

**BARRAGÁN AROCHE, RAQUEL, FERNANDO IBARRA CHÁVEZ,
ANDRÉS ÍÑIGO SILVA Y JOSÉ ENRIQUE LÓPEZ MARTÍNEZ (EDS.)
(2022), “ESTE DE ZEUXIS PENSAMIENTO AGUDO”: LA IMITATIO
ECLÉCTICA ENTRE EUROPA Y AMÉRICA (SIGLOS XVI-XVIII), MADRID,
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO/UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA METROPOLITANA/VISOR, 413 P.**

Al leer por vez primera este volumen, antes de que fuese el libro que ahora se reseña, dos tratados clásicos acompañaban aquella lectura por motivos de estética literaria: *El Sofista* de Platón y el *De lo Sublime* del Pseudo-Longino. El diálogo socrático hacía su presencia al repasar el escrito de los distintos capítulos que componen este libro por aquella complejidad de comprender la cadena de *mímesis* que supone la acción de llevar la idea al plano de la realidad, porque entre el punto de partida y el de llegada, así como entre las múltiples reelaboraciones concretas e intermedias de la creación literaria, la imitación en cada proceso pone en juego la comprensión implicada en la manera en la que el *ente* se manifiesta como producto de la *mímesis*.¹

Esta reflexión de corte filosófico puede tener eco en aquella parte del *De lo Sublime* que dice así:

[...] la naturaleza aunque en general es espontánea en las expresiones patéticas y elevadas, no acostumbra ser algo casual y del todo sin método; y si bien ella subyace en toda ocasión como un elemento primario y original de la creación [...] sólo el método es capaz de determinarlos y proporcionarlos.²

Es, entonces, el método en el proceso poético lo que permite la construcción y el análisis del texto poético; de ahí parte la necesidad de una *poética* que vehicule los procesos creadores del poeta y del lector, entre los cuales se encuentra el de la *mímesis*.

¹ Platón (1992), *Diálogos v: Parménides, Teeteto, Sofista, Político*, Madrid, Gredos.

² Pseudo Longino (2017), *De lo sublime II*, traducción de Paola Vianello, México, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 2.

Con variados enfoques, “*Este de Zeuxis pensamiento agudo*” es un libro de alta factura académica que analiza los procesos y funciones de la *imitatio multiplex* en España y la Nueva España entre los siglos XVI y XVIII. Se trata de un recorrido breve de este concepto retórico y poético en un *corpus* ceñido en el espacio y los siglos referidos y, al mismo tiempo, es una revisión práctica que tiene como base las concepciones de la preceptiva clásica y las del humanismo europeo. Resulta sumamente pertinente el puente entre la definición clásica de la *imitatio multiplex* y los estudios modernos sobre este tema, puente que, a su vez, conduce a la revisión y examen de diversos autores y obras en los que se puede apreciar la aplicación y los resultados del procedimiento indicado, además de los estudiosos europeos de la época, como Firenzoula, Castiglione y Marino, entre otros.

La *imitatio multiplex* es la resolución de una profunda erudición de factura clásica que sirvió de base al texto literario “como un mosaico de voces autorizadas que adquirirían nuevos sentidos” (p. 11). Ya desde el título de la obra, se enuncia el objetivo de los diecisiete trabajos presentados: el endecasílabo tomado de Fray Juan Antonio de Segura (*Poemas varios*, f. 52r. Ms. 1595 BNM) es en sí una ingeniosa referencia de la *imitatio* de corte esencialmente renacentista y su cultivo a ambos lados del Atlántico.

El carácter del volumen es eminentemente de investigación, aun cuando no queda exenta la difusión más extensa en razón de su carácter magisterial, y el resultado es conveniente para los especialistas y estudiosos de la literatura en lengua española cultivada entre los siglos XVI y XVIII, así como para la línea de investigación en torno a la *imitatio* como recurso de la retórica y de la poética; es también un material de primer orden para los estudiantes universitarios que se abocan a los temas y tópicos ya referidos, y, sin duda, es una apreciable aportación a los avances sobre estudios literarios desde la doble perspectiva de la recepción literaria y de la tradición clásica.

Metodológicamente, los cuatro apartados que abren el libro —“Hacer reflexiones nuevas sobre las perfecciones antiguas”. La ingeniosa reescritura del mundo clásico en Baltasar Gracián”; “Eclecticismo de fuentes antiguas y modernas en *Il cannocchiale aristotelico* de Emanuele Tesauro”; “La traducción ecléctica de fuentes modernas como estrategia literaria en las poéticas de los Siglos de Oro”, y “La poética de Bernardino de Llanos: un estudio del ‘*Poeticarum institutionum liber*’ (México, 1605)” — constituyen el soporte teórico para adentrarse enseguida al *corpus* seleccionado.

Felice Gambin, responsable del primer apartado (pp. 25-50), lleva a cabo una exploración en la obra de Baltasar Gracián, un autor esencial de la poética renacentista

que condensa el sentido pleno de los conceptos retóricos y poéticos en el Renacimiento, desde la concepción del *arte de ingenio* en tanto que *conditio sine qua non* en la construcción discursiva. Fernando Ibarra, autor del segundo capítulo (pp. 51-68), se ocupa de *Il cannocchiale aristotelico*, una obra que, en sí misma, es el crisol de la retórica que va de Aristóteles hasta llegar hasta la propia época de Tesaurio, autor del tratado referido. El eclecticismo se presenta, así, en una doble vía: la de los procesos retóricos tratados en las diversas obras a lo largo del tiempo y la de la naturaleza misma del *Cannocchiale*, pues este tratado “es un ejemplo muy destacable del conocimiento y la apropiación de la tradición clásica (aristotélica) que inició durante el prehumanismo y se mantuvo vigente durante ese inasible periodo histórico y estético que conocemos como Barroco” (p. 51).

Los dos capítulos que complementan esta primera parte se ocupan de temas específicos de adecuación y uso de la *imitatio* en diferentes contextos: Sharon Suárez expone la relación entre los modelos poéticos italianos y españoles por medio de mecanismos y procedimientos literarios en el marco de la traducción (pp. 69-92), y Erika Valdivieso se centra en las distintas y variadas fuentes del *Poeticarum institutionum liber* de Bernardino de Llanos, sobre todo en los vínculos con las obras de Jacobo Pontano y Julio César Escalígero. Sobre esta base, a través de una exposición ágil y bien escrita, se establece el tránsito entre las preceptivas italianas y españolas: de Firenzoula *et alii* a Francisco Cascales y Luis Carrillo y Sotomayor.

Después de esta sucinta base teórica y de orientación metodológica, una segunda parte del volumen se ocupa de la problematización del canon en relación con los procedimientos de composición para establecer, precisamente, lo que se considera propio o no del modelo literario vigente, clásico y humanístico en el espacio temporal ya señalado. Esta sección consta de cuatro apartados. En el primero, “Más allá de la nota erudita: lecturas eclécticas de los epigramas de Marcial en textos neolatinos y castellanos novohispanos” (pp. 125-148), Raquel Barragán Aroche teje con inteligencia la tópica de los epigramas de Marcial en consonancia con géneros literarios cultivados en la Nueva España (diálogos y epístolas), sin dejar de considerar la preceptiva misma. El resultado es un excelente texto con tintes de ensayo literario que hace atractivo un análisis inspirador sobre la relectura de Marcial, un autor latino no del todo apto para figurar en el canon vigente en esa época —y en muchas otras— y que, sin embargo, influyó insospechadamente en poetas como Sor Juana Inés de la Cruz:

[...] los epigramas de Marcial no fueron este tipo de obras que pueden ser borradas o destruidas, aun pese a la censura que se evidenciaba desde su transmisión textual, ya que se convirtió en un germen de posibilidades escriturales y en falsificaciones que construyeron un Marcial con nuevos significados y funciones dentro de otros géneros. (p. 145)

El segundo apartado de esta sección, “Las autoridades grecolatinas en la explicación de los refranes castellanos: Luis Galindo y su refranero (1659-1668)”, es un texto de Nieves Rodríguez Valle que prueba fehacientemente la formulación ecléctica de la *imitatio* mediante el estudio del refranero de Galindo (pp. 149-161). Las formas y contenidos de los proverbios hallan en el refrán el molde de una sabiduría ancestral que deviene en una especie de filosofía. La paremiología comporta claramente una estructura en la que la *imitatio* interviene para adecuar el sentido al contexto. Por su parte, “Parodias de Góngora en la poesía novohispana: el caso de las canciones (1654-1724)”, es un capítulo en el que Tadeo Pablo Stein estudia tres canciones gongorinas bajo la perspectiva de la reescritura burlesca (pp. 162-189). El texto presenta una visión peculiar sobre el sentido del término *parodia*, pues alude a “la apropiación que experimentó la poesía de Góngora en el plano del contenido, que en los estudios sobre el gongorismo suele quedar relegado porque el centro lo ocupa el plano de la expresión” (p. 193). Si bien este tercer apartado cumple con su cometido en cuanto a su análisis, es necesario llamar la atención respecto a que el vocablo *parodia* en la estética literaria alude también al modo en el que se ofrece una versión oblicua del texto que se toma como referente; en este caso, el lector echa de menos una breve, pero orientadora explicación sobre este concepto, en general, y, de manera particular, en el contexto de la poesía gongorina tratada.

La segunda parte cierra con el cuarto apartado, titulado “Fuentes canónicas *versus* eclecticismo: procesos de canonización y reconocimiento de la intertextualidad en la recepción del *Orlando Furioso*”. Ya desde la Antigüedad clásica, la *imitatio* fue un recurso excepcional al momento de confeccionar obras literarias de notable trascendencia. Por ello, al principio de esta reseña hacíamos referencia sobre la especulación filosófica de la *mimesis* en el *Sofista*. Esta práctica se ha cultivado desde siempre y es prueba de la erudición que permite traer a colación las más variadas fuentes literarias. Se trata de crear una nueva obra, es decir, una visión literaria que, si bien está nutrida por la penetrante tradición clásica, es un ejercicio de intertextualidad que, incluso, en algunos de sus referentes, pudo escapar a la mirada del propio “autor”. El texto de Sabina Longhitano (pp. 199-226) pone el acento en la peculiaridad del *Orlando*

Furioso a la luz de la poética clásica y de su tradición. No habría que olvidar, sin embargo, la deuda del *Orlando* con la épica clásica, en especial con Homero, lo que daría mejor cuenta del objetivo planteado en este apartado, sobre todo si se habla de fuentes canónicas para la recreación del poema analizado.

La tercera parte del volumen, “Obras mediadoras de fuentes y modelos”, igualmente consta de tres escritos. En el primero, “El *Sarao* de María de Zayas y las huellas de Straparola”, presentado por Elizabeth Treviño (pp. 227-252), el lector encuentra un estudio de aplicación retórica, en razón de la dependencia del *Sarao y entretenimiento honesto* de Zayas con Boccaccio. La aportación original del texto es la de tratar de exponer lo que la tradición clásica llama “relaciones complejas” (no llamado así este fenómeno aquí), es decir, la observación sobre las lecturas que hay entre el texto considerado como fuente de una *imitatio* y el texto resultante. De este modo, el tejido analítico considera a Gianfrancesco Straparola y su *Le piacevoli notti* como ese punto entre Boccaccio y Zayas, en relación con la trama y la urdimbre del *Sarao*. El segundo, “Del libro de lugares comunes *Mensa spiritualium ciborum* (1614) de Diego López de Mesa al *Triunfo parténico* (1683) de Carlos de Sigüenza y Góngora”, a cargo de Andrés Íñigo Silva (pp. 253-274), es un análisis que se asemeja al modo de tratar la relación ya expuesta en el capítulo anterior —la relación entre Boccaccio y Zayas—, es decir, el diálogo entre dos autores a partir de una *imitatio* re-creativa, sobre todo en lo que concierne —en este caso— a la multiplicidad de citas que enfocan el objeto de la reelaboración literaria, pues

[...] los repertorios de erudición se convirtieron en herramientas de trabajo imprescindibles, pero al tratarse de obras intermedias ponían a disposición de los escritores un cúmulo amplio de conocimientos al que en muchas ocasiones ya no accedían de primera mano. (p. 257)

En el tercero, “Apología del derecho a ser: función de las citas de autores clásicos en la *Respuesta a sor Filotea de la Cruz*”, de Delia Peralta Muñoz (pp. 275-302), se retorna al tópico de las citas de diversa procedencia, pero, en especial, las de origen griego y latino en la célebre carta de la monja jerónima al obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. La ironía fina de Sor Juana es un artificio usado desde la Antigüedad clásica para poner en evidencia, por doble partida, la sabiduría que otorga el conocimiento clásico, pues, por una parte, hace referencia a su capacidad retórica para hilvanar un discurso pleno de alusiones filosóficas y literarias, y, por otra, la respuesta al obispo es un ejercicio para poner a prueba el ingenio del receptor

para reconocer lo dicho a través de otras voces. La originalidad del artículo reside, a mi entender, en la manera de exponer la cita como argumento en la *Respuesta*.

La cuarta parte del libro expone tres apartados referentes a las realizaciones de motivos eclécticos en torno a la *imitatio*. El primero, “Eclecticismo literario. Estética política, histórica y cultural barroca de sor Juana”, escrito por el muy admirado profesor Aurelio González (pp. 303-330), es una reflexión respecto a la premisa de que el periodo novohispano es ecléctico por su naturaleza histórica, de ahí que la cultura de esa etapa necesariamente refleje tal característica. Es por ello que no está de más discutir el concepto de *identidad cultural*, con el objetivo de comprender, en el caso específico de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, la amalgama de contenidos y estructuras que dan cuenta de lo barroco literario:

Sor Juana Inés de la Cruz abreva en distintas fuentes de todo tipo según sus objetivos y no se limita a un solo estilo o propuesta estética, así, su enfoque conceptual no se apoya rígidamente en un paradigma estético, sino que, desde una perspectiva plenamente barroca, se basa en múltiples estilos, poéticas, ideas, fuentes y contextos (p. 303).

Así, no es de extrañar que en la obra de la religiosa jerónima se perciba un mosaico en el que el barroco no sólo es arte literario, sino crisol de un pensamiento al que acuden profusamente diversas tradiciones literarias, en especial la grecolatina.

El segundo apartado de esta cuarta sección, “Sonoridad y predicación en el Barroco. Una lectura de la *Rhetorica Christiana* de Juan Bautista Escardó”, es un texto de Juan Vitulli que analiza un tema interesante del que existen muy pocos referentes: el sonido “incorporado a la práctica de la predicación de manera central” y que tiene utilidad retórica, “tales como el uso de historias profanas, el sentido metafórico del lenguaje, la estructura de la oración, el estilo elegido según la clase de sermón, por nombrar algunos de los aspectos más discutidos en los tratados” (p. 332). Analizado desde la perspectiva retórica, el tema es sumamente interesante; asimismo, resulta muy original el trazo, que, desde otra perspectiva, responde a la semiótica del texto y que rescata un elemento esencial en la predicación: el sonido en la labor de los predicadores sin duda fue un componente necesario para alcanzar el objetivo central de la persuasión, punto nodal de toda retórica. El tercer apartado, “El petrarquismo y la polis: el rescate de la poética de Anfión”, de la pluma de Leah Middlebrook (pp. 357-374), propone una pregunta al lector: ¿es posible construir materialmente una ciudad o partes de esta desde un *imitatio*? Desde la perspectiva de la retórica y de la poética, sí. Y la idea tampoco es nueva en el espacio temporal del que se ocupa

este texto. Como la mayor parte de los estudios contenidos en el libro, el análisis se ocupa de “Celle qui de son chef...”, soneto del humanista francés Joaquim Du Bellay para determinar una poética de Anfitrión, el célebre rey tebano, a propósito del petrarquismo como modelo que debía imitarse en la poesía renacentista por medio de la emulación del amurallamiento de Roma.

La quinta y última sección del libro versa sobre las variaciones enunciativas en la narrativa, y consta de tres apartados. En “Teoría y práctica del concepto de variedad narrativa: notas sobre la historia del relato retrospectivo en el siglo XVI (I)”, José Enrique López Martínez vuelve al estudio de la *myse en abyme* de dos “novelitas” de Cervantes: *El curioso impertinente* y *El capitán cautivo* (pp. 375-402). El análisis narratológico —sin llamarse así en la propuesta— acerca de las variadas obras que acuden a estos relatos cervantinos es un tema ya tratado ampliamente por diversos estudiosos, entre ellos José Quiñones Melgoza.³ “Amadises y Celestinas: la magia como elemento nuclear de las continuaciones de Feliciano de Silva”, de Daniel Gutiérrez Trápaga (pp. 403-430), es un estudio interesante que trata el tema de la magia en cuatro obras del salmantino: “sus primeros tres libros de caballerías, *Lisuarte de Grecia*, *Amadís de Grecia* y *Florisel de Niquea I-II*, [para] contrastarlo con la *Segunda Celestina*” (p. 408). Tomando como base la ficción que soporta cada tema, se analiza en este capítulo la intertextualidad en la construcción de tópicos, personajes y situaciones en el *corpus* elegido. Por último, “Canto a tres voces femeninas: el pluralismo de la novela corta y la novela picaresca del Siglo de Oro”, cuya autora es María Libertad Paredes Monleón (pp. 431-450), estudia tres obras en las que la presencia femenina enuncia la trama narrativa: *La Gitanilla*, de Cervantes (1613); *La pícaro Justina*, de Francisco López de Úbeda (1605), y *La mayor confusión*, de Juan Pérez de Montalbán (1624). Se trata de un texto de corte comparatista sumamente interesante en el que se conjuntan diversas tradiciones culturales que emergen de la trama de las obras analizadas. De este modo, desde la voz de la mujer (gitana, pícaro y viuda, respectivamente), se explica una aproximación “a las relaciones heterogéneas y dinámicas que conforman el significado de la voz femenina a partir de las conexiones que se establecen con fuentes de la Antigüedad clásica, la tradición árabe y su devenir en la tradición medieval y renacentista, así como la tradición bíblica” (p. 431).

³ José Quiñones Melgoza (2007), “Reminiscencias de temas y autores clásicos grecolatinos en la ‘Novela del curioso impertinente’ (*El Quijote*, I, 33-35)”, *Noua Tellus*, vol. xxv, núm. 1, pp. 263-282.

Desde hace ya varios años, Raquel Barragán Aroche ha venido construyendo un sólido grupo de trabajo en el Centro de Estudios Clásicos (Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México), que, ya sea en torno de un proyecto específico dado, ya sea en el tejido de los intereses de investigación y análisis del Renacimiento, del Siglo de Oro y de la Literatura Novohispana, ha dado frutos de gran calado, como este volumen que trata el tema de la *imitatio* ecléctica como método que permite abrazar un horizonte de obras y de autores, así como de ideas literarias en Europa y en América, específicamente en el contexto mexicano. El Seminario de Estudios Literarios del Siglo de Oro —que ideó y dirige Barragán Aroche— es un espacio propicio y firme para los estudios de recepción clásica en dicho periodo. Particularmente, es de celebrar la perspectiva de algunos estudios de este volumen, que pretenden ver la totalidad de la tradición de la *imitatio*, su aplicación y su resultado, pues con ello el lector aprecia, en esos casos particulares, la secuencia de una comprensión cultural y literaria que no cesa en una cadena de significados y de representaciones de un imaginario profundo. Sin duda, este volumen es una aportación sumamente valiosa para los estudios literarios de los siglos XVI al XVIII en el ir y venir de las letras en el Atlántico que baña a América y a Europa, a propósito de una *imitatio* ecléctica, acaso un espejo que se modifica en cada uno de los textos y autores analizados.

DAVID GARCÍA PÉREZ

ORCID.ORG/0000-0001-5312-2544

Universidad Nacional Autónoma de México

Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas

hyperion0z@yahoo.com