Roman painting*, United Kingdom, Cambridge University Press.
- Lorenz, K. (2016) *Ancient Mythological Images and Their Interpretation. An Introduction to Iconology, Semiotics and Image Studies in Classical Art History*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Panofsky, E. (1983) "Iconografía e Iconología" en *El significado en las artes visuales*. Madrid, Alianza ; 37-59.
- Pollitt, J.J. (1990) "Roma como centro de arte helenístico", "Ilusión pictórica y narración" "Los mosaicos helenísticos" en Pollitt, J.J. *El arte helenístico*, Madrid, Nerea; 243-268, 299-334, 335-358.
- Rodríguez Pérez, D. (2010) "De nuevo Beazley: una contribución a la historiografía de la cerámica ática", *De Arte*, 9; 7-24.

Bibliografía complementaria:

- Bundrick, Sh. (2019) *Athens, Etruria, and the Many Lives of Greek Figured Pottery*, The University of Wisconsin Press.
- Carpenter, T. (2001) *Arte y Mito en la Antigua Grecia*, Barcelona, Destino.
- Carpenter T.H. (2009) "Prolegomenon to the Study of Apulian Red-Figure Pottery", *AJA* 113.1; 39-56.
- Denoyelle, M. et Daniel, J. (2021) Guide pratique pour la recherche et la réutilisation des images d'oeuvres d'art. INHA.
- Dietrich, N. (2017) "Levels of Visibility and Modes of Viewing in Attic Vase Painting" en Lichtenberger, A. and Raja, R. (eds) *The Diversity of Classical Archaeology*, Belgium, Brepols Publishers.
- Elsner, J. (2007) "Between mimesis and divine Power. Visuality in the Greco-Roman World" en *Roman eyes: visibility & subjectivity in art & text*, Princeton, Oxford, Princeton University Press; 1-26.

- Gazda, E. (2002) "Introduction: Beyond Copying: Artistic Originality and Tradition" en Gazda, E. (ed) *The Ancient Art of Emulation. Studies in artistic originality and tradition from the present to classical antiquity*, Michigan, Ann Arbor; 1-24.
- Hedreen, G. (2016) "Pictorial Subjectivity and the Shield of Achilles on the François Vase" en Hedreen, G. *The image of the Artist in Archaic and Classical Greece. Art, Poetry, and Subjectivity*, Cambridge University Press; 164-203.
- Stansbury-O'Donnell, M. (2014) "Composition and Narrative on *Skyphoi* of the Penelope Painter" en Avramidou, A and Demetriou, D. (eds) *Approaching the Ancient Artifact. Representation, Narrative, and Function. A Festschrift in Honor of H. Alan Shapiro*, Berlin/Boston, De Gruyter; 373-383.
- Steiner, A. (2007) "Reading beyond aesthetics", "Repetition and narration" y "Repetition and paradigm" en Steiner, A. *Reading Greek Vases*, Cambridge University Press; 1-16 y 94-170.
- Tomasini, M. *El lenguaje visual de la obra de arte* en https://www.academia.edu/34356218/El_lenguaje_visual_de_la_obra_de_arte
- Wallace-Hadrill, A. (1994) *Houses and society in Pompeii and Herculaneum*, Princeton University Press.
- Williams, D. (1999) *Greek Vases*, London, British Museum Press.
- Zanker, P. (2014) "The Functions of Roman Art" en Marconi, C. (ed) *The Oxford Handbook of Greek and Roman Art and Architecture*, Oxford, New York, Oxford University Press; 310-325.

Unidad 2: DIOSES, HÉROES Y HOMBRES

Contenido: Los hombres y la guerra en Grecia y Roma. Imágenes de atletas, gladiadores y cazadores. El culto al héroe El concepto de la muerte. Tumbas y prácticas funerarias. Sarcófagos romanos. Iconografía dionisiaca. La religión y los rituales.

Bibliografía obligatoria:

- Barringer, J. (2013) "Hunters and Hunting on the François Vase" en Shapiro, H.A. & Iozzo, M. *The François Vase: New perspectives. Papers of the International Symposium*, Kilchberg/Bern, Akanthys; 153-167.
- Barringer, J. (2022) "The Message is in the Medium: White-Ground *Lékythoi* and Stone Grave Markers in Classical Athens" en Barringer, J. and Lissarrague, F. (eds) *Images at the Crossroads. Media and Meaning in Greek Art*, Edinburgh University Press; 310-331.
- Clarke, J. (2003) "Commemorating of life in the domain of the dead. Non-elite tombs and sarcophagi" en Clarke, J. *Art in the lives of ordinary Romans: visual representations and non-elite viewers in Italy, 100 B.X. – A.D, 315*, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press; 181-219.
- Dietrich, N. (2020) "The Tuffatore fresco as a Greek landscape painting? An essay on the methodological problem of how to deal with exceptions in the archaeological record" en Meriani, A. Zuchriegel, G. (Hrsg.), *The Tomb of the Diver: ritual, art and poetry in Paestum and the Mediterranean 500 BC.*, Reihe Argonautika, Collana di Studi del Parco Archeologico di Paestum; 167–187.
- Dipla, A. (2019) "An "Idyllic" World Against War Atrocities; Images of Elegance,

- Escapism and Liberation in the midst of the Peloponnesian War” en Krystyna Kujawińska Courtney, Tomasz Fisiak Agnieszka Miksza, Grzegorz Zinkiewicz (eds) *What's New in the New Europe? Redefining Culture, Politics, Identity*, Lodz University Press; 138-148.
- Gherchanoc, F. (2022) “Se vêtir pour les dieux. Costumes de fête, beauté et performance rituelle en Grèce ancienne” en Gherchanoc, F. et Huet, V. (dir) *Agents rituels et performances corporelles dans l'Antiquité grecque, étrusque et romaine*, Archimede 9; 99-116.
- Hedreen, G (2007) “Involved spectatorship in archaic Greek art”, *Art History*, Vol 30 N° 2; 217-246.
- Heinemann, A. (2020) “Stasera mi butto. La tomba del Tuffatore e l'esperienza immersiva del simposio” en A. Meriani - G. Zuchtriegel (ed.), *La tomba del Tuffatore. Rito, arte e poesia a Paestum e nel Mediterraneo d'epoca tardo-arcaica. Atti del Convegno Internazionale*, Paestum; 229-257.
- Huet, V. et Wyler; S. (2014) “Associations de dieux en images dans les laraires de Pompéi” en Prost, Huet, Estienne, Lissarrague (dirs) *Figures de dieux: Construire le divin en images*, Rennes, Presses universitaires de Rennes; 195-221.
- Hurwit, J. (2002) “Reading the Chigi Vase”, *Hesperia*, Vol 71, N° 1; 1-22.
- Isler-Kerényi, C (2007) *Dionysos in Archaic Greece. An Understanding through images*, Leiden and Boston, Brill.
- Jones, N. (2021) “Material and Immaterial Religion in Pompeian Painting,” en Hughes, J. (ed) *Material Religion in Pompeii*. Special issue of the Open Arts Journal, 10; 52-65.
- Kaufmann-Heinimann, A. (2007) “Religion in the House” en Rüpke, J. (ed) *A Companion to Roman Religion*, Usa, Uk, Australia, Blackwell; 188-201.
- Kefalidou, E. (2009) “The iconography of madness in attic vase-painting” en Oakley and Palagia (eds) *Athenian Potters and Painters II*, Oxford, Oxbow Books.
- Kefalidou, E. (2010) “Dead Men Face Down: Homer, Art and Archaeology” en H. Walter-Kapúδη (ed.), *Myths, Texts, Images: Homeric Epics and Ancient Greek Art (Proceedings of the 11th International Symposium on the Odyssey, Ithaca 2009)* Ithaca, Centre for Odyssean Studies; 121-151.
- Lorenz, K. (2010) “Image in Distress? The death of Meleager on Roman sarcophagi” en Elsner, J. and Huskinson, J. (eds) *Life, Death and Representation. Some new work on Roman Sarcophagi*, Berlin, New York, De Gruyter; 261-307.
- Margariti, K. (2018) “Painting early death. Deceased maidens on funerary vases in the National Archaeological Museum of Athens”, *Opuscula. Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome (OpAthRom)* 11, Stockholm; 127–150.
- Margariti, K. (2019) “Gesturing Emotions. Mourning and Affection on Classical Attic Funerary Reliefs”, *Babesch* 94; 65-86.
- Moreno Conde, M. (2020) “De la muerte callada al infanticidio: morir niño en la antigua Grecia a través de las imágenes”, *Boletín del Museo Arqueológico Nacional* 39; 65-82.
- Mylonopoulos, J. (2013) “Gory Details? The Iconography of Human Sacrifice in Greek Art” en Bonnechere et Gagne (eds) *Sacrifices humains Perspectives croisées et représentations. Human sacrifice. Cross-cultural perspectives and representations*, Presses Universitaires de Liege; 61-85.

- Oddo, M. (2021) "La Tomba del Tuffatore. Cinquant'anni di studi" en Pizzirani, C. (ed.) *Iconografia e rituale funerario. Atti del I Incontro di Studi sul significato delle immagini nei contesti funerari*, Bononia University Press, Ravenna; 49-66.
- Rasmussen, T. (2013) "Paris on The Chigi Vase" *Cedrus*, the journal of MCRI; 55-64.
- Rutter, N and Sparkes, B (eds) (2000) *Word and Image in Ancient Greece*, Edinburgh University Press.
- Shapiro, H. A. (1991) "The iconography of mourning in Athenian art", *AJA*, vol. 95, no. 4; 629-656.
- Sheppard, J. (2021) "Guardians of The Threshold: The Image of The Gladiator and Its Protective Function In Pompeii" *Open Arts Journal*, Issue 10; 109-124.
- Smith, T.J. (2024) "Resistant, willing, and controlled: Sacrificial animals as "things" on Greek vases" en Haysom, M. Mili, and Wallensten, J. (eds) *The stuff of the gods: The material aspects of religion in ancient Greece*, Stockholm, Svenska institutet i Athen; 83-95.
- Tsingarida, Athena (2009) "Vases for heroes and gods: early red-figure parade cups and large-scaled phialai" en Tsingarida (ed) *Shapes and Uses of Greek Vases (7th - 4th centuries B.C.). Proceedings of the Symposium held at the Université de Bruxelles, 27-29 April 2006. Études d'Archéologie 3*, Bruxelles, Centre de Recherches en Archéologie et Patrimoine; 185-201.
- Vermeule, E. (1984) *La muerte en la poesía y en el arte de Grecia*, México, FCE.

Bibliografía complementaria:

- Barringer, J. (2001) *The hunt in Ancient Greece*, Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press.
- Barringer (2004) "Skythian Hunters on Attic Vases"" en Marconi, C. (ed) *Greek Vases: Images, Contexts and Controversies*, Boston, Leiden, Brill; 13-25.
- Cabrera, P. (2013) "Naiskos. La construcción simbólica del espacio de la muerte en la iconografía vascular apulia" en M. Jufresa, M. Reig, J. Carruesco, G. Fortea, R. Miralles y I. Rodá (eds.) *Ouranós-Gaia. L'espai a Grècia III: anomenar l'espai*, Actas del III Coloquio Internacional celebrado en el ICAC, Tarragona (29-30 de noviembre de 2010), Institut d'Estudis Catalans, Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Tarragona; 93-102.
- Cohen, B. (1994) "From bowman to clubman: Herakles and Olympia", *The Art Bulletin*, vol 76, nº 4; 695-715.
- D'Ambra, E. (2007) "Circus Sarcophagi and the Commemoration of Children in Roman Italy", *Hesperia Supplements*, vol 41; 339-351.
- Diez de Velasco, F. (1998) "Dioniso y la muerte: Gorgo en contextos dionisiacos en la cerámica ática" en Cabrera Bonet, P, Sánchez Fernández, C (coord.) *Los límites de Dioniso: actas del simposio celebrado en el Museo Arqueológico Nacional*, Madrid, Caja de Ahorros de Murcia; 41-60.
- Dukelsky, C. (2001) "Esfinges, sirenas y arpías. Influencia de la iconografía funeraria egipcia en las imágenes griegas" *Argos*, Buenos Aires, n ° 24; 33-40.
- Dukelsky, C. (2005) "Imágenes de un viaje simbólico: la tumba del zambullidor" en *Actas del 2º Encuentro "Las Metáforas del Viaje y sus Imágenes. La literatura de viajeros como Problemática"*. Univ. Rosario.
- Ekroth, G. (2009) "Why (not) Paint an Altar? A Study of Where, When and Why Altars Appear on Attic Red-figure Vases" en C. Isler-Kerényi, V. Nørskov, L. Hannestad, S.

- Lewis *The world of Greek Vases*, Quasar, Analecta Romana Instituti Danici, Supplementa, 41, Roma; 89-114.
- Ewald, B. (2010) "Myth and Visual Narrative in the Second Sophistic, a Comparative Approach: Notes on an Attic Hippolytos Sarcophagus in Agrigento" en Elsner, J. and Huskinson, J. (eds) *Life, Death and Representation. Some new work on Roman Sarcophagi*, Berlin, New York, De Gruyter; 261-307.
- González Serrano, P. (2009) "Secuencias iconográficas de una iniciación dionisiaca. La villa de los misterios de Pompeya", *Akros*, nº 8; 57-62.
- Hedreen, G. (2004) "The return of Hephaistos, dionysiac processional ritual and the creation of a visual narrative". *The Journal of Hellenic Studies*. Vol 124; 38-64.
- Hedreen, G. (2014) "The Artificial Sculptural Image of Dionysos in Athenian Vase Painting and the Mythological Discourse of Early Greek Life" en Avramidou, A and Demetriou, D. (eds) *Approaching the Ancient Artifact. Representation, Narrative, and Function. A Festschrift in Honor of H. Alan Shapiro*, Berlin/Boston, De Gruyter; 267-280.
- Holloway, R. (2006) "The Tomb of the Diver". *AJA*. Vol. 110, no. 3; 365-388.
- Huet, V. (2005) "La mise à mort sacrificielle sur les reliefs romains: une image banalisée et ritualisée de la violence?" en Bertrand, J. (dir.) *La violence dans les mondes grec et romain*, Paris, Publications de la Sorbonne; 91-120.
- Lissarrague, F. (2008) "Le temps des boucliers", *Images Re-vues*, hors-série, mis en ligne le 21 avril 2011.
- Le Bars-Tosi, F. (2019) "Un pied (de nez) dans la tombe: l'irrévérence sur les productions d'argile en contexte funéraire" en Prioux, E. (dir.) *L'Irrévérence dans les arts visuels et les descriptions de monuments (du VIe s. av. J.-C. au XIIIe s. ap. J.-C.) Camenae* 24.
- Lissarrague, F. (2018) "Achille immobile: la lyre et le bouclier" en *Dossier: Place aux objets! Présentation et vie des artefacts en Grèce ancienne*, Paris-Athènes, Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales; 125-138.
- Martino, A. M. (2005) *El viaje al más allá a través de la iconografía de los retratos funerarios del Fayum*, Bs As, Opfyl.
- Moede, K. (2007) "Reliefs, Public and Private" en Rüpke, J. (ed) *A Companion to Roman Religion*, Usa, Uk, Australia, Blackwell; 61-175.
- Neils, J. (2009) "The 'Unheroic' Corpse: Re-reading the Sarpedon Krater" en Oakley and Palagia (eds) *Athenian Potters and Painters II*, Oxford, Oxbow Books; 212-219.
- Platt, V. (2012) "Framing the dead on Roman sarcophagi", *RES*, 61/62; 213-227.
- Sorabella, J. (2001) "A Roman Sarcophagus and Its Patron", *Metropolitan Museum Journal* 36; 67-81.
- Sourvinou-Inwood, C. (1995) "Charon, Hermes, and the Journey of Death" en Sourvinou-Inwood, C. *Reading Greek Death. To the end of the Classical Period*, Oxford, New York, Oxford University Press; 303-361.
- Smith, T.J. (2020) "Religious Images on Athenian Vases: Gifts for the Dead at Spina" *Studi miscellanei di ceramografia greca* 6, Catania, Ediarch; 131-157.
- Squire, M. (2018) "Embodying the Dead on Classical Attic Grave-Stelai", *Association for Art History*, Volume 41, Issue 3, Special Issue: The Embodied Object in Classical Antiquity; 519-545.
- Vernant, J. (2001) "El espejo de Medusa" y "Figuras femeninas de la muerte en Grecia" en Vernant, J. *El individuo, la muerte y el amor en la Antigua Grecia*, Barcelona, Paidós; 113-147.

Villanueva, M. (2005) Des ménades et de la violence dans la céramique attique en Bertrand, J. (dir) *La violence dans les mondes grec et romain*, Paris, Publications de la Sorbonne; 225-243.

Wiseman T.P. (2004) *The myths of Rome*, Exeter, University of Exeter Press.

Zuliani, S. (2018) "Un tuffo infinito. Tracce e visioni della Tomba del Tuffatore nell'arte italiana tra i due secoli" en Pontrandolfo, A. (ed) *Un tuffo infinito 1968-2018. Cinquant'anni dalla scoperta della Tomba del Tuffatore*, Pandemos, Paestum.

Unidad 3: CUERPOS DESNUDOS Y CUERPOS VESTIDOS

Contenido:

Modos de representación del cuerpo. El desnudo masculino y el femenino. Sexo, cortejo y erotismo en las imágenes. El simposio. Función apotropaica del falo y del ojo.

Bibliografía obligatoria:

Bednarek, B. (2022) "Some Dirty Thoughts about Chairs and Stools: Iconography of Erotic Foreplay" en Serafim, Kazantzidis and Demetriou (eds) *Sex and the Ancient City. Sex and Sexual Practices in Greco-Roman Antiquity*, Berlin, Boston, De Gruyter; 195-220.

Blanton IV, T. (2022) "Apotropaic Humor: The Fresco of Priapus in the House of the Vettii", *Archimède Archéologie et histoire ancienne HS 2*; 167-182.

Bonfante, L. (1989) "Nudity as a Costume in Classical Art", *AJA*, vol. 93, nº 4; 543-570.

Bundrick, S. (2009) Inside/Outside: Revisiting a Chous in The Metropolitan Museum of Art en Oakley and Palagia (eds) *Athenian Potters and Painters II*, Oxford, Oxbow Books; 27-35.

Bundrick, S. (2015) "Athenian Eye Cups in Context", *AJA*, 119, nº3; 295-341.

Cantarella, E. & Lear, A. (2009) *Images of Ancient Greek Pederasty. Boys were their gods*, London, Nueva York, Routledge.

Clarke, J. (2003) "Minding your manners. Banquets, behavior, and class" en Clarke, J. *Art in the lives of ordinary Romans: visual representations and non-elite viewers in Italy, 100 B.X. – A.D, 315*, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press; 223-245.

Dukelsky, C. (2017) "La polisemia del calzado en el arte griego: botitas en el simposio, sandalias para la novia, zapatillazos para el amor" *Actas de las XIII Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres*, VIII Congreso Iberoamericano de Estudios de Género "Horizontes revolucionarios. Voces y cuerpos en conflicto" Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (FFyL - UBA) Instituto de Investigaciones Gino Germani (FSOC-UBA) Cátedra de Géneros y Sexualidades (UNQ), Filo: UBA.

Dukelsky, C. (2024) "Ciudadanía, pertenencia y alteridad en las cerámicas del simposio griego" en Julieta Cardigni et al. *Migraciones, desplazamientos, conflictos en el Mundo Antiguo 18*, Facultad de Filosofía y Letras, UBA; 447-458.

Haworth, M. (2018) "The Wolfish Lover: The Dog as a Comic Metaphor in Homoerotic Symposium Pottery", *Archimède. Archéologie et histoire ancienne 5*; 7-23.

- Hurwit, J. (2007) "The Problem with Dexileos: Heroic and Other Nudities in Greek Art", *AJA*, 111, nº 1; 35-60.
- Lambrugo, C. (2008) "Donne impossibili? I segreti femminili nello sguardo dell'uomo" en *Vasi immagini e collezionismo: La Collezione di vasi Intesa Sanpaolo e i nuovi indirizzi di ricerca sulla ceramica greca e magnogreca*, Milano, Cisalpino, G. Sena Chiesa; 159-184.
- Lee, M (2015) *Body, Dress, and Identity in Ancient Greece*, New York, Cambridge University Press.
- Lissarrague F. (1987) *Un flot d'images. Une esthétique du banquet grec*, Paris, Adam Biro.
- Lissarrague, F. (1987) "De la sexualité des Satyres", *Mètis. Anthropologie des mondes grecs anciens*, vol 2, nº 1; 63-90. El mismo texto traducido al inglés: Lissarrague, F. (1990) "The sexual life of satyrs" en Halperin, D., Winkler, J. Zeitlin, F. (eds) *Before Sexuality. The construction of erotic experience in the Ancient World*, Princeton University Press; 53-82.
- Lynch, K. (2016) Can pottery help distinguish a brothel from a tavern or house? en Glazebrook, A. Tsakirgis, B. (ed.), *Houses of Ill Repute: The Archaeology of Brothels, Houses, and Taverns in the Greek World*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press; 36-58.
- Margariti, K. (2024) "Portraying the Dog in Archaic and Classical Athens: Image versus Text", *New Classicists*, Nº 11; 48-90.
- McNiven, T. (2014) "The View from Behind the Kline: Symposial Space and Beyond" en Oakley, J. (ed) *Athenian Potters and Painters III*, Oxford, Oxbow Books; 125-133.
- Matheson, Susan (2014) "The Wretchedness of Old Kings" en Avramidou, A, Demetriou, D. (eds) *Approaching the Ancient Artifact. Representation, Narrative, and Function. A Festschrift in Honor of H. Alan Shapiro*, Berlin/Boston, De Gruyter; 141-152.
- Mitchell, A. (2022) "Le phallus comme objet et véhicule d'humour dans la peinture de vases attique", *Archimède: archéologie et histoire ancienne*, Hors Serie 2; 127-139.
- Neils, J. (2014) "Hare and the Dog: Eros Tamed" en Avramidou, A Demetriou, D. (eds) *Approaching the Ancient Artifact. Representation, Narrative, and Function. A Festschrift in Honor of H. Alan Shapiro*, Berlin/Boston, De Gruyter; 311-318.
- Pichelin, S. (2022) "Quelques considérations sur les *fascina* (objets, pratiques et interprétations) à la lumière des recherches sur la masculinité romaine", *Archimède Archéologie et histoire ancienne* HS Nº2; 153 à 166.
- Sánchez Fernández, C. (2015) "La construcción del cuerpo en el arte griego" *Ianua Classicorum. Temas y formas del mundo clásico*, Vol 2; 587-603.
- Shapiro, H.A. (1981) "Courtship Scenes in Attic Vase-Painting", *AJA*, Vol 85. Nº 2; 133-143.
- Stafford, Emma (2022) "Olive Oil, Dildos and Sandals: Greek Sex Toys Reassessed" en Serafim, A. Kazantzidis, G. and Demetriou, K. (eds) *Sex and the Ancient City. Sex and Sexual Practices in Greco-Roman Antiquity*, Berlin/Boston, De Gruyter; 221-243.
- Stewart, A. (1997) *Art, Desire, and the Body in Ancient Greece*, New York, Cambridge University Press.
- Vendrell Cabanillas, D. (2019) "Ahora piden comida y dinero. La imagen del prostituto en la cerámica vascular ática del siglo V a.C.", *Espacio, tiempo y forma. Serie II, Historia antigua*, Nº 32, 2019; 41-74.

Bibliografía complementaria:

- Bartman, E. (2002) "Eros' Flame: Images of sexy boys in Roman ideal sculpture" en Gazda, E. (ed) *The Ancient Art of Emulation. Studies in artistic originality and tradition from the present to classical antiquity*, Michigan, Ann Arbor; 249-272.
- Clarke, J. (2003) *Sexo en Roma*, Barcelona, Océano.
- Clarke, J. (1993) "The Warren Cup and the Contexts for Representations of Male-to-Male Lovemaking in Augustan and Early Julio-Claudian Art", *The Art Bulletin*, Vol. 75, No. 2; 275-294.
- Cleland L, Davies G. & Llewellyn-Jones, LL. (2007) *Greek and Roman dress from A to Z*, London and New York, Routledge.
- Dasen, V. (2017) "The Construction of Physical Otherness in Ancient Iconography", *Journal of History of Medicine. MEDICINA NEI SECOLI ARTE E SCIENZA*, 29/1; 111-126.
- Dipla, A. & Paleothodoros, D. (2012) "Selected for the Dead. Erotic Themes on Grave Vases from Attic Cemeteries" en Back Danielsson, I., Fahlander, F. & Sjöstrand, Y. (eds) *Encountering Imagery. Materialities, Perceptions, Relations*, Stockholm Studies in Archaeology 57; 209-233.
- Dukelsky, C. (2002) "Imágenes de Mujeres: el Louterion", *Actas de las XI Jornadas de Estudios Clásicos*, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Católica Argentina; 109-115.
- Dukelsky, C. (2003) "El simposio griego en imágenes: la cerámica del banquete y sus códigos", *Argos*, Año XXVII, Buenos Aires; 73-82.
- Dukelsky, C. (2004) "Conflicto entre ética y estética: imágenes de prostitutas en la cerámica griega", *Actas del Tercer coloquio Internacional de Estudios Clásicos: Ética y Estética*, CD Rom, La Plata, Universidad Nacional de La Plata.
- Dukelsky, C. (2007) "Transformaciones del ideal clásico: la representación de Venus en África Tardorromana", *Anales de historia antigua, medieval y moderna*, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, nº 39; 159-166.
- Dunbabin, K. (2003) *The Roman Banquet. Images of Conviviality*, Cambridge University Press.
- Fredrick, D. (2003) "Grasping the Pangolin: Sensuous Ambiguity in Roman Dining", *Arethusa*, Volume 36, Nº 3; 309-343.
- Frontisi-Ducroux, F. y Lissarrague, F. (1990) "From ambiguity to ambivalence: a dionysiac excursion through the "Anakreontic" vases" en Halperin, D., Winkler, J. Zeitlin, F. (eds) *Before Sexuality. The construction of erotic experience in the Ancient World*, Princeton, New Jersey, Princeton University Press; 211-256.
- Gherchanoc, F. (2016) *Concours de beauté et beautés du corps en Grèce ancienne. Discours et pratiques*, Paris, Institut Universitaire de France.
- Gherchanoc, F. (2012) "La beauté dévoilée de Phryné. De l'art d'exhiber ses seins", *Mètis*, N.s. 10, Paris, Athènes, Éditions de l'Hehess-Daedalus; 201-225.
- Havelock, C. (1995) *The Aphrodite of Knidos and her Successors: A Historical Review of the Female Nude in Greek Art*, Ann Arbor, University of Michigan Press.
- Hosoi, N. (2007) "Des femmes au louterion. À la croisée d'une esthétique masculine et féminine au travers des objets", *Images Re-vues*, 4, document 7, mis en ligne le 01 janvier 2007.
- Llewellyn-Jones, LL. (2003) *Aphrodite's Tortoise: The Veiled Woman of Ancient Greece*, Classical Press of Wales.

- Lynch, K. M. (2009) "Erotic Images on Attic Pottery: Markets and Meanings." en Oakley, J. and Palagia, O. (eds) *Athenian Potters and Painters*, vol. 2, Oxford, Oxbow Books; 159–165.
- Llewellyn-Jones, LL. (2007) "House and veil in ancient Greece", *British School at Athens Studies*. Vol. 15, *BUILDING COMMUNITIES: House, Settlement and Society in the Aegean and Beyond*; 251-258.
- Lynch, K. (2007) "More thoughts on the space of the symposium", *British School at Athens Studies*. Vol. 15, *BUILDING COMMUNITIES: House, Settlement and Society in the Aegean and Beyond*; 243-249.
- Martino, A. M. (2011) "La metáfora del deseo en el arte privado romano" en Schniebs, A. (ed) *Discursos del cuerpo en Roma*, Bs As, Opfyl; 159-183.
- Moreno Conde, M. (2015) "Entre la risa y el rechazo: construir la fealdad en la antigua Grecia" en C. Sánchez & I. Escobar(eds) *Dioses, héroes y atletas: la imagen del cuerpo en la Grecia antigua*, Catálogo de la exposición, Museo Regional de Alcalá de Henares; 187-199.
- Olson, K. (2006) "Matrona and Whore. Clothing and Definition in Roman Antiquity" en Faraone, C. McClure L. (eds) *Prostitutes and Courtesans in the Ancient World*, Madison, Wisconsin, Wisconsin Studies in Classics; 186-204.
- Platt, V. (2002) "Viewing, Desiring, Believing: confronting the divine in a Pompeian house", *Art History*, Vol. 25; 87-112.
- Pollini, J. (1999) "The Warren Cup: Homoerotic Love and Symposial Rhetoric in Silver", *The Art Bulletin*, Vol. 81, nº. 1 ; 21-52.
- Renaut, L. (2011) "Mains peintes et menton brûlé": la parure tatouée des femmes thraces" en Bodiou L., Gherchanoc F., Huet, V., Mehl, V. (eds) *Parures et artifices: le corps exposé dans l'Antiquité gréco-romaine* (eds), Paris, L'Harmattan; 191-216.
- Richlin, A. (ed) (1992) *Pornography and representation in Greece and Rome*, New York, Oxford, Oxford University Press.
- Roller, Matthew (2003) "Horizontal Women: Posture and Sex in the Roman Convivium", *The American Journal of Philology*, Vol. 124, No. 3, Special Issue: Roman Dining, The Johns Hopkins University Press; 377-422.
- Sánchez, C. (2005) *Arte y erotismo en el mundo clásico*, Madrid, Siruela.
- Sánchez Fernández, C. (2019) "Sexo con mujeres. Acercamiento al erotismo en la cultura visual griega" en *Mujeres en las artes*, Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.
- Scanlon, T. (2002) *Eros and Greek Athletics*, Oxford, Oxford University Press.
- Skinner, M. (2005) *Sexuality in Greek and Roman Culture*, UK, USA, Australia, Blackwell.
- Smith, T. (2016) "Instant Messaging: Dance, Text, and Visual Communication on Archaic Corinthian and Athenian Vases" en Yatromanolakis (ed) *Ancient Greek Vase-Inscriptions and Vase-Paintings*, Oxford, Archaeopress Archaeology; 145-163.
- Squire, M. (2015) "La reencarnación de la Antigüedad: El cuerpo griego y la invención del arte occidental" en Sánchez Fernández and Escobar (eds.) *Dioses, héroes y atletas: la imagen del cuerpo en la Grecia antigua*, Madrid, Museo Arqueológico; 236–62.
- Steiner, A. (2007) "Over and over: Reading Greek Vases in Symposion" en Steiner, A. *Reading Greek Vases*. Cambridge. Cambridge University Press; 231-264.
- Sutton, Robert F. Jr. (2000) "The Good, the Base (vulgar), and the Ugly: The Drunken Orgy in Attic Vase Painting and the Athenian Self" en Cohen, B. (ed.) *Not the Classical*

Ideal. Athens and the Construction of the Other in Greek Art, Leiden, Boston, Koln, Brill; 180-202.

Tsiafakis, D. (2015) "Thracian tattoos" en Boschung, Shapiro, Wascheck (eds) *Bodies in Transition. Dissolving the Boundaries of Embodied Knowledge*, Morphomata, Vol 23. Paderborn, Wilhelm Fink; 89-117.

Unidad 4: HISTORIA SOCIAL. VIDA COTIDIANA. MUJERES.

Contenido:

Las imágenes como expresión del discurso social. La familia, los niños, las mujeres. Espacio privado y espacio público. La boda. "Comunidades emocionales" en la Antigüedad.

Bibliografía obligatoria:

Bobou, O. (2013) "Emotionality in Greek Art" en A. Chaniotis, P. Ducrey (eds), *Unveiling Emotions II. Emotions in Greece and Rome*, Franz Steiner Verlag; 273-311.

Bundrick, S.D. (2008) "The Fabric of the City: Imaging Textile Production in Classical Athens", *Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens*, vol. 77, nº 2; 283-334.

Clarke, J. (2003) "Every man, everywoman, and the gods", "Every man and everywoman at work" "Putting your best face forward. Self-representation at home" en Clarke, J. *Art in the lives of ordinary Romans: visual representations and non-elite viewers in Italy, 100 B.X. – A.D, 315*, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press; 73-129, 246-268.

Dukelsky, C. (2016) "Los rituales de la boda: tradiciones, prácticas, normas. El testimonio de las pinturas en la cerámica" en Rodríguez Cidre E., Buis E.J. & Atienza, A. (eds.) *El nomos transgredido. Repercusiones poéticas de la normatividad en el mundo griego antiguo*, Buenos Aires, Editorial de la FFyL/UBA.

Dukelsky, C. (2019) "Mujeres de armas tomar: Amazonas en el arte griego", *Actas de las XVI Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres/IX Congreso Iberoamericano de Estudios de Género. Intersecciones: Feminismos, Teorías y Debates Políticos*, Universidad Nacional de Mar del Plata; 1734-1747.

Dukelsky, C. (2020) "Cuerpos de mujeres en la cerámica clásica: de la novia vestida a la novia desnuda" en Atienza, A.M & Rodríguez Cidre, E & Buis, E.J. (eds) *Anatomías poéticas. Pliegues y despliegues del cuerpo en el mundo griego antiguo*, Buenos Aires, Editorial de la FFyL/UBA; 53-90.

Dukelsky, C. (2023) "La copa y los simposiastas: un diálogo emocional" en Druille y Pérez (eds) *Actas del XXVII Simposio Nacional de Estudios Clásicos, III Congreso Internacional sobre el mundo Clásico. Libertad, Opresión y Confinamiento del Mundo Antiguo a Nuestros Días*, Santa Rosa, Universidad Nacional de La Pampa; 391-399.

Dukelsky, C. (2025) "El secreto de sus ojos: emociones y cruce de miradas en la pintura sobre cerámica" en Atienza, A.M & Rodríguez Cidre, E & Buis, E.J. (eds) *Emociones poéticas. Representaciones del páthos en la Grecia antigua*, Buenos Aires, Editorial de la FFy L/UBA. (en preparación)

- Elsner, J. (2007) "Genders of viewing. Visualizing Woman in the Casket of Projecta" en *Roman eyes: visibility & subjectivity in art & text*, Princeton, Oxford, Princeton University Press; 200-222.
- Frontisi-Ducroux, F. (2023) "La Gorgone, figure de la peur" en Maria Patera, Stavros Perentidis, Jenny Wallensten (dir) *La peur chez les Grecs: Usages et représentations de l'Antiquité à l'ère chrétienne*, Rennes, Presses universitaires de Rennes; 145-154.
- Lee, K. (2020) "Cityscapes in Roman Painting: The Amphitheater Riot Fresco as a Piece of "Popular Art", *New Classicists*, Nº 2; 79-111.
- Lissarrague, F. (1991) "Una mirada ateniense" en Schmitt Pantel, P. (dir) *Historia de las Mujeres en Occidente. La Antigüedad*, Madrid, Taurus; 181-245.
- Longfellow, B. (2000) "A Gendered Space? Location and Function of Room 5 in the Villa of the Mysteries." en Gazda, E. (ed) *The Villa of the Mysteries in Pompeii: Ancient Ritual, Modern Muse*, Ann Arbor, Kelsey Museum of Archaeology & University of Michigan Press; 24-37.
- Masseglia, J. (2012) "Emotions and Archaeological Sources: a methodological introduction" en Chaniotis, A. (ed.) *Unveiling Emotions: Sources and Methods for the Study of Emotions in the Greek World*, Stuttgart, Franz Steiner; 131-150.
- Mylonopoulos, I. (2017) "Emotions in Ancient Greek Art" en Chaniotis, Kaltsas, Mylonopoulos (eds) *A World of Emotions: Ancient Greece, 700 BC–200 AD*, USA, Onassis Foundation; 73-85.
- Neira Jiménez, L. (2011) "Sociedad e imagen en los mosaicos romanos desde la óptica interesada de las élites" en Fernandez Uriel, Rodriguez Lopez (eds) *Iconografía y sociedad en el Mediterráneo antiguo: Homenaje a la profesora Pilar González Serrano*, Madrid, Salamanca, Signifer libros; 387-410.
- Neira Jiménez, L. (2013) "Desnudo y atracción en los mosaicos. Venus, Europa y las nereidas", en Neira, L. (ed.), *Desnudo y Cultura. La construcción del cuerpo en los mosaicos romanos*, Madrid, Ed. Creaciones Vincent Gabriel; 32-47+figs. 26-52.
- Nevett, L. (1999) *House and society in the ancient Greek world*, UK, Cambridge University Press.
- Reeder, E.D. (ed) (1995) *Pandora: Women in Classical Greece*, Princeton N.J., Princeton University Press.
- Rodríguez Perez, D. (2015) "Un mundo de objetos. La arqueología de la belleza" en C. Sánchez & I. Escobar (eds), *Dioses, héroes y atletas: la imagen del cuerpo en la Grecia antigua. Catálogo de la exposición*, Museo Regional de Alcalá de Henares; 71-86.
- Sabetai, V. (2014) "The Wedding Vases of the Athenians: a view from sanctuaries and houses" en *Des vases pour les Athéniens (VIe-IV siècles avant notre ère). Mètis*, Nº 12, Dossier, Paris, Athènes, Éditions de l'ehess, Daedalus; 51-79.
- Squire, M. (2015) "Roman portraiture and the semantics of extraction" en Boehm, Budelacci, di Monte Renner (eds) *Gesicht und Identität / Face and Identity*, Paderborn, Wilhelm Fink; 79-106.
- Smotherman Bennett, D. (2023) "My Fair Lady: Exploring Social Change through Athenian Vase-Painting in the Fifth Century BCE." en Hershkowitz, A. McGlin, M. (eds) *The Athenian Empire Anew: Acting Hegemonically, Reacting Locally in the Athenian Arkhē*, Special issue, Classics@ 23.

Sutton, R. (2004) "Family Portraits: Recognizing the *Oikos* on Attic Red-Figure Pottery" en Chapin A. (ed.) *Charis. Studies in Honor of Sara A. Immerwahr, Hesperia Supplement* 33; 327-350.

Tsingarida, A. (2001) "Soif d'émotions. La représentation des sentiments dans la céramique attique des VIe et Ve siècles av. n. ère", *Revue belge de Philologie et d'Histoire*, Année. 79-1; 5-30.

Veyne, P., Lissarrague, F. y Frontisi Ducroux, F. (2003) *Los misterios del gineceo*, Madrid, Akal.

Bibliografía complementaria:

Bergmann, B. (2016) "A tale of two sites: Ludwig I's Pompejanum and the House of the Dioscuri in Pompeii" en Hales & Leander Touati (eds) *Returns to Pompeii. Interior space and decoration documented and revived 18-20ths century*. Acta Instituti Romani RegniSueciae, Series in 4°, 62. Stockholm; 183-301.

Bodiu, L. (2009) "Quand vient l'âge fleuri des jeunes filles" en Bodiu, L. Mehl, V. (eds) *La religion des femmes. Mythes, cultes et société*, Rennes, PUR; 175-191.

Demand, N. (1994) "The Attitudes of the Polis to Childbirth: Putting Women into the Grid" en *Birth Death and Motherhood in Classical Greece*, London, The Johns Hopkins University Press; 121-140.

D'ambra, E. (2014) "Beauty and the Roman female portrait" en Elsner, J. and Meyer, M. (eds) *Art and Rhetoric in Roman Culture*, Cambridge University Press, Cambridge; 155-180.

Diddle Uzzi, J. (2007) "The Power of Parenthood in Official Roman Art", *Hesperia Supplements, Constructions of Childhood in Ancient Greece and Italy*, Vol. 41; 61-81.

Dukelsky, C. (2012) "Construcción simbólica y visual de los espacios femeninos en la cerámica griega" en Atienza A. y otros (eds.) *Nostoi. Estudios a la memoria de Elena Huber*, Buenos Aires, Eudeba; 65-81.

Dukelsky, C. (2018) "Deliciosas criaturas perfumadas: construcción de la identidad femenina en las cerámicas del gineceo", *Actas del VIII Coloquio Internacional "Cartografías del yo en el Mundo Antiguo. Estrategias de su Textualización"*, Centro de Estudios Helénicos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.

Ferrari, G. (2002) *Figures of Speech: Men and Maidens in Ancient Greece*, Chicago, The University of Chicago Press.

Ferrari, G. (2003) "Myth and Genre on Athenian Vases" *Classical Antiquity*, Vol 22, nº 1; 37-54.

Heinemann, A. (2019) "The Cave, the Gaze, the Bride, and her Lover. The Constraints of Narrating Desire on a Hellenistic Mirror" en Wagner-Durand, E., Fath, B. und Heinemann, A. (Hrsg.) *Image – Narration – Context: Visual Narration in Cultures and Societies of the Old World*, Heidelberg, Propylaeum (Freiburger Studien zur Archäologie und visuellen Kultur, Band 1); 335-369.

Huskinson, J. (2007) "Constructing Childhood on Roman Funerary Memorials" *Hesperia Supplements. Constructions of Childhood in Ancient Greece and Italy*, Vol. 41; 323-338.

Kei, N. (2011) "*Poikilia* et *kosmos* floraux dans la céramique attique du vie et du ve siècle" en Bodiu L., Gherchanoc F, Huet, V, Mehl, V (eds) *Parures et artifices: le corps exposé dans l'Antiquité*, Paris, L'Harmattan; 233-254.

- Larsson Lovén, L. (2014) "Clothes, body language, and visual communication in ancient Rome" en Alexandersson, H. Andreeff, A. Bünz, A. (eds) *Med hjärta och hjärna*. En vänbok till professor Elisabeth Arwill-Nordbladh; 429-441.
- Lewis, S. (2002) *The Athenian Woman. An Iconographic Handbook*, London, New York, Routledge.
- Lissarrague F. (2001) "La fabrique de Pandora: naissance d'images" en Schmitt, J.C. (ed.) *Eve et Pandora*, París, Gallimard; 39-67.
- Metraux, G. (1999) "Ancient housing; "oikos" and "domus" in Greece and Rome" *The journal of the Society of Architectural Historians*, vol 58, nº 3; 392-405.
- Neira Jiménez, L. (2003) "La imagen de la mujer en la Roma imperial. Testimonios musivos" *Actas del Décimo Coloquio Internacional de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres* (AEIHM), Universidad Carlos III de Madrid.
- Oakley, J. & Sinos, R. (1993) *The wedding in Ancient Athens*. Madison, The University of Wisconsin Press.
- Pensabene, P. (2009) "I mosaici della villa romana del Casale: distribuzione, programmi iconografici, maestranze" en Lentini, M (ed) *Mosaici mediterranei*, Caltanissetta, Paruzzo; 69-98.
- Shapiro, H. (2005) "The judgment of Helen in Athenian art" en Barringer J. and Hurwit J. (eds) *Periklean Athens and its Legacy. Problems and Perspectives*, Austin, University of Texas Press; 47-62.
- Veyne, P. (1990) "El Imperio Romano" en Brown P. y otros *Historia de la vida privada*, Buenos Aires, Taurus; 19-228.
- Williams, D. (2018) "A Dourian *geusterion*: scenes of wine production and sale on Athenian vases" *Babesch* 93, Leiden, Archaeologisch Instituut; 75-92.
- Winsor Leach, E. (2004) "Domestic context", "Panels and Porticoes" en *The social life of painting in Ancient Rome and on the bay of Naples*, Cambridge, Cambridge University Press; 18-92.
- Wyler, S. (2017) "Pierre, feuille, ciseaux. Cadrer la nature dans la peinture romaine de paysage", *Cahiers Mondes anciens* En ligne], 9 <http://mondesanciens.revues.org/1873>.

Unidad 5: IMÁGENES DE PODER. EL ARTE Y LA POLÍTICA

Contenido: La propaganda visual al servicio del poder. La Acrópolis de Atenas, el Partenón y sus esculturas como símbolo del imperialismo ateniense. La iconografía de Alejandro Magno y su trascendencia. La iconografía augustal: las esculturas de Augusto y el *Ara Pacis* o el poder de las imágenes. Las columnas de Trajano y Marco Aurelio. Los arcos conmemorativos romanos.

Bibliografía obligatoria:

- Clarke, J. (2003) "Augustus's and Trajan's messages to commoners", "The all-seeing emperor and ordinary viewers. Marcus Aurelius and Constantine" en Clarke, J. *Art in the lives of ordinary Romans: visual representations and non-elite viewers in Italy, 100 B.X. – A.D, 315*. Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press; 19-67.
- Connelly, J. (1996) "Parthenon and Parthenoi: A Mythological Interpretation of the Parthenon Frieze" *AJA*, vol 100, Nº 1; 53-80.

- Davies, P. (1997) "The Politics of Perpetuation: Trajan's Column and the Art of Commemoration" *AJA*, Vol 101, nº 1; 41-65.
- De Angelis, F. (2014) "Sublime histories, exceptional viewers: Trajan's Column and its visibility" en Elsner, J. and Meyer, M. (eds) *Art and Rhetoric in Roman Culture*, Cambridge University Press, Cambridge; 89-114.
- Kleiner, D. (2005) "Semblance and Storytelling in Augustan Rome" en Galinsky, K. (ed) *The Cambridge companion to the Age of Augustus*, Cambridge University Press; 197-233.
- Kleiner, D. y Buxton, B. (2008) "Pledges of Empire: The *Ara Pacis* and the donations of Rome" *AJA*, 112.1.; 57-89.
- Martino, A. M. (2007) "Ver aprender y enseñar a través del discurso iconográfico" en Caballero de del Sastre, E. y Schniebs, A. (eds). *Enseñar y dominar. Las estrategias preceptivas en Roma*, Buenos Aires, UBA; 139-161.
- Mandrizzato, A. (2010) "Dalla parte degli infedeli. I Daci, Decebalo e la Colonna Traiana" *Ricerche di Storia Antica*, n.s. 2; 164-174.
- Menichetti, Mauro (2022) "The Alexander Mosaic: Stories of Victory" en Barringer, J. and Lissarrague, F. (eds) *Images at the Crossroads. Media and Meaning in Greek Art*, Edinburgh University Press; 91-106.
- Neils, J. (2013) "Salpinx, Snake, and Salamis: The Political Geography of the Pella Hydria" *Hesperia. The Journal of the American School of Classical Studies at Athens*, Vol. 82, No. 4; 595-613
- Newby, Z. (2016) *Greek Myths in Roman Art and Culture. Imagery, Values and Identity in Italy, 50 BC–AD 250*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Palagia, O. (2008) "The Parthenon frieze: boy or girl?" *Antike Kunst*, volume 51; 3-7.
- Pollini, J. (2012) "The ideology of "Peace through victory" and the *Ara Pacis Augustae*. Visual Rhetoric and the Creation of a Dynastic Narrative" en Pollini, J. *From Republic to Empire. Rhetoric, Religion, and Power in the Visual Culture of Ancient Rome*, Usa, University of Oklahoma Press; 204-270.
- Rehak, P. (2005) *Imperium and Cosmos. Augustus and the Northern Campus Martius*. USA. The University of Wisconsin Press.
- Rose, C. (1990) "Princes" and Barbarians on the *Ara Pacis*" *AJA*, Vol. 94, No. 3; 453-467.
- Rodríguez López (2022) "Consideraciones iconográficas sobre la divinización del emperador: la *apotheosis* y el «retrato mitológico» espacio, tiempo y forma". Serie II *Historia antigua*, Nº 35; 111–140.
- Sheperd, G. (2016) "The Parthenon and the *Ara Pacis*...and why they are both really weird" *Iris. Journal of the Classical Association of Victoria. New Series*, Vol. 29; 45-62.
- Squire, M. (2013) "Embodied Ambiguities on the Prima Porta Augustus" *Art History*, Volume 36, Issue 2; 242–279.
- Squire, M. (2016) "How to read a Roman Portrait? Optatian Porphyry, Constantine and the *Vultus Avgvsti*" *Papers of the British School at Rome* 84; 179–240.
- Stewart, A. (2003) "Alexander in Greek and Roman art" en Roisman, J. (ed) *Brill's Companion to Alexander the Great*, Leiden Boston, Brill; 31-66.
- Stewart, P. (2003) "The appearance of Statues" en *Statues in Roman Society. Representation and Response*, Oxford, Oxford University Press; 46-78.
- Syme, R. (1984) "Neglected children on the *Ara Pacis*" *AJA*, vol 88, nº 4; 583-589.
- Zanker, P. (1992) *Augusto y el poder de las imágenes*, Madrid, Alianza Forma.

Bibliografía complementaria:

Bianchi Bandinelli, R. (1981) "La columna trajana: documento artístico y documento político (o de la libertad del artista)" en Bianchi Bandinelli, R. *Del Helenismo a la Edad Media*, Madrid, Akal; 113-127.

Bragantini, I. (2024) "Paesaggi e ville nella pittura romana tra I secolo a.C. e I secolo d.C." en Ciucci, G. et al. (ed) *Villae maritimae del Mediterraneo occidentale*, Publications de l'École française de Rome; 321-332.

Cadario, M. (2004) *La corazza di Alessandro: loricati di tipo ellenistico dal IV secolo a.C. al II d.C.* Filarete, pubblicazioni della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Milano, LED.

Cadario, M. (2011) "Il linguaggio dei corpi nel ritratto romano" en La Rocca, Parisi Presicce, Lo Monaco (eds) *Ritratti. Le tante facce del potere*, Roma, Musei Capitolini; 209-221.

Dukelsky, C. (2011) "La Acrópolis de Atenas: una lectura en clave política" *Stylos*. Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Católica Argentina. Año 20. Nº 20; 123-132.

Dukelsky, C. (1997) *La procesión panatenaica en el friso del Partenón*, Buenos Aires, Opfyl.

Dukelsky, C. (2007) "Arte y Política en la época de los Pisistrátidas. Mujeres en la Fuente en las hidrias atenienses de fines del siglo VI a.C." *Argos*, Año 29, Bahía Blanca; 53-67.

Dukelsky, C. (2021) "El arte al servicio de la política: el discurso simbólico de los pisistrátidas" *Actas de XXVI Simposio Nacional de Estudios Clásicos y II Congreso Internacional sobre el mundo Clásico. Identidades en crisis: itinerarios y perspectivas*, Resistencia, Chaco; 389-397.

Elsner, J. (1995) *Art and the Roman Viewer. The Transformation of Art from the Pagan World to Christianity*. Cambridge, New York and Melbourne, Cambridge University Press.

Elsner, J. (2000) "From the Culture of Spolia to the Cult of Relics: The Arch of Constantine and the Genesis of Late Antique Forms" *Papers of the British School at Rome*, Vol. 68; 149-184.

Galinsky, K. (1992) "Venus, Polysemy, and the Ara Pacis Augustae" *AJA*, vol 96; 457-475.

Jenkins, I. (2005) "The Parthenon frieze and Perikles' cavalry of a thousand" en Barringer J. and Hurwit J. (eds) *Periklean Athens and its Legacy. Problems and Perspectives*, Austin, University of Texas Press; 147-161.

Kousser, R. (2007) "Mythological Group Portraits in Antonine Rome: The Performance of Myth" *AJA*, Vol. 111, No. 4; 673-691.

Mark, I. (1984) "The Gods on the East Frieze of the Parthenon", *Hesperia*, vol. 53, nº 3; 289-342.

Martino, A. M. (2006) *La Gemma Augustea: Imagen retórica del poder* en <https://uba.academia.edu/AnaMartino>.

Neils, J. (1999) "Reconfiguring the Gods on the Parthenon Frieze" *The Art Bulletin*, Vol 81; 6-20.

Rehak, P. (2004) "Women and Children on the Ara Pacis Augustae" *Classical Association of the Middle West and South*, St MO.

- Stanely Spaeth, B. (1994) "The goddess Ceres in the *Ara Pacis Augustae* and the Carthage Relief" *AJA*, vol 98, nº1; 65-100.
- Stevenson, T. (2003) "Cavalry Uniforms on the Parthenon Frieze?" *AJA*, vol 107, nº 4; 629-654.
- Wolfram Thill, E. (2010) "Civilization under Construction Depictions of Architecture on the Column of Trajan" *AJA*, vol 114, nº 1; 27-43.

Unidad 6: LA LITERATURA Y EL TEATRO EN SU ARTICULACIÓN CON LAS ARTES PLÁSTICAS

Contenido:

Interpretaciones de los textos a partir de pinturas y esculturas. Los vasos griegos y las pinturas y mosaicos romanos con temas teatrales. El drama satírico, la tragedia y la comedia en imágenes. La música en la antigüedad clásica. Instrumentos musicales a través de la iconografía.

Bibliografía obligatoria:

- Baggio, M. (2012) "Il ratto di Proserpina nelle *Metamorfosi* di Ovidio: tra racconto e immagini" *Antenor Quaderni*, XXVIII, Padova, Padova University Press; 135-148.
- Baggio, M. (2020) *L'oggetto nell'immagine. Forme di comunicazione della tragedia greca*, Padova, Padova University Press.
- Beacham, R. Denard, H. (2023) "Theatricalism and the roman house" en Beacham, R. Denard, H. *Living theatre in the ancient Roman house: theatricalism in the domestic sphere*, Cambridge, New York, Cambridge University Press; 151-205.
- Bergmann, B. (1994) "The Roman House as Memory Theater: The House of the Tragic Poet in Pompeii" *The Art Bulletin*, Vol. 76, nº 2; 225-256.
- Bergmann, B. (2017) "The Lineup: Passion, Transgression, and Mythical Women in Roman Painting" *EuGeSTA* 7; 199-246.
- Berlin, N. (2023) "In the Footsteps of Aeneas: Movement and Narrative in Fourth-Century Romano-British Mosaics" *Theoretical Roman Archaeology Journal*, 6(1); 1–19.
- Brilliant, R. (1995) "Kirke's Men: Swine and Sweethearts" en Cohen, B. (ed) (1995) *The Distaff Side Representing the Female in Homer's Odyssey*, New York, Oxford, Oxford University Press.
- Bundrick, S. (2005) *Music and Image in Classical Athens*, New York, Cambridge University Press.
- Cassimatis, H. (2005) "La violence dans les figurations de scènes théâtrales portées par la céramique italote" en BERTRAND, J. (dir) *La violence dans les mondes grec et romain*, Paris, Publications de la Sorbonne; 39-65.
- Clarke, J. (2003) "Spectacle. Entertainment, social control, self-advertising, and transgression" en Clarke, J. *Art in the lives of ordinary Romans: visual representations and non-elite viewers in Italy, 100 B.X. – A.D, 315*. Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press; 130-159.
- Corrente, G. (2004) "Tragedia attica e iconografia fliacica" en Marina e Cozzoli (eds) *La tragedia greca. Testimonianze archeologiche e iconografiche*, Roma, Herder Editrice e Libreria; 207-232.

- Corrente, G. (2017) "The Phlyax Plays: Performative and 'Political' Dimensions of an Original form of Mediterranean Theatricality" en Reid, Tanasi and Kimbell (eds) *Politics and Performance in Western Greece*, Sioux City, Parnassos Press; 55-68.
- Csapo, E. (2013) "Comedy and the Pompe. Dionysian genre-crossing" en Bakola, E. Prauscello, L. and Telò, M. (eds) *Greek comedy and the discourse of genres*, New York, Cambridge University; 40-80.
- Csapo, E. (2013) "The Dionysian parade and the poetics of plenitude" *UCL Housman Lecture UCL Department of Greek and Latin*; 1-32.
- Denoyelle, M. (2011) "Comedy vases from Magna Graecia" en Hart, M. (ed) *The art of Ancient Greek Theatre*, Los Angeles, Getty Publications; 105-122.
- Di Franco, L. (2019) "Mito e teatro nella ceramografia italiota e siceliota: il caso di Andromeda" en Degl'Innocenti, E. Consonni, A. Di Franco, L. (a cura di) *Mitomania. Storie ritrovate di uomini ed eroi*, Gangemi Editore, Taranto; 45-60.
- Dukelsky, C. (2013) "Del drama familiar a la cerámica: Orestes y las Erinias" en Rodríguez Cidre E., Buis E.J. & Atienza, A. (eds) *El oikos violentado. Genealogías conflictivas y perversiones del parentesco en la literatura griega antigua*, Buenos Aires, Editorial de la FFyL/UBA.
- Dukelsky, C. (2011) "Clitemnestra, esposa violenta, mujer con poder. Una interpretación de su iconografía en la cerámica griega" en Rodríguez Cidre E. & Buis E.J. (eds) *La pólis sexuada: normas, disturbios y transgresiones del género en la Grecia Antigua*, Buenos Aires, Editorial de la FFyL/UBA; 85-113.
- Dukelsky, C. (2022) "La recepción visual del teatro de Esquilo en las cerámicas del Pintor de las Coéforas" en Carmignani, M. Burghini, J. (eds) (2022) *Ensayos sobre la Tradición Clásica: Recepción y relectura de textos clásicos. Ordia Prima Studia. Lectura y reescritura de textos clásicos*, Vol. 12, Córdoba, Brujas; 205-220.
- Dunbabin, K. (2014) "Mythology and Theatre in the Mosaics of the Graeco-Roman East" en Birk, Kristensen and Poulsen (eds) *Using Images in Late Antiquity*, Oxford, Oxbow Books; 227-252.
- Dunbabin, K. (2016) *Theater and Spectacle in the Art of the Roman Empire. Townsend lectures/Cornell studies in classical philology*. Ithaca, London, Cornell University Press.
- Figura F. (2022) "The Vase as a Stage? Assteas' Calyx-Krater from Buccino and the Importance of Visual Parody in Paestan Vase-Painting" *Römische Mitteilungen*, 128; 88-113.
- Galasso, S. (2013) "Pittura vascolare, mito e teatro: l'immagine di Medea tra VII e IV secolo a. C. Saggio e galleria" *La Rivista di Engramma*; 275-302.
- Giuliani, L. (2004) "Odysseus and Kirke. Iconography in a pre-literate culture" en Marconi, C. (ed) *Greek Vases: Images, Contexts and Controversies*, Boston, Leiden, Brill; 85-96.
- Giuliani, L. (2022) "Images and Storytelling" en Barringer, J. and Lissarrague, F. (eds) *Images at the Crossroads. Media and Meaning in Greek Art*, Edinburgh University Press; 71-88.
- Green, J.R. (2010) "The material evidence" en Dobrov, G. (ed) *Brill's Companion to the Study of Greek Comedy*, Leiden, Boston, Brill; 71-102.
- Green (2007) "Art and theatre in the ancient world" en McDonald M. and Walton M. (eds) *Cambridge Companion to Greek and Roman Theatre*, Cambridge, Cambridge University Press; 163-183.

- Hart, M. (2020) "Text and Image: Euripides and Iconography" en Markantonatos (ed) *Brill's Companion to Euripides*, Leiden, Boston, Brill; 663-697.
- Isler-Kerenyi, C. (2016) "Oreste nella ceramografia greca" *Dionysus ex machina* VII; 183-207.
- Lorenz, K. (2014) "The Casa del Menandro in Pompeii. Rhetoric and the topology of Roman wall-painting" en Elsner and Meyer (ed.) *Art and Rhetoric in Roman Culture*, Cambridge, Cambridge University Press; 183-210.
- Marshall, C. W. (2001) "A Gander at the Goose Play" *Theatre Journal*, Vol. 53, No. 1; 53-71.
- Rothwell, K. S. Jr. (2006) *Nature, Culture, and the Origins of Greek Comedy: A Study of Animal Choruses*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Summers, D. (2007) "Shadow-painting and Scene-Painting. The Beginnings of Optics and Classical Art" en *Vision, Reflection & Desire in Western Painting*, Usa, University of North Carolina Press; 16-42.
- Taplin, O. (2007) *Pots and plays*, Los Angeles, J. Paul Getty Publications.
- Taplin, O. (1997) "The pictorial record" en Easterling, P.E. (ed) *The Cambridge Companion to Greek Tragedy*, Cambridge, Cambridge University Press; 69-90.
- Trendall, A.D. (1984) "Medea at Eleusis on a volute krater by the Darius Painter" *Record of the Art Museum*, Princeton University, Vol 43, Nº 1; 5-16.

Bibliografía complementaria:

- Cohen, B. (ed) (1995) *The Distaff Side Representing the Female in Homer's Odyssey*, New York, Oxford, Oxford University Press.
- Csapo, E. (2003) "The Dolphins of Dionysus" en Csapo and Miller (eds) *Poetry, Theory, Praxis. The Social Life of Myth, Word and Image in Ancient Greece. Essays in Honour of William J. Slater*, Oxford, Oxbow Books; 69-98.
- Csapo, E. (1997) "Riding the Phallus for Dionysus: Iconology, Ritual, and Gender-Role De/Construction *Phoenix*, Vol. 51, No. 3/4; 253-295.
- Dukelsky, C. y Martino A.M. (2002) "Imágenes teatrales en la pintura de vasos griegos" *Revista de Arqueologia e Etnologia*, Sao Paulo, Universidade de Sao Paulo, nº 12; 71-79.
- Elice, M. (2003) "I draghi alati di Medea" en Bianchi O. et Thevenaz, O (eds) *Conceptions et représentations de l'extraordinaire dans le monde antique. Actes du colloque international*, Bern, Peter Lang; 119-160. Ampliado en Elice, M. (2004) "Il mirabile nel mito di Medea: i draghi alati nelle fonti letterarie e iconografiche" *Incontri triestini di filologia classica* 3; 119-160.
- Elsner, J. (2007) "Ekphrasis and the Gaze. From Roman Poetry to Domestic Wall Painting" en *Roman eyes: visibility & subjectivity in art & text*, Princeton, Oxford, Princeton University Press; 67-109.
- Fless, F. y Moede, K. (2007) "Music and Dance: Forms of Representation in Pictorial and Written Sources" en Rüpke, J. (ed) *A Companion to Roman Religion*, Usa, Uk, Australia, Blackwell; 249-262.
- Frontisi-Ducroux, F. (2006) "Circe. El tiempo de la metamorfosis" en *El hombre-ciervo y la mujer-araña. Figuras griegas de la metamorfosis*, Madrid, Abada editores; 59-93.
- Green, J.R. (1994) *Theatre in Ancient Greek Society*, London and New York, Routledge.
- Green, J. R (2012) "Comic Vases in South Italy. Continuity and innovation in the development of a figurative language" en Bosher, K. (ed) *Theatre Outside Athens*.

Drama in Greek Sicily and South Italy, Cambridge, New York, Cambridge University Press; 289-342.

Green, J.R. (1985) "Drunk again: A study in the iconography of the Comic Theater" *AJA*, Vol. 89, nº 3; 465-472.

Hurwit, J. (2011) "The Shipwreck of Odysseus: Strong and Weak Imagery in Late Geometric Art" *AJA*, vol 115, nº 1; 1-18.

Isler-Kerenyi, C. (2000) "Immagini di Medea" en B. Gentili and F. Perusino (eds) *Medea nella letteratura e nell'arte*, Venice, Marsilio Editori; 117-137.

Kraus, C. Goldhill, S., Foley, H. Elsner J. (eds) (2007) *Visualizing the Tragic: Drama, Myth, and Ritual in Greek Art and Literature. Essays in honour of Froma Zeitlin*, New York, Oxford University Press.

Lowenstam. S. (1997) "Talking Vases: the relationship between the homeric poems and archaic representations of epic myth" *Transactions of the American Philological Association*, vol. 127; 21-76.

Mangieri, A. (2010) "Legendary Women and Greek Womanhood: The heroines Pyxis in the British Museum" *AJA*, vol 114, nº 3; 429-445.

Osborne, R. (2008) "Putting Performance into Focus" en Revermann, M. y Wilson, P. (eds) *Performance, Iconography, Reception: Studies in Honour of Oliver Taplin*, Oxford/New York, Oxford University Press; 395-418.

Padel, R. (1990) "Making space speak" en Winkler J. & Zeitlin, F. (eds.) *Nothing to do with Dionysos?*, Princeton, Princeton University Press; 336-365.

Piqueux, A. (2004) "Rembourrages et image du corps dans la comédie ancienne et moyenne: témoignages archéologiques et textes comiques" en Prost, F. y Wilgaux, J. (dir) *Penser et représenter le corps dans l'Antiquité. Actes du colloque international de Rennes. Collection Histoire, Pur*, Presses Universitaires de Rennes; 133-150.

Trimble, J. (2002) "Greek Myth, Gender and Social Structure in a Roman House: Two Paintings of Achilles at Pompeii" en Gazda, E. (ed) *The Ancient Art of Emulation. Studies in artistic originality and tradition from the present to classical antiquity*, Michigan, Ann Arbor; 225-48.

Seeberg, A. (1995) "From padded dancers to comedy" en Griffiths A. (ed) *Stage Directions. Essays in Ancient Drama in honour of E. W. Handley*, London, Institute of Classical Studies; 1-12.

Shapiro, H. (1994) *Myth into Art: Poet and painter in Classical Greece*, London, New York, Routledge.

Woodford, S. and Loudon, M. (1980) "Two Trojan Themes: The Iconography of Ajax Carrying the Body of Achilles and of Aeneas Carrying Anchises in Black Figure Vase Painting" *AJA*, vol 84, nº 1; 25-40.

Bibliografía general

Bianchi Bandinelli, R. (1969) *Roma, centro del poder*, Madrid, Aguilar.

Bianchi Bandinelli, R. y Paribeni. E. (1998) *El arte de la Antigüedad Clásica: Grecia*, Madrid, Akal.

Bianchi Bandinelli, R. y M. Torelli. (2000) *El arte de la Antigüedad Clásica. Etruria – Roma*, Madrid, Akal.

Dunbabin, K. (1999) *Mosaics of the Greek and Roman World*, Cambridge, Cambridge University Press.

- Kleiner, D. E.E. (1992) *Roman Sculpture*, New Haven, Yale University Press.
- Kleiner, F. (2007) *A History of Roman Art*, Belmont, CA, Thomson Wadsworth.
- Onians, J. (1996) *Arte y pensamiento en la época Helenística*, Madrid, Alianza.
- Richter, G. (1980) *El arte griego. Una revisión de las artes visuales en el Antigua Grecia*, Barcelona, Destino.
- Pollini, J. (2012) *From Republic to Empire: Rhetoric, Religion, and Power in the Visual Culture of Ancient Rome*, Norman, University of Oklahoma Press.
- Robertson, M. (1985) *El arte griego*, Madrid, Alianza.
- Smith, R.R.R. (1991) *Hellenistic Sculpture*, London, Thames & Hudson.
- Stewart, A. (2008) *Classical Greece and the Birth of Western Art*, New York, Cambridge University Press.
- Tuck, S. (2015) *A History of Roman Art*, USA, UK, Wiley Blackwell Publishing.

Modalidad docente (especifique aquí modo en que se desarrollarán las clases)

De acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Posgrado, se adoptará la modalidad **virtual sincrónica**. Las clases se realizarán en el espacio-aula de videocomunicación a través de la plataforma de Microsoft Teams, y tendrán una duración de tres horas. Los estudiantes deberán acreditar su identidad, en la primera clase y por única vez, mostrando documentación a tal fin; a lo largo del curso, participarán con la cámara encendida, informando cualquier excepcionalidad que pudiera obligarlos a apagarla por un breve tiempo. Las clases consistirán en la explicación de los contenidos que brindarán el marco de referencia fundamental para el desarrollo de la totalidad del seminario. Los maestrandos expondrán temas seleccionados en función de los contenidos comentados por el docente. Se complementarán estas clases con actividades a través del Campus Virtual de Posgrado, sitio además en el que se alojarán el material de lectura y los pdfs con las imágenes para que estén a disposición de los alumnos.

Formas de evaluación

Se realizará una evaluación continua a partir de la participación en clase de los maestrandos y la exposición de los temas seleccionados. La evaluación final se efectuará en base a un informe escrito que analice imágenes griegas y romanas con un texto de entre tres mil a cinco mil palabras, de acuerdo a las pautas que se indicarán oportunamente y cuyo plazo de entrega será de seis meses a partir de la finalización del cursado.

Requisitos para la aprobación del seminario

Se requiere el 75 % de asistencia a las clases y la aprobación del informe escrito.