

— **ABSTRACTS** —

GLOBAL ECHOES

THE WORLDS OF EARLY MODERN SPANISH POETRY

THE 15TH BIENNIAL CONFERENCE OF THE **SOCIETY FOR
RENAISSANCE AND BAROQUE HISPANIC POETRY**

22-24 MARCH 2022
CLARE COLLEGE, CAMBRIDGE

SRBHP | SOCIETY FOR RENAISSANCE
AND BAROQUE HISPANIC **POETRY**

El congreso

Durante los siglos XVI y XVII, a través de la administración del poder, el capital y los saberes, la política nacional e internacional de España y del imperio español produjo un nuevo sistema mundial globalizado que abarcaba cuatro continentes (Europa, África, América y Asia). La constante expansión de las fronteras locales y las más lejanas de la monarquía hispánica fomentó la compleja interacción de varias identidades nacionales e imperiales, lo cual queda reflejado en la diversidad y fragmentación política, étnica, religiosa y lingüística de las culturas que componían el mundo hispánico. Este congreso tiene como objetivo profundizar en estas cuestiones cuestionando ideas recibidas y tradicionales que solían destacar la supuesta homogeneidad de la cultura imperial en los siglos XVI y XVII. La fragmentación regional y política desató múltiples conflictos en zonas como Portugal y Cataluña, así como en el Nuevo Mundo. Los intercambios transatlánticos, las guerras y el desarrollo del comercio de esclavos introdujo una gran variedad de grupos étnicos y prácticas religiosas en la península. Esto promovió el desarrollo de un tejido social más rico y complejo de lo que tradicionalmente se solía reconocer en los estudios dedicados a esta época. Muchos de estos estímulos y conflictos fueron reflejados también a través del lenguaje y el arte, en particular la poesía.

El congreso *Ecos globales (Global Echoes)* se ocupa de la circulación mundial de la poesía hispana de los siglos XVI y XVII, prestando especial atención a los diálogos transatlánticos iberoamericanos, a los intercambios transpacíficos e incluso más allá, estudiando la poesía española como fenómeno global. De este modo, se pretende también promover estudios enfocados en la diversidad lingüística y cultural dentro y fuera de la península ibérica, teniendo en cuenta las lenguas indígenas de América (quechua, náhuatl, guaraní, etc.), las lenguas vernáculas (catalán, gallego, portugués, italiano, etc.) y las obras neolatinas.

Rodrigo Cacho

Professor of Early Modern Iberian and Latin American Literature
Clare College, University of Cambridge
rgc27@cam.ac.uk

Jessica Hagley

PhD Candidate in Spanish
Clare College, University of Cambridge

Carlos Iglesias Crespo

PhD Candidate in Spanish
King's College, University of Cambridge

Magdalena Altamirano

San Diego State University–Imperial Valley

Avatares del romancero en el México colonial

El romancero es uno de los mejores ejemplos de la circulación global de la poesía hispánica durante la temprana modernidad. El romancero llegó a América con los primeros conquistadores –lo registra Bernal Díaz de Castillo, entre otros–, y la circulación del género poético por el Nuevo Mundo no fue un mero traslado de composiciones de España a América sino un intercambio –no necesariamente equitativo– de apropiaciones e influencias entre ambos lados del Atlántico. Esta ponencia se concentra en el caso mexicano.

Por un lado, la conquista de México, sobre todo a través de la figura de Hernán Cortés, fue materia poética de autores peninsulares –los romanceristas, entre ellos–, quienes, huelga decirlo, presentaron su muy particular versión de los hechos. Por el otro, con el avance de la Conquista y, más tarde, de la Colonia, aumentó la importación de romances a México, en varios formatos y por varios canales. Entre otros casos, las divinizaciónes de romances nuevos de Fernán González de Eslava testimonian la rapidez con que llegaban a América las novedades peninsulares. Los nacidos en México también adoptaron el romancero, desde el cronista mestizo Fernando de Alva Ixtlilxóchitl hasta sor Juana Inés de la Cruz, por citar algunos de los casos más conocidos. A México no llegaron solo romances viejos, eruditos o nuevos, sino también romances vulgares, origen del moderno corrido mexicano, el género que le dio a México la oportunidad de expandir a gran escala, y allende las fronteras, su propia influencia.

Pedro Álvarez-Cifuentes

Universidad de Oviedo

“De México a Lisboa / ha todo lo que va de cielo a tierra”: Realidad y ficción en las destinatarias de los *Enigmas de la casa del placer*

El diálogo transatlántico establecido entre Sor Juana Inés de la Cruz y una serie de religiosas de diferentes conventos portugueses a través del juego literario que proponen los *Enigmas de la Casa del Placer* (ca. 1695) arroja más interrogantes que certezas. ¿Funcionó en Lisboa una comunidad de monjas denominada “Soberana Asamblea de la Casa del Placer”? ¿Existieron realmente las correspondientes portuguesas de Sor Juana Inés? ¿Cuál pudo ser el papel de mediación ejercido por la 6.ª duquesa de Aveiro? Se propone una revisión de la bibliografía reciente (Rivera Garretas 2018; Grossi 2019; Munguía 2019) sobre los *Enigmas de la Casa del Placer*, con el objetivo de reconstruir la verdad y la ficción acerca de las destinatarias de las adivinanzas de la Décima Musa mexicana.

Hélio Alves

Centro de Estudos Comparatistas, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa

Manuel de Faria e Sousa y la maldición de los Corte-Real

Manuel de Faria e Sousa (1590-1649) entró al servicio del marqués de Castelo Rodrigo, D. Manuel de Moura Corte-Real (1592-1651), como su secretario y criado, en 1624. Ese mismo año, Faria e Sousa le rindió homenaje dedicando a la hija del marqués, doña Margarita, un folleto impreso con treinta y una octavas castellanas de devoción religiosa. La relación entre ambos, sin embargo, parece haberse agriado rápidamente, hasta que, en 1634, Faria e Sousa abandonó a don Manuel en Roma y lo denunció en Madrid al Conde-Duque de Olivares por traición y sodomía. En el proceso que siguió, conducido con el máximo secreto, el rey Felipe IV (III de Portugal) dio crédito al denunciante, le ofreció seguridad bajo lo que hoy llamaríamos el «programa de protección de testigos» e incluso le concedió una pensión, retroactiva a la fecha de la denuncia. El marqués, que ni siquiera fue escuchado en el proceso, nunca pudo limpiar su nombre por los gravísimos delitos de los que se le acusaba. Unos años más tarde, a raíz de la Restauración de 1640, la familia Moura Corte-Real, que ya era *non grata* por su proximidad al poder político castellano, vio confiscados sus bienes en Portugal por el nuevo régimen. El presente trabajo se centrará en este conjunto de acontecimientos para ver si pueden ayudar a comprender el oscuro contexto de la participación de Faria e Sousa en la crítica histórica de la literatura portuguesa.

Jean Andrews

University of Nottingham

From Ambon to Goa: St Francis Xavier, Politics and Prayer

In 1543, a fleet dispatched from New Spain under Ruy López de Villalobos to stake a mercantile and missionary claim to the Islas del Ponente (today's Philippines) threatened Portuguese domination of the spice trade from their base on Ternate (Moluccas). The exchange of letters between Villalobos and Jorge de Castro, captain of the Portuguese fort on Ternate offers an insight into the geopolitics of Iberian involvement in this complex region. Villalobos died on the Moluccan island of Ambon on Palm Sunday 1546, attended by St Francis Xavier. In June 1548, Francisco Javier attended the viceroy of India, João de Castro on his deathbed in Goa. While Francisco Javier's presence in the Indies was both political and catechetical, contemporaneous laudatory poetry offers a reflection on his activities which presents a rather different picture.

In 1622 many poems were composed by the famous names of the Castilian Golden Age, such as Lope, Calderón and the Conde de Villamediana, and by other individuals who did not achieve such heights, amongst them many Jesuits, in celebration of the canonisation of Francisco Javier. While most of these employ conventional Classical allusions and focus on Francisco Javier's saintliness, there are some which offer a broader reflection on the places and peoples of the expanding Spanish empire during Francisco Javier's lifetime. A tantalising taste of this is provided in a typically elegant and whimsical redondilla by Lope which name-checks actual and confected exotic locations in the New World:

*Todos andamos acá
desde Tambico a Chacona;
vos, como veis la corona,
quereisos partir allá.*

This paper will explore the blend of politics and piety in representations of Francisco Javier in this period.

Nicolás Asensio-Jiménez

Instituto de Estudos de Literatura e Tradição, Universidade Nova de Lisboa

Ecos literarios del Romancero en el mundo hispánico (siglos XVI-XVII)

Durante los siglos XVI y XVII, el Romancero vivió su momento de máximo esplendor. Los romances tradicionales circulaban de boca en boca por los distintos dominios de los imperios español y portugués, a la vez que se difundían por el viejo y el nuevo mundo a través de la imprenta mediante cancioneros, romanceros y pliegos sueltos.

Los escritores del momento frecuentemente se hacían eco de los romances en sus obras literarias. No solo se inspiraron en ellos para crear personajes y tramas narrativas, como sucede en algunos capítulos del *Quijote* o en el teatro de Lope de Vega, Tirso de Molina o Guillén de Castro, entre otros; también los empleaban como recurso literario mediante citas textuales de sus versos y referencias a sus personajes y conflictos en sus obras literarias. Era un modo de ganarse la complicidad del público o implicar al lector dentro de la acción, pues los autores confiaban en que los romances aludidos fuesen del todo familiares para la audiencia. María Goyri y Ramón Menéndez Pidal consiguieron realizar un inventario (actualmente depositado en la Fundación Ramón Menéndez Pidal en Madrid) de cerca de 2 000 referencias a romances en la literatura española de la tardía Edad Media y la temprana Modernidad. Lo hicieron inspirados por el trabajo de Carolina Michaelis de Vasconcelos en *Romances velhos em Portuga* (1905-1906), donde había recopilado alrededor de 300 referencias a romances en la literatura portuguesa antigua.

Tomando como punto de partida los inventarios de Goyri, Menéndez Pidal y Michaelis de Vasconcelos, el objetivo de esta comunicación es examinar los ecos del romancero en obras literarias escritas en las colonias españolas y portuguesas durante los siglos XVI y XVII (e.g.: Bernal Díaz del Castillo, Diogo de Couto, Fernán González de Eslava). Concretamente, se examinarán los contextos en los que producen estas referencias, cuáles son los romances más aludidos, con qué frecuencia y en qué tipos de obras literarias se producen para, finalmente, contrastar los paralelos y las diferencias que pudiera haber entre el uso creativo de romances por parte de escritores de la Península y las colonias. Veremos, en definitiva, lo que los antiguos romances tradicionales, nacidos mucho tiempo atrás en los reinos ibéricos medievales, significaron en los nuevos mundos descubiertos.

Antonio Azaustre Galiana

Universidade de Santiago de Compostela

La puntuación de la *Soledad primera* en el comentario de Manuel Ponce

El comentario de Manuel Ponce a la *Soledad primera* de Góngora incluye una copia de esta. Su puntuación da cuenta de las dudas que esta cuestión despertó ya en su tiempo, y, en algunos lugares, es la base para la particular interpretación que el erudito hace de los versos.

Lisette Balabarca Fataccioli

Siena College

Soliloquios, travestismo, una cabeza artificial y una representación teatral morisco: el caso de la *Comedia pastoral de Torcato*

Este trabajo analiza los soliloquios de dos de los personajes principales de la *Comedia pastoral de Torcato*, una pieza anónima representada en 1574 por los moriscos de Aragón para celebrar la derrota de los cristianos durante la toma de La Goleta por los turcos. Aunque presenta la vida de los pastores en un ambiente rural, la obra, sin embargo, no refleja ni un tiempo histórico determinado ni mucho menos un ambiente pastoril rodeado de ríos y praderas, como es el caso de las obras de este género. Por el contrario, la acción se lleva a cabo rápidamente, a lo largo de cinco jornadas muy breves, y la solución final llega de la mano de los protagonistas que ceden al amor antes que a la venganza. A nivel estructural, el autor de la *Comedia* utiliza quintillas, cantos y coplas para escenificar una historia de amor entre pastores, donde Torcato y Cavalino compiten por la bella Felisarda y urden sendos planes para conquistarla, los cuales son revelados a la audiencia a través de sus monólogos y soliloquios. Las características particulares de esta comedia llevan a la pregunta de si su alejamiento del modelo pastoril responde a la casualidad o quizás al hecho de que se trate de una representación morisca, con todo lo que conlleva ese detalle. Aunque mi estudio es un *work in progress*, el análisis que realizo busca procurar una respuesta a tal interrogante.

Laura R. Bass

Brown University

Poetry, Sanctity, and Local Identity at the Seat of a Global Monarchy: The *Justa poética* for the Canonization of San Isidro Labrador

*Madrid, aunque tu valor
Reyes le están aumentando,
Nunca fue mayor que quando
Tuviste tal labrador.*

The above *redondilla* served as the inspiration for the culminating competition of the *Justa poética* with which Madrid celebrated the canonization in Rome of its medieval saint, Isidro Labrador, in 1622, alongside three other Spanish saints (Ignatius of Loyola, Teresa of Ávila, and Francis Xavier) and one Italian (Philip Neri), all four of them from the 16th century. If a poetic celebration of a local saint so deeply rooted in Madrid (in both his historical longevity and agricultural identity) might seem contrary to the Global Echoes theme of this conference, I am interested precisely in how the local and the global interact in the *Justa poética*, whose organization and textual record the *Villa* charged to its most illustrious poet, Lope de Vega. To what extent did Lope and his fellow poets who celebrated the official canonization of Madrid's patron betray points of tension or competition between the local and the global, the deep history of the *villa* and its recent transformation into the cosmopolitan *corte* and capital of the vast Spanish empire? I will approach that guiding question by examining the poetry itself, comparing those *combates* centered on Isidro with those honoring the other four saints canonized and also considering the anti-Gongorine rule for participation according to which, "Quien no escriuiere en le[n]gua purame[n]te Castellana, no se admite." In addition, I will compare the 1622 *Justa* with that held in 1620 for Isidro's beatification. Finally, I will investigate the social, intellectual, and familial networks to which the participants belonged, and I will relate their contributions to a broader discourse of *laus urbis* that took shape in Madrid in the first third of the seventeenth century.

Diana Berreuzo-Sánchez

Balliol College, University of Oxford

'¿Quién diablo te ha metido en ser poeta / siendo para aguador un buen moreno?'

The misinterpreted poetic dispute between Oña and Sampayo

In this paper I propose to re-examine the Spanish poetic legacy in a different light and I argue that black men and women were active poets in both the written and oral traditions of early modern Iberia. I support my argument with the series of eleven sonnets between a cultivated poet, perhaps the Chilean poet Pedro de Oña (1570-1643), and a less well-known interlocutor, Sampayo, a literary character or a real person referred to as moreno. Sampayo may be the first known black sonnet writer and a black voice defending his poetry in a Spanish literary dispute. Scholarly studies have nonetheless omitted the importance of the black character/poet. In this paper, I start by analyzing the significance of Sampayo and move on to establish a comparison with a later Spanish text, thus proving the circulation and importance of these sonnets and literary black poets on both sides of the Atlantic.

Sophia Blea Núñez

University of Southern California

"Partos del pecho": Theories of Poetic Birth and Textual Health

This paper traces the related, though not uniform images of poetic birth and textual health. From generalized depictions of poems as children (born of the poet directly or of the poet's soul or wit) to metaphors of hurried or badly written poems as premature births, abortions or miscarriages, ideas of poetic creation often turn to the bodily. The comparisons to childbirth, I suggest, highlight the efforts of writing and claims to literary lineage, while laments of "abortos" (found in Sor Juana, Juan de Jáuregui, and Cristóbal Suárez de Figueroa) evoke the challenges of polishing a poem to perfection and dangers of sending it into the world too soon. Moreover, assessments of good and bad poetry often draw on the language of health and proper bodily proportions. A weak poem might be simply "desmayado," as Cervantes criticizes twice in the *Viaje del Parnaso*, but it could also, more graphically, have bodily defects. These deformities could be congenital or acquired due to detrimental edits. For instance, Gabriel Lobo Lasso de la Vega complains that others printed versions of his romances so changed that "unos vienen patituertos." Even if the idea of the poem as body was commonplace, the specifics of its anatomy and health offered handy tools for criticism and for rendering theory more concrete. Bodily metaphors were hardly limited to poetics, but I find their use in these contexts especially interesting precisely because poems often differed from whole "cuerpos de libros" in terms of circulation and physical heft.

Sarissa Carneiro

Pontificia Universidad Católica de Chile

Ninfas transatlánticas en la poesía épica de la conquista de América

Esta ponencia presenta un análisis de la figura de la ninfa en un conjunto de poemas épicos americanos (*Arauco domado* (1596) de Pedro de Oña, *El peregrino indiano* (1599) de Antonio de Saavedra Guzmán y *Armas antárticas* (ca. 1609) de Juan de Miramontes Zuázola). Figuras fluidas, metamórficas y de significados antagónicos, las ninfas protagonizan nudos poéticos en los que se revelan características particulares de los textos épicos de la dominación hispánica de América, especialmente las que refieren a la relación entre erotismo, violencia y legitimación política. La apreciación de estas características se fundamenta en el estudio de dinámicas de imitación y emulación de motivos asociados a las ninfas en obras antiguas (como la *Odisea*, las *Metamorfosis* de Ovidio, *De raptu Proserpinae* y *De nuptiis Honorii et Mariae* de Claudiano, entre otras) y renacentistas (*Comedia* de Dante, *Ninfale fiesolano* y *Commedia delle ninfe fiorentine* de Boccaccio, *Stanze* de Poliziano, *Hypnerotomachia Poliphili* de Colonna, "Salices", *Arcadia* y *De partu Virginis* de Sannazaro, *La ninfa tiberina* de Francesco Maria Molza, las églogas de Garcilaso, *Os Lusíadas* y "Égloga dos faunos" de Luís de Camões, etc.). Interesa, sobre todo, la adaptación y transformación de la memoria literaria, artística y cultural emprendida por los poetas del corpus para referir a contextos propios de la conquista de América y la instalación del orden virreinal.

Luis Castellví Laukamp

University of Manchester

Emplotting the Chinese: Reading Argensola's *Conquista de las islas Malucas* (1609) alongside his poetry

The early seventeenth century saw the appearance of a history of Iberian involvement with Asia: Argensola's *Conquista de las islas Malucas* (1609). Although the importance of Argensola's poetry in relation to this chronicle has not received scholarly attention, it will be key to understanding his portrayal of China and the Chinese. According to the *Conquista*, an over-investment in their appearance marked Chinese effeminacy and thereby proclivity towards homosexuality. This attitude concerning masculinity goes along the lines of Argensola's most famous satirical poem: *A Nuño de Mendoza* (c. 1600), which decries the effeminate ways of the court and contrasts them with the masculinity of former times. My main thesis is that *A Nuño de Mendoza* and other satirical poems by Argensola (e.g. the *Sátira del incognito*, which contains several lines against homosexuality; the sonnet *Hoy el nefando autor...*, where he compares Spain to Sodom and Gomorrah) offer a substantive preview of how the *Conquista* tells its Chinese tale. The paper will argue that Argensola saw in Ming China an ominous warning for Spain, as he equated effeminacy to decadence and loss of imperial power. To this end, it will examine Argensola's poems as crucial intertexts that he emplots into the *Conquista*.

Rafael Castillo Bejarano

St. Lawrence University

Creación y autocreación: la imagen de Villamediana entre poesía y ceremonia cortesana

—

A cuatro siglos de su desaparición, podría afirmarse que la principal creación de Juan de Tassis y Peralta, segundo conde de Villamediana, es su propio personaje, o la imagen que de su persona fue forjando mediante sus dotes artísticas y performativas. La complejidad y la evolución de su self-fashioning o autorrepresentación involucra varias facetas paralelas, como su producción poética o su participación en la ceremonia cortesana, a nuestro entender estrechamente interrelacionadas. En esta ponencia exploramos la relación entre las modalidades de creación poética de Villamediana, cambiante a lo largo de su carrera literaria, y la imagen que de sus apariciones públicas han pervivido en relaciones de fiestas y crónicas: desfiles, entradas reales, torneos o espectáculos palaciegos, entre otras. En nuestro recorrido diacrónico descubrimos cómo Villamediana fue superando su inicial acatamiento de los códigos poéticos y ceremoniales hipercodificados de la corte, anuladores de la individualidad, y fue ensayando nuevos modos de escritura y de aparición pública que implicaban una expansión creativa y una diferenciación individualizadora de transgresora seducción.

Javier Castro-Ibaseta

Rutgers University–Newark

“Correo que nuevas doy”: Villamediana y sus lectores en el mentidero

Villamediana might have not been the creator of Spanish political satire, but he was the first to connect with the recently emerged public of the Madrilenian mentideros. The *décimas* against Lerma’s collaborators that he wrote following the cardinal-duke’s downfall in October 1618 somehow found their way to the larger public (the *vulgo novelero*, or news-crowd, as it was called at the time) and made an impact that no other satire before seems to have provoked. (Previous political libels seem to have had a much more restricted, courtly circulation). Villamediana saw the effect and jumped at the opportunity of exploiting that new avenue for his poetry, composing subsequent satires that were now deliberately produced for the mentideros. The public responded enthusiastically, after which poetic libels became a structural feature of Spanish political life—something that they had not been before. By putting Villamediana’s satiric corpus in the context of the *vulgo novelero*’s complex reading habits and their horizon of expectations, this paper will explore the writer’s strategies to create a new poetic persona—that of the satiric newsmonger—capable of successfully engaging with the public. Given that the news-crowd at the time shared a perception of political events deeply indebted to the habits of playgoing and the poetics of *comedia*, I will pay particular attention to the theatricality of Villamediana’s poetic performance and to the comedic role he adopted within the structure of an imaginary play.

Imogen Choi

Exeter College, University of Oxford

Tacitus and Tacitism in Alonso de Ercilla's *La Araucana*

The rise of Tacitism at the turn of the sixteenth and seventeenth centuries has long been acknowledged as a crucial innovation in the history of early modern European political thought. Traditionally in Spain, it has been most closely associated with Reason of State models of monarchical rule. However, Tacitus was equally important to republican thinkers: numerous passages across the *Annals*, *Agricola* and *Germania* explore the nature of republican liberty both through the early Roman republican and through those peoples who put up the stoutest resistance to Roman imperial rule.

This paper constitutes a first attempt to examine the presence of Tacitism in colonial American epic through Alonso de Ercilla's *La Araucana* (1569-89), a three-part poem reimagining the frontier conflicts with the Mapuche peoples of Chile in which the author had fought in his youth. It suggests, firstly, that Tacitus's depiction of republican liberty provided an ambivalent analogy for Ercilla's depiction of the unorthodox indigenous republic of Arauco, for which an indirect precedent already existed in Antonio de Guevara's *Villano del Danubio*. Secondly, it broaches the question of whether Ercilla's engagement with Tacitean ideas evolves during the prolonged composition of his poem. In particular, the reading of Tacitus brings the rebellion of Chile into contact with that of the Dutch, while the increased attention paid to the Tacitean virtue of clemency towards the end of the epic might be seen as a middle way between Machiavellian influence and conventional mirrors of princes.

Tom Clark

Hertford College, University of Oxford

'The Unspoken Word: Lope de Vega's *Arauco domado* and the Epics of Alonso de Ercilla y Zúñiga and Pedro de Oña'

Lope de Vega's attitude towards the conflict between Europeans and Araucanians in his *Arauco domado* has sparked varied critical responses. Some argue that the play reaffirms the patriotic party line and that, as an extension of a propaganda campaign to restore the name of Don García Hurtado de Mendoza, of which Pedro de Oña's epic, *Arauco domado*, also formed part, it provides a corrective version of historical events to counterbalance Alonso de Ercilla y Zúñiga's earlier epic, *La Araucana*, which was more sympathetic to the plight of the Araucanians and critical of Mendoza. Others propose that it contains subversive remarks, which demonstrate how the Europeans' ostensibly pious arguments for forcing the Araucanians to yield to the Christian religion and the Spanish monarch unconvincingly mask their real driving force, avarice. This paper looks beyond the explicit words on the page in order to discuss how Lope's selective deployment, ordering, and modification of episodes in Ercilla and Oña, in combination with dramatic devices, non-verbal cues, scene changes, irony, and juxtaposition, implicitly signal his distaste for human cruelty and allow him to have the "unspoken" word on the subject.

Anne J. Cruz

University of Miami

"Mas fui mujer": Leonor de la Cueva's Dialectics of Love

Known mainly for her only extant play, *La firmeza en la ausencia*, Leonor de la Cueva (who also signed as Leonor de la Rúa Cueva and Leonor de la Rúa y Silva) wrote over fifty poems during her long life as a member of the minor nobility of Medina del Campo. Married, but without children that we know of, her poems demonstrate a high degree of culture, as she imitates previous poetic traditions and forms. Several topics addressed are laudatory poems to nature, classical mythology, and *descriptio puellae*, which she develops through various poetic forms: romances, sonnets, and liras, among others.

One distinctive characteristic is her performative enactment of a gendered dialectics of love through both female and male voices in her amatory poetry. My paper investigates several alternating poetic laments over unrequited love, jealousy's hold on the lover, and those poems wherein the lover is rejected. Cuevas's play of male/female desire usurps masculine poetic tradition by ventriloquizing male sentiments, while at the same time questioning women's excess of desire as jealousy that must be contained by rejecting her own emotions and as a melancholic sentiment that underlies much of her poetic production. Nonetheless, that same production challenges traditionally perceived male textual oppression and control.

Julia Domínguez

Iowa State University

The Poetics of the Art of Memory in Garcilaso

Scholars today recognize the evolution of the art of memory from its once limited affiliation to the field of rhetoric during Classical Antiquity where it was mostly restricted to storing and retrieving information. Thanks to the work of Frances Yates, Paolo Rossi, Lina Bolzoni and Mary Carruthers, we have come to understand how the art of memory has expanded towards many other cultural realms and embraced a variety of techniques, reaching its highest potential during the Renaissance. My presentation departs from William E. Engel's notion of *mnemonic episteme* that "fostered a mental ecosystem conducive to cultivating the memory arts." These mental systems were so widely embraced in early modern Spanish society that they became a part of the instruction in universities and literary academies in Madrid and Valencia. In these institutions of higher learning mnemonic exercises were a formal part of academic training, and poets such as Luis de Góngora and Lope de Vega learned to master the multifarious strategies of an ever-expanding repertoire within the domain of the art of memory. One of the most celebrated examples of this tradition is the mystical poet San Juan de la Cruz, who, as a result of his classes on logic, rhetoric, and mnemonics at the renowned University of Salamanca, mentally devised his poetic *Cántico espiritual* while imprisoned where he memorized the first thirty stanzas of his work for later transcription.

The strategies and techniques of the art of memory see their splendor in the early modern period when the imitation of old literary and artistic models became an obsession and when "writing means above all remembering."^{iv} At a time when "memory was culturally induced to retain,"^v artists and writers encouraged early moderns to read and translate images "as mnemonic inflections." Following the models of Italian lyric and influenced by Latin and Italian poets from Petrarch to Sannazaro and Tasso, lyrical poet Garcilaso de la Vega will memorize formal artifice, metaphors, and images and immortalize the use of the Italian hendecasyllable in Spain. His poetry condenses the *memoria verborum* —the memory of words— with *memoria rerum* — the memory for things. Due to his stay in the city of Naples, a flourishing center of humanism and Italian culture, Garcilaso came to fully appreciate Petrarch, whose name, according to Yates, was constantly cited as an important figure in the art of memory tradition. My presentation traces the influences of Petrarch in Garcilaso's amorous poetry to reveal how the poet draws on the techniques of the art of memory in the composition of his verses.

Maya Feile Tomes

Murray Edwards College, University of Cambridge

Una eroica dama? Re-locating 'Clarinda' and 'her' *Discurso en loor de la poesía* (1608) in the colonial transatlantic context

Recent scholarship on the literary culture of the early modern Americas has rightly emphasised the agency of a wider, more diverse range of writing subjects than has traditionally been acknowledged. The quest to put pressure on the archive and yield heterogenous results which better bespeak the rich complexion of colonial Ibero-American society has (among other things) revealed important evidence regarding the activities of female literary practitioners on the colonial scene far earlier than was once imagined. Among the best-known examples is the case of the pseudonymous writer known only as Clarinda, whose *Discurso en loor de la poesía* (1608) is considered foundational not only in the tradition of Ibero-American poetics and but also of colonial-era women's writing. The prospect of a female poet responsible for a text of this stature at so early a date offers a tantalising glimpse of a truly vibrant seventeenth-century *limeño* literary scene. This paper, however, will argue that we may perhaps be dealing here with vibrance of a different kind: not a female author active at the turn of the century but an elaborate literary *tour de force* which draws on the dynamics of classical culture and of the transatlantic book trade to stage an intriguing gender(ed) performance designed to echo on both sides of the Atlantic and indeed thematise the transatlantic dynamic itself. As such, the paper will propose that reinscribing the possibility of a non-female *Discurso* author in turn has much to teach us about the literary dynamics of the global Iberian world.

Santiago Fernández Mosquera

Universidade de Santiago de Compostela

La lindona de Galicia: un ejemplo de diversidad marginal

La lindona de Galicia es una comedia del XVII, es decir, poesía dramática, que muestra una diversidad lingüística poco común como la mezcla del gallego y el castellano, pero que al mismo tiempo recoge elementos constructivos propios del teatro áureo aunque vinculados a una protagonista femenina cuya vida se desarrolla en la marginalidad más excepcional: es gallega, líder de su país enfrentado al poder de Castilla, amante de un rey efímero, supuesta madre asesina de su hija y, en fin, personaje excepcional que exhibe su condición marginal por medio de la diversidad lingüística y cultural dentro del poder homogeneizador del imperio hispánico del siglo XVII.

Eugenia Fosalba

Universitat de Girona

Garcilaso de la Vega, espía. Noticia de un documento autógrafo inédito

El oficio de Garcilaso como correo, mensajero, diplomático, espía y estratega militar empieza a fraguarse antes del destierro y tiene su origen en los lazos, podríamos llamarlos domésticos, no solo vinculados a su noble cuna sino también a los de su esposa, que lo anudan desde dentro, entre bambalinas, a las más altas esferas de la corte. Una vez liberado de la cárcel de Ratisbona y ya en Nápoles, se ve obligado a desplegar muy finas y polifacéticas habilidades para colaborar con el Emperador, bajo la supervisión de Pedro de Toledo, en la defensa del Imperio contra la amenaza del turco, crecientemente alarmante. En esta intervención se dará a conocer un documento autógrafo, inédito y desconocido, en que el gran poeta tiene anotadas al vuelo noticias altamente secretas que deberá explicar oralmente al Emperador acerca de la situación estratégica de Italia con respecto a los avances de Barbarroja, así como sobre otros numerosos asuntos relacionados con la complejísima situación política del momento.

Ignacio García Aguilar

Universidad de Córdoba, Grupo PASO

Lope de Vega y la (auto)biografía ficcional: Gabriel Padecoepo en el prólogo de los *Soliloquios amorosos* (1626)

A lo largo de su fecunda carrera literaria, Lope de Vega se esforzó por mostrarse en sus escritos de las más diversas maneras: se presentó iconográficamente en los grabados de muchos de sus volúmenes impresos, se disfrazó con seudónimos en no pocos de sus poemas, se proyectó teatralmente mediante diversos personajes dramáticos o usó el altavoz que le procuraban los paratextos de los libros, tanto propios como ajenos, para propagar todo tipo de ideas y mensajes en una amplia gama de prólogos, dedicatorias, poemas encomiásticos o aprobaciones. Con esta mostración constante, el Fénix aspiraba a crearse una imagen particular de sí mismo como escritor dentro del sistema literario de su época. Naturalmente, dicha imagen se modulaba atendiendo tanto al contexto de difusión como al género literario en que se expresaba. Para el caso de la poesía, me interesa particularmente analizar el modo en que Lope de Vega se vale de la biografía ficcional en el prólogo de los *Soliloquios amorosos* de 1626. Allí atribuye la obra al reverendo padre Gabriel Padecoepo, anagrama de Lope que supuestamente escribió en latín los poemas que dice traducir el escritor madrileño. Para sustentar este juego de máscaras, el Fénix construye en su prólogo una biografía ficcional en la que desarrolla los hitos vitales de Padecoepo. Atendiendo a lo expuesto, reflexionaré sobre la manera en la que Lope construye la biografía de su *alter ego* para ofrecer una imagen interesada de sí mismo y de su obra. Todo ello dentro del marco conceptual y metodológico del proyecto SILEM (<http://www.uco.es/servicios/ucopress/silem/>), que persigue explicar cómo los textos biográficos participan en los heterogéneos procesos y estrategias de caracterización autorial en la Edad Moderna hispánica.

Ariadna García-Bryce

Reed College

La construcción de una temporalidad criolla en *El Divino Narciso*

Este trabajo reflexiona sobre la apropiación de la poética de Ovidio en *El Divino Narciso* de Sor Juana Inés de la Cruz. En particular, piensa el uso de las *Metamorfosis* en la formulación de una temporalidad americana, percibiendo en los versos del auto sacramental un giro frente a la visión de la historia en tanto crisis o rupturas cataclísmicas. A contracorriente del culto a la muerte propia del catolicismo barroco peninsular así como de sus fundamentos escatológicos, la obra convierte a la figura de Cristo en símbolo de regeneración orgánica. Observo en ese sentido una distancia frente al régimen temporal agustiniano fundado en una oposición entre tiempo histórico lineal y eternidad divina. A esta lógica que insiste en la vanidad de todo lo terrestre y que posterga la posibilidad de un auténtico sentido hasta el fin del tiempo, Sor Juana opone una epistemología más flexible inspirada en el proteico mundo ovidiano. Éste, a su vez, se funde con el imaginario del patriotismo criollo, convirtiéndose a la eucaristía en metonimia de una naturaleza fecunda. Dejando atrás una interpretación anagógica de la Conquista como anticipación de un momento de salvación definitiva, Sor Juana privilegia una celebración del mestizaje cultural como dilatado proceso de cambio sin fin. Es de notar que mi trabajo está en diálogo con la obra de François Hartog (*Régimes d'historicité* y *Chronos*) quien aborda el tiempo como categoría que fluctúa según las épocas y los espacios geográficos.

Ana Garriga

Brown University

El debate en torno a la nueva poesía: el *ajustamiento* de “versos desiguales”

Desde la aparición manuscrita de las *Soledades* en 1613, los detractores de Góngora hicieron de la perversa materialidad de las piedras preciosas y del falseamiento alquímico de los metales una de sus analogías favoritas para intentar disciplinar el “vicio de desigualdad” de los versos del cordobés. La poesía de Góngora era, para autores como Lope, como “la liga que se echa al oro que le dilata y aumenta, pero con menos valor pues quita de la sentencia lo que añade de dificultad”. Gracias a la fascinación de Góngora por la estética del enigma, la alquimia se ha convertido en una lente interpretativa desde la que asaltar su oscura poética. Marsha S. Collins, por ejemplo, entiende la poesía de Góngora como una “rhetorical philosopher's stone” que permitía, a través del compromiso con la interpretación, descubrir los secretos de la naturaleza. Sin embargo, si a comienzos del siglo XVII la alquimia seguía resistiendo como aquella sofisticada ciencia hermética de raigambre casi divina, también se había convertido en una maraña de industrias engañosas que acarreaba pérdidas económicas y degradación moral. En esta ponencia, espero recuperar esta noción de la alquimia ligada al falseamiento metálico y a la suntuosidad vacía para iluminar uno de los cauces predilectos de los detractores de Góngora para aterrizar en las *Soledades*. Y, así, desde una intersección a menudo olvidada entre poética, ética y economía, reavivar el debate en torno a la polémica de la nueva poesía e indagar dónde se situó el valor de las palabras en medio de la agitación monetaria y poética de comienzos del siglo XVII.

Flavia Gherardi

Università di Napoli Federico II

Más allá de Marino. Villamediana y los modelos italianos: un estado de la cuestión

En agosto del 2022 se cumplirá el cuarto centenario de la muerte de Juan de Tassis y Peralta, conde de Villamediana (1582-1622). Poeta destacado del Siglo de Oro español cuya agitada vida ha dado pie a la especulación biográfica y a tratamientos literarios, su corpus lírico constituye una síntesis asombrosa de las corrientes poéticas de su época y un legado plagado de interrogantes en lo que toca a su difusión y preservación textual. Los contactos que el autor mantuvo con figuras de relieve en el panorama cultural de su época (Góngora, ¿Marino?), así como su activa presencia en la corte de Felipe III y el joven Felipe IV confirman el lugar destacado de la obra del poeta en el marco de las relaciones literarias del siglo XVII. A caballo entre el gongorismo y la sátira política, abundante en muestras de lírica cortesana y fábulas mitológicas, puente entre la poesía castellana y la portuguesa o la italiana de su tiempo, la producción literaria de Villamediana se revela como un lugar privilegiado desde el cual abordar las corrientes culturales europeas de su momento, tomando en cuenta su proyección a otras geografías y ambientes culturales. Este panel pretende servir de homenaje a Villamediana en el cuarto centenario de su desaparición, con ponencias que abordan diversos aspectos de su poesía y de la íntima relación entre su producción artística y su vida.

Carlos Gontijo Rosa

Pontificia Universidad Católica de São Paulo

Más allá de Marino. Villamediana y los modelos italianos: un estado de la cuestión

Luís Vaz de Camões is best known as the most prominent poet in the Portuguese language. He brought lyrical poetry to a whole new level with his sonnets and roundels, while his epic poem, *Os Lusíadas*, written 450 years ago, is considered one of the most beautiful epics of the Iberian Peninsula. Five centuries later, his presence continues to be felt not only in Portuguese lyric and epic poetry, but also, more widely, in Iberian and Latin American literature. In Portuguese literature, the time between his life and the beginning of the 20th century used to be called the Camonian cycle, because it was only with the arrival of the poetry of Fernando Pessoa that Camões ceased to be a benchmark for some poets. However, many people don't know that Camões actually wrote in the three genres: Epic, Lyric and Dramatic. In his tender years, he wrote three *autos* on mythological subjects, following the classical precepts concerning action. Since these works have not entered the history of theatre on their own merits, but rather due to their author's mastery in other genres, some critics assert that the lack of skill in these Dramatic pieces results from Camões' lyrical verve. Focusing on Jupiter's poetic finesse in one of the author's three plays, *Auto dos Enfatriões*, I aim to show the qualities of Camões' poetic work operating in this character's speech, but also demonstrate how this characteristic overshadows the main objective of a dramatic text, which is to be stageable.

Verónica Grossi

University of North Carolina at Greensboro

Hacia una interpretación de los *Enigmas* de Sor Juana Inés de la Cruz

Los *Enigmas ofrecidos a la discreta inteligencia de la soberana Asamblea de la Casa del Placer por su más rendida y aficionada Soror Juana Inés de la Cruz, Décima Musa* (Lisboa, 1695), dirigidos a un público femenino religioso, además de culto y cortesano, pues incluye a la Condesa de Paredes y a la Duquesa de Aveiro, ofrecen una clave primordial de lectura de la obra de la monja novohispana. Los *Enigmas* destacan dentro del corpus de la monja mexicana por ser una obra de carácter profano y de autoría tanto individual como colectiva. La obra inédita se constituye como homenaje transatlántico desde el espacio conventual portugués a la fama internacional de Sor Juana por parte de un grupo de lectoras amigas que contribuyen a la composición e interpretación del libro, cuyos poemas conceptistas de alto ingenio apelan al uso del entendimiento. En nuestra presentación nos aproximamos a esta obra manuscrita para analizar las redes transatlánticas de apoyo e intercambios femeninos desde el espacio conventual portugués y novohispano del siglo XVII y para también así investigar y contrastar los códigos y prácticas, es decir, la cultura material, por los que las monjas portuguesas y Sor Juana desarrollaron un espacio de autoridad por medio de su escritura, su diálogo y su colaboración tanto intelectual como creativa.

Jessica Hagley

Clare College, University of Cambridge

'Venerarle podemos por divino': la representación jesuítica de Hernán Cortés en *Las Cortesiadas* de Juan Cortés Ossorio

Desde los mismos comienzos de la Conquista de México por parte de España, la figura de Hernán Cortés estuvo caracterizada por su variedad de identidades e imágenes públicas, teñida cada una de ellas con distintas motivaciones e intenciones ideológicas. En ningún lugar resulta esto más aparente que en las épicas del ciclo cortesiano, donde podemos encontrar multitud de representaciones del conquistador concebidas como respuesta a las necesidades políticas, sociales, culturales y religiosas del lugar y tiempo en el que fueron escritas. En esta ponencia, me concentraré en la representación de Cortés como mesías y misionario en *Las Cortesiadas* (c. 1665); un poema épico inédito escrito por el jesuita español Juan Cortés Ossorio en el siglo XVII. Además de analizar diversos extractos del texto que demuestran la devoción, el sufrimiento y estatus divino de Cortés, examinaré la fuerte presencia de retórica bíblica y didáctica en este poema. Mediante esto, deseo profundizar en cómo el énfasis que muestra el poeta en otorgar a Cortés el papel de propagador de la doctrina cristiana en México se ajusta a la misión de evangelización mundial de la propia Compañía de Jesús, así como al contexto espiritual y educativo de Ossorio como jesuita.

Aurora Hermida-Ruiz

University of Richmond, Virginia

Lost and Bored in Arcadia: Teaching Garcilaso in the Antebellum American South

I recently found in the library of Virginia a small collection of letters written in Spanish and dated in Williamsburg in the years 1828-9. The preface to the letters states that the collection had no value whatsoever: "The Spanish letters herein were written by a professor of Modern Languages at William and Mary College --by name Peña--to a friend at Gosport Navy yard. They are without public or even local interest, so reported on by Dr. B.W. Green." As I read the letters, I soon understood that time has proven Dr. Green and the library of Virginia quite wrong. William and Mary happen to have the oldest Modern Languages program in the United States.¹ Spanish did not make an appearance in the curriculum of W&M until 1828, the year that a certain Colonel C. de la Peña from Spain was hired as the chair of the department. If George Ticknor became in 1819 the first professor of Spanish at Harvard, de la Peña had the honor then of being the first Spaniard to teach Spanish in American Higher education. In other words, the collection of letters, although relatively small and still unknown, clearly has value and interest for the history of Spain and Spanish in American higher education, for the development of Hispanism in the American South before the Civil War or the primacy of New England, and even for the development of *Spanglish*, which the author playfully creates as he writes his friend.

In this paper I would like to unravel some of the mysteries about the two correspondents of this epistolary to concentrate on its most relevant information about teaching Spanish language and literature in what had been, not long before the arrival of Col. De la Peña and much to his surprise, the capital of Virginia (until 1779). To Professor Peña, nothing could be farther from culture and civilization than Williamsburg society or, for that matter, the students and faculty of William and Mary. Invoking Garcilaso de la Vega's poetry with a high dose of sarcasm and irony, Professor de la Peña speaks about the need for his lectures to combat the ignorance and the disdain of Spain that surrounds him, but also about the deep sense of alienation that he feels in this uncultivated and unbearable *arcadia*. Teaching Garcilaso in Williamsburg inspires Peña to depict a very costumbrista caricature of the American South.

Julia C. Hernández

Washington and Lee University

**Quevedo Imagining Stephanus Imagining Anacreon: Conjuring Philological Debate
in the *Anacreón castellano* (1609)**

Francisco de Quevedo's 1609 *Anacreón castellano*, while recognized among Hispanists for cementing the author's Hellenist reputation among Spanish contemporaries, has been less studied within the transnational humanist tradition of translating and imitating the Greek poet Anacreon—or at least the imagined figure of Anacreon Henri "Stephanus" Estienne had "rediscovered" through selective editing the Byzantine-era Palatine Anthology he had spuriously attributed to the poet in his 1554 *Carmina Anacreontea*. Stephanus's notorious edition conjured a new Renaissance "Anacreon," sanitized of the historical Greek poet's homoeroticism, and kicking off a long-lived international humanist craze for Anacreontic poetry. An early-career Quevedo threw his hat into this ring, creating the Anacreontic work remembered today as the target of Góngora's iconic invective sonnet lambasting Quevedo's pretensions to being the "Anacreónte español."

While the *Anacreón castellano*'s history within Quevedo's Spanish milieu is a rich one, this paper will explore Quevedo's conscientious measures to connect his project to the broader international community of Hellenist philologists and translators. It will contextualize the *Anacreón castellano* among Quevedo's various efforts, including correspondence with Justus Lipsius and frequent attacks on Joseph Scaliger, to insert himself into long-standing international debates on Greek philology. A close reading of the *Anacreón castellano*'s accompanying commentary will reveal that Quevedo subtly conjures an imagined Stephanus as shadow interlocutor, with indirect textual strategies evoking Quevedo's philological forebear as a strawman in matters of translation and emendation. Whereas Stephanus's edition had constructed an imaginary Anacreon, thus bolstering his international humanist profile, Quevedo's translation constructs an imaginary Stephanus, thus making a case for his own.

Robert ter Horst

Emeritus, *University of Rochester*

Quevedo as Navigator

One commonplace trope invites the poet to reflect in the meaning of life. This is the metaphor that life is a journey by land: “Vivir es caminar breve jornada...” Quevedo expresses this nihilistic deprecation in the traditional ways but with that great concision and pungency that have earned him the label *conceptista*. But the surprise of the concluding tercet rescues the sonnet from conventionality with the simile of “como el que divertido el mar navega/y sin moverse vuela con el viento/ y antes que piense en acercarse...llega”.

Seafaring finds a redemptive mission in “Que bien me pareceis, jarcias y antenas...” Here the ancient pagan as well as Christian custom of signalling the seafarers gratitude over surviving storm and shipwreck by the votive offering of a miniature ship suspended for the Christian from the nave of a church. That form of sacred architecture can hallow the greed for power and wealth that drives men to put to sea by so vividly portraying the perils of the deep so as to cause them to desist: “usurpe al mar mi nave muchas naves”.

An erotic Quevedo would give the pursuers of profit pause with the “Tesoros de Lisi”:

Tu que la paz del mar, oh navegante!
molestas codicioso y diligente
por sangrarle las venas al Oriente
del mas rubio metal, rico y flamante,

detente aqui,: no pases Adelante;
hartate de tesoros brevemente,
en donde Lisi peina de su frente
hebra sutil en ondas fulminante.

Si buscas perlas, mas descubre ufana
su risa que Colon en el mar de ellas,
si grana a Tiro dan sus labios grana.

Si buscas flores, sus mejillas bellas
vencen la primavera y la mañana,
si Cielo y luz, sus ojos son estrellas.

Carlos Iglesias Crespo

King's College, University of Cambridge

Fernando de Herrera, poeta e historiador: los ecos de Salustio y Lucrecio en el prólogo de Francisco de Medina a las *Anotaciones*

En su estudiado prólogo a las *Anotaciones* de Fernando de Herrera (1580), Francisco de Medina repasa las causas del retraso cultural de España como pretexto para su alabanza del "Divino", quien está llamado a competir en nombre de la patria con 'los más señalados poetas i istoriadores de las otras regiones de Europa'. Hay dos elementos interrelacionados que sobresalen en su argumentación: la justificación militar de la inferioridad cultural española y su resultante 'pobreza del lenguaje común'. En esta comunicación, propongo analizar cómo Medina elabora estas partes fundamentales de su discurso sobre dos prólogos canónicos del corpus clásico: *De coniuratione Catilinae* de Salustio y *De rerum natura* de Lucrecio. Este estudio permitirá profundizar sobre las estrategias retóricas e intertextuales empleadas por el humanista sevillano para apuntalar la figura de Herrera a la cabeza de una República de las Letras de aspiración global a finales del XVI, a la par que arrojará luz sobre cómo esta canonización contribuye a la construcción del imaginario colectivo en torno a la *translatio imperii* en el contexto de la España imperial de Felipe II.

Christopher D. Johnson

Arizona State University

A Neapolitan nexus: Villamediana and the Oziosi

By focusing on the circulation, convergence, and divergence of people, texts, and styles, my paper considers how the political, intellectual, intertextual, and intermedial networks constructed by the Accademia degli Oziosi in Naples in the 1610s helped shape poetry by and about Juan de Tassis y Peralta (the Conde de Villamediana). It argues that if early seventeenth-century Naples has been persuasively read as a synecdoche for the Spanish empire, then this Academy functioned as a *culto* refinement of that synecdoche, and that, conversely, Villamediana's verse is emblematic of what would become the dominant, international *conceptista* style. Founded by Giovanni Battista Manso and enthusiastically supported by the Conde de Lemos, the Academy variously served as an intellectual and cultural nexus not just for Villamediana, but also for Giambattista Marino, Francisco de Quevedo, the Argensola brothers, Giambattista Basile, Giovanni Battista della Porta, Giulio Cesare Capaccio, John Milton, and others. My paper, however, will focus on how Villamediana's "Fábula de Europa" translates a Marino poem with the same title while also drawing on Góngora's *Polifemo* and *Soledades* which had begun to circulate in Naples soon after Villamediana arrived. It will also examine how Villamediana's sonnet dedicated to Marino is effectively answered by Marino's sonnets praising the Conde de Lemos. Finally, the paper will ponder Villamediana's appropriation of Neapolitan painting and it will consider how Cervantes and Góngora, both of whom the Conde de Lemos declined to bring with him to Italy, figured Naples and Villamediana.

Anastasia Krutitskaya

Universidad Nacional Autónoma de México

Venidas y vueltas de la Virgen de los Remedios: entre lo serio y lo jocoso

La fiesta de traslado de la Virgen de los Remedios desde su santuario hasta la catedral de México fue descrita en una serie de relaciones en verso, de las que se conocen al menos nueve impresos de diferentes autores (1653-1685). No se puede observar un proyecto editorial definido, incluso en 1668 encontramos tres relaciones distintas de varios autores, y diez años después, en 1678, otras dos, publicadas en distintas imprentas. La estructura de las narraciones empieza con exordio, procede con la descripción de la procesión y termina con una escena de lágrimas que, a la vez que limpian los pecados, ocasionan la llegada de las lluvias. Viéndolas en su conjunto y considerando una cierta trayectoria estilística, este trabajo propone analizar la construcción retórica, métrica y estilística de estos poemas, a menudo plurimétricos, unas veces serios, otros jocosos, retomando la idea de la “retórica menor” de María Cruz García de Enterría, una retórica que, al mismo tiempo, pretende reescribir simbólicamente la historia, o el suceso, dándole una carga ideológica, distanciándola de la realidad a través de una serie de convenciones. Las descripciones ceremoniales de fiestas religiosas en Nueva España, encargadas casi siempre por alguna institución, permitían a los poetas lucir con sus poesías a propósito del festejo, al tiempo que los sucesos mismos se legitimaban y se perpetuaban mediante mecanismos básicos de persuasión y propaganda.

Andrew Laird

Brown University

Panegyric epic as historiography: Andrés Diego de la Fuente's *Guadalupana Beatae Mariae Virginis Imago* (1773)

Andrés Diego de la Fuente, a native of San Luis Potosí in Mexico, settled in the Papal States following the expulsion of the Jesuits from Spain and its territories in 1767. His *Guadalupana Beatae Mariae Virginis Imago*, "The Guadalupan Image of the Blessed Virgin Mary", was published in Faenza in 1773. The three-book poem is presented at once as a panegyric (with some apparent resemblances to Claudian) and as an ecphrasis of the miraculous painting of the Virgin of Guadalupe.

In contrast to earlier Latin compositions from New Spain addressing the same theme, the *Guadalupana Beatae Mariae Virginis Imago* very closely follows the original Spanish prose sources for the Guadalupan apparitions, which are frequently cited in footnotes in the edition. This paper will review Fuente's work in relation to its predecessors, showing that, despite its encomiastic style, it functions as a *carmen de gestis*, providing a late and unusual example of Latin verse serving as a form of historiography. In closing, there will be an assessment of the poet's enigmatic appeal in the final verses for another author to recount the history of the miracles and praise the Virgin for posterity – 'a subject far surpassing the drama of the *Aeneid*'.

Nicole Legnani

Princeton University

¿Amazonas araucanas? Las guerreras preñadas de *La Araucana* de Alonso de Ercilla

Desde el Prólogo a la primera parte (1569), la maternidad araucana se expresa en términos inquietantes. Ercilla articula cierta perplejidad frente a las guerreras naturales pues comprueba que la insurgencia no ha cesado con las muertes de los guerreros araucanos y españoles. Por el contrario, los hijos de los araucanos muertos la perpetúan, “ganosos de la venganza de sus valerosos padres [...] antes de tiempo tomando las armas se ofrecen a los rigores de la guerra” (énfasis mío, 70). Además, no son únicamente los varones menores de edad que toman las armas, sino “vienen también las mujeres a la guerra, y peleando algunas veces como varones, se entregan con grande ánimo a la muerte” (70). De esta manera, la insurgencia araucana, según Ercilla, es doblemente generativa en sus mujeres puesto que ellas no sólo paren y crían a futuros guerreros, sino que también engrosan sus filas en su estado gestante. En conversación con pensadoras feministas (Federici, Moillán) e historiadores de la infancia colonial (Premo, Trexler), propongo que las guerreras araucanas, especialmente las preñadas representadas en el canto 10, sirven de muestra de la alteridad indígena, excediendo las mismas pautas ofrecidas por figuras mitológicas de la otredad, como son las Amazonas. También planteo que las guerreras anónimas de *La Araucana* sirven como contraejemplo de sus contrapartes famosas — Tegalda, Glaura, Lauca y Guacolda— cuya ejemplaridad esgrime un modelo de erradicación de la minoría insurgente mediante la pacificación y el control de la natalidad.

Paul Joseph Lennon

University of St Andrews

In Vita, In Matrimonio: The Canzoniere of Eugenio de Salazar

Eugenio de Salazar (1530-1602) was a dedicated servant of Spanish Crown with roles throughout the New World that would eventually lead him to the Consejo de Indias. Best known for his epistles, Salazar was also a poet and composed his *Silva de poesía* primarily during his time in the New World, which arguably makes him one of the founders of colonial Spanish lyric. Despite his intention that the volume be published after his death, his poetry never made it to press, and the only extant copy is to be found in Spain's Academia de la Historia. Among the variety of poetry included in the *Silva* there is a Petrarchan-style *canzoniere* that charts Salazar's relationship with Doña Catalina Carrillo up to and beyond their marriage on May 9th, 1557. Unfulfilled love is famously the plight of the Petrarchan lover and Salazar's continuation of his *canzoniere* beyond his marriage has yet to receive the critical attention it merits. In this paper, I will outline the preliminary findings of my research into the strategies and (European) influences drawn upon by Salazar to sustain his *canzoniere* in the wake of his marriage and what these can tell us about the model he envisaged for his work.

Chenyun Li

Cornell University

Crafting Nature: Silversmithing in Góngora's *Soledades*

This paper examines the poetic language of *Soledades* and explores how it incorporates the practices of silversmithing and jewelry production. By relating the materiality of Góngora's language to the material environment of luxury at the court since the sixteenth century, this paper demonstrates how craftsmanship is embedded in the creation of *Soledades*. At the same time, by turning to Góngora's commentators such as Martín Vázquez Siruela, author of "Discurso sobre el estilo de don Luis de Góngora" and an enthusiastic antiquarian, I will show how the poet's seventeenth-century critics interpreted his works as an exquisite craft. Moreover, this paper echoes the discussion on whether the genre of *Soledades* is bucolic or epic. While Mercedes Blanco has convincingly explained the cultural obsession with epic and the poet's intention to emulate Tasso, I choose to reconsider the pastoral poetics in *Soledades*. I argue that the bucolic since Virgil is a mixed genre characterized by exploring language's materiality. Thus defined, the bucolic itself represents an expression of the intimate relationship between nature and labor as well as a fluidity of *poiesis* among different forms of labor. Setting *Soledades* against this bucolic tradition, its materiality not only refers to precious materials but also the craft of working with them.

Albert Lloret

University of Massachusetts Amherst

The Spatiality of Ruins in Lyric Poetry

—

Drawing on theoretical approaches that are based on Jeff Malpas's readings of Heidegger's later work as well as on contributions by other researchers of space, I will argue that lyric poems dealing with the theme of ruins in Early Modern Spain are each embedded in an event of lyric utterance that is central to our interpretation. What is more, such spatial embeddedness may also contribute to our understanding of general questions regarding the spatiality of lyric poetry, namely, if the topology of the lyric voice can only be researched from one's own topological situatedness, how do lyric texts stand before us today? How do space and place account for the past topological existence of poetry? How is the topology of lyric texts bound to their materiality, or to their meanings? I will consider poems by Garcilaso de la Vega, Fernando de Herrera, Francisco de Quevedo, among other authors.

Cipriano López Lorenzo

Université de Neuchâtel

El ruiseñor se adapta al medio: competencia y solidaridad en la poesía cortesana de Lope

—

En la «Segunda parte de *La Filomena*» (1621), la voz del ave trae una defensa en versos cultos. Esto es, un descargo frente a denuncias, un discurso agridulce que evidencia tensiones y enfrentamientos. El detalle desmonta súbitamente el idílico escenario del ruiseñor-poeta, que lucha por la supervivencia en la reordenación de un territorio como es el bosque (literario). De querer subsistir, deberá servirse del recurso darwiniano de *competencia*, esencial en la selección natural, así como del de *solidaridad* o *ayuda mutua* kropotkiano. En su personal relación organismo-medio, Lope abordará ambas vías de conservación desde una perspectiva original y fuertemente arraigada en experiencias vitales de todo pelo. Así, en esta comunicación analizaremos exclusivamente la competencia con sus críticos adversarios, la cual adoptará el disfraz de un litigio judicial en el que las partes exponen la rencilla ante un juez simbólico e histórico, la monarquía.

Esperanza López Parada

Universidad Complutense de Madrid

Los ojos vuelve para el Polo Austrino: Crear archivo para el Perú en la Segunda Parte del Parnaso Antártico

Menos conocida que la *Primera Parte*, probablemente porque en esta Diego Méxia de Fernangil publicó su traducción de las *Heroidas* de Ovidio, la *Segunda Parte del Parnaso Antártico*, que permanece inédita en la Biblioteca Nacional de Paris, ofrece un importante conjunto de poemas religiosos de tan varia invención, desde los escritos para acompañar los grabados de la *Vida de Cristo* de Jerónimo Nadal hasta la versión andina de un *iter extaticum*, pasando por una vida de santa Margarita, una oración a santa Ana, unas liras sobre los *novísimos* y dos églogas, una al Buen Pastor y otra al Santísimo Sacramento. Precisamente en la “Epístola a Don Diego de Portugal” que encabeza esta última, Méxia de Fernangil realiza un boceto de historia de los incas, con la poetización de la llegada española con la defensa del nativo y la denuncia del maltrato conquistador. Es intención de esta ponencia trabajar este ejemplo temprano para el Perú de “crónica rimada”, observando los principios lascasianos por los que su autor se guía en el retrato de las tropelías hispanas.

Javier Lorenzo

East Carolina University

**Lope de Vega y la emergencia del paisaje: manifestaciones de un fenómeno global
en las *Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos***

En “Imperial Landscape”, estudio fundamental sobre la noción de paisaje en la tradición estética occidental, W. J. T. Mitchell identifica este concepto como un fenómeno global impulsado por la experiencia imperial de las modernas naciones europeas y caracterizado por un deseo de contemplar la naturaleza en y por sí misma, es decir, al margen del papel subordinado que desempeña en géneros como el retrato y la poesía pastoril. La emergencia de este concepto puede rastrearse, como discutiré en mi ponencia, en las *Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos* de Lope de Vega, poemario en el que el cuestionamiento constante de las convenciones poéticas sitúa al lector ante escenarios en los que la naturaleza pasa a ocupar el primer plano de la atención poética. En estos escenarios—los que se presentan, por ejemplo, en los sonetos 10, 54 y 58—la descripción pormenorizada del paisaje se convierte, sin embargo, en vehículo alegórico para la expresión de las frustraciones sociales y profesionales del poeta, centradas principalmente en la carencia de mecenazgo. La vinculación alegórica del paisaje con estas preocupaciones sitúa a la *Rimas de Burguillos*, como propondré, en lo que W. J. T. Mitchell denomina un “momento preemancipatorio” en la historia de la representación del mundo natural, es decir, en un estadio intermedio entre la interpretación simbólica y la objetivación estética de la naturaleza.

Amelia R. Mañas

University of Pennsylvania

Sounds and Power in Colonial Festivals

Baroque festivals constitute some of the biggest apparatuses for self-promotion in the Early Modern World. They combined a large variety of artistic forms (including theater, dancing, painting, and textile works) placed around the city, controlling the public space and thus the people inhabiting it. In this sense, the sounds emitted by the city and the agents of the festivals had a critical role in the modulation of people's emotions and reactions. The "Relaciones de fiestas" continuously referenced elements such as music, bells, fireworks, sermons, and poetry readings, giving us an idea of the complexity of the acoustic landscape and the effects that such sounds had on the audience. In this paper, I will analyze the *relaciones* dedicated to San Juan de la Cruz and Juan de Palafox y Mendoza carried out in Puebla. I will consider, on the one hand, the use of sounds as a field of emergence that captures and reorients the social body by means of the rhythms, and, on the other hand, the appearance of dissonant moments as public forms of dissent and the embodiment of a certain kind of sovereignty. Following Ana María Ochoa-Gautier's ideas, it would be possible to see in the sounds registered by these *relaciones* a part of "what counted as a proper form of voicing and cultural expression" (2014). In contrast, the examples of indigenous voices will appear from a paraphrasing gesture that tries to adjust them to more adequate modes of expression for the lettered project. While the reconverted voices speak about a sonic space that needs to be disciplined, the frequency of their noises reconstructs a type of resistance that does not result from fear by the exercise of a relative agency.

Clara Marías

Universidad de Sevilla

**Voces polémicas desde los márgenes: autopoéticas de Lope de Vega en sus cartas
y epístolas íntimas**

En esta comunicación se examinarán las epístolas poéticas y las cartas privadas de Lope de Vega con un contenido más privado y menos metaliterario, con la finalidad de determinar cómo incluso en estos textos, a priori marginales para su autoproyección como autor, construye su yo epistolar en cuanto a sus ideas poéticas, y cómo al definir las polemiza con otros autores del campo literario, independientemente de que su destinatario no sea un poeta. Tras los ya clásicos estudios de Claudio Guillén, Sobejano y Estévez, en los últimos años se ha avanzado notablemente en el conocimiento de las epístolas poéticas de Lope de Vega (Campana, Gonano, López, Calvo, Porteiro, Pineda, Vinatea...) así como en sus cartas en prosa (Carreño, Roquain, Vilariño, Elvira, Osuna...), al mismo tiempo que en su biografía (Sánchez Jiménez), sus paratextos (García Aguilar, Tropé, Roquain, Lezcano...) y su construcción autorial y voces poéticas (Gutiérrez, Carreño, Ortiz, Sánchez Jiménez). Gracias a estas contribuciones, es el momento de repensar su construcción autorial incluso en sus textos más íntimos y aparentemente menos metaliterarios, y comparar el yo de sus epístolas poéticas con el de sus cartas privadas para determinar en qué medida es una voz polémica.

Esther Márquez Martínez

Universidad de Sevilla

“Son nuestras fantasías unas Troyas”: polémicas y materia troyana en la obra de Esteban Manuel de Villegas

—

El objetivo de esta comunicación es analizar la presencia de la materia troyana en el libro “Elegías” de la segunda parte de *Las eróticas o amatorias* (1618) de Esteban Manuel de Villegas y su empleo como medio para articular polémicas literarias. Para ello, en primer lugar, rastreamos los motivos mitológicos de la guerra de Troya en los poemas que presentan ataques personales o literarios, como la “Elegía V, A Cristóbal de Mesa”, y los cotejaremos con las fuentes clásicas. En segundo lugar, estudiaremos el tratamiento de este material mitológico y el papel que adopta en la construcción de estas críticas. De este modo, examinaremos los paralelismos que traza Villegas entre los mitos y el mundo letrado aurisecular. Finalmente, trataremos de demostrar cómo el uso de la materia troyana en estas contiendas poéticas se ajusta a su estrategia autorial de promoción en el campo literario del Siglo de Oro, al aunar su interés por las formas clásicas y su menosprecio por escritores contemporáneos.

Noemí Martín Santo

Hampden-Sydney College

“Curiosa China”: Oriente en *La grandeza Mexicana* de Bernardo de Balbuena

En *La grandeza Mexicana* (1604), Bernardo de Balbuena une los cuatro puntos del globo en la antigua capital azteca: “España con la China, Italia con Japón”. México es el centro del universo, un lugar que recibe las riquezas más fascinantes y exóticas del planeta. A “la ciudad más rica y opulenta” llegan tejidos y materiales crudos como especias, piedras preciosas o sustancias aromáticas procedentes de Eurasia, el Pacífico y África. Para González Echevarría, este es un ejemplo del cruce de caminos y la cornucopia mexicana. En Merrim, los objetos fabulosos son parte del retrato de México como *emporium* y como consumidor insaciable del lujo de ultramar.

Pero en este microcosmos mexicano, solamente un pequeño rincón del tercer capítulo está dedicado específicamente a la zona que se considera “Oriente”. Es una geografía imaginaria que pone en paralelo Indonesia con los montes Urales o Hangzou con Etiopía mediante la sinestesia. Son las estrofas que comienzas por “La plata del Pirú, de Chile el oro” y finalizan con “de Roma estampas, de Milán primores”. Oriente se domestica, se exotiza y se encierra en un fragmento de maravillas controladas por los europeos.

En esta presentación analizo las estrofas sobre las maravillas orientales como un reflejo del asombro, el temor y la ansiedad que la España de los Habsburgo sentía sobre Asia. La inclusión de objetos asiáticos demuestra la conciencia de una realidad que sobrepasa los límites de la imaginación europea.

María del Rosario Martínez Navarro

Universidad de Sevilla

La polémica del color: negros en la poesía sevillana del Siglo de Oro

Resulta interesante el hecho de que en algunos textos del Siglo de Oro se aprecie un reflejo de la preocupación social por la convivencia con personas de raza negra en las ciudades de aquel entonces. En ellos, el color de la piel y el contraste entre blanco/negro cobran especial protagonismo porque suelen aparecer connotaciones no solo socioculturales, sino también aquellas morales vinculadas a la pureza y a otros conceptos teológicos complejos. Esto sucede, por ejemplo, en las *Fiestas que celebró la Iglesia Parroquial de S. María la Blanca...* (1666) de Fernando de la Torre Farfán, en la que un entremés o farsa saca a relucir los prejuicios hacia los devotos de raza negra de la Virgen María, así como sus limitaciones sociales a través de los personajes del Negro y el Blanco (Martínez Navarro, 2021). En la presente comunicación, que viene a complementar aquel acercamiento a esta problemática en otras obras poéticas pertenecientes al contexto de la Sevilla áurea, entre ellas, villancicos, analizaremos la presencia de este personaje del negro como estereotipo y su posible estigmatización y discriminación también literarias, muestra directa de esa polémica social, religiosa y moral, y hasta qué punto estos testimonios podrían entenderse igualmente como una reivindicación del sujeto.

María D. Martos Pérez

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Enunciación y reivindicación en la poesía de María de Zayas

El discurso poético de María de Zayas no se ha abordado aún de forma sistemática y tampoco como un subcorpus literario de entidad propia (Olivares y Boyce, 1993), aunque en diálogo con el marco narrativo en que se inserta, pero que contemplado en su singularidad de discurso poético completa la trayectoria artística y el perfil autorial de la escritora más relevante del siglo XVII después de sor Juana Inés de la Cruz. En esta comunicación me propongo abordar el conjunto de su poesía, diseminada en sus dos compilaciones narrativas, las *Novelas amorosas y ejemplares* (1634) y los *Desengaños amorosos* (1647), para analizar dos aspectos. Primero, el estudio de los mecanismos de enunciación, a través de las herramientas teóricas y conceptuales del análisis pragmático y cognitivo del discurso, centrado en cómo las escritoras construyen (o no) una voz feminizada frente a una tradición literaria y cultural forjada desde la voz y experiencia masculina. Y el segundo foco de atención será el discurso profeminista en su poesía, que en el caso de Zayas está muy estudiado en sus paratextos y en su obra narrativa, pero al que se presta poca atención en su codificación en el género poético y situándolo en la reconstrucción diacrónica de un discurso reivindicativo de la condición femenina.

Mark J. Mascia

Sacred Heart University

Poetic Authority and Transatlantic Dialogue: Lope de Vega and the *Epístolas* of
Amarilis and Belardo

One example of Lope de Vega's *epístolas* which has received some study yet which merits further examination, notably for its unique nature as an example of transatlantic dialogue, is his correspondence with a presumed poet from Latin America known only as "Amarilis." The purpose of this study is to present the points made by both this Amarilis and subsequently by Lope (known in this dialogue pseudonymously as "Belardo") and to arrive at a meaningful conclusion as to what this poetic dialogue represented.

It would be impossible to analyze completely the two *epístolas* in question due to time limitations. Instead, I will focus on the salient aspects of each *epístola*. The one penned by this Amarilis to Belardo/Lope, "Tanto como la vista como la noticia," is generally dated to 1619 and is believed by most to have been written by a Peruvian poet, María de Alvarado. (I will discuss various theories regarding her identity as well). Published as the fifth epistle in Lope's *La Filomena*, this text shows the attempt of a female poet inserting herself into a patriarchal literary society, trying to make her voice heard while exhorting Lope to write about religious topics. In turn, Lope's sixth *epístola* from *La Filomena*, "Agora creo, y en razón lo fundo" (dated to 1620) is a reply to this Amarilis, as Lope demonstrates respect for her voice and encourages her to write on her own suggested topics. Lope uses his own text additionally as a vehicle for autobiographical introspection and esthetic judgment, among other topics. In sum, what emerges from this transatlantic dialogue is a mutual and profound respect for poetic talent, along with a substantive case in which a female poet is heard by one of Spain's most public authors and treated on an equal footing. Through this dialogue, the Latin American colonies, along with female voices, now receive a Peninsular audience and are granted the intellectual respect they deserve.

Ana Méndez-Oliver

Syracuse University

Memoria e identidad en los romances de los moriscos tunecinos

En el siglo XVIII, el padre Francisco Ximénez, trinitario y director del Hospital de los cristianos cautivos en Túnez, menciona con curiosidad en su diario cómo los moriscos tunecinos continuaban viviendo a la española. Según nota Ximénez, no solo los descendientes de los primeros refugiados moriscos en Túnez vivían en casas de estilo español y celebraban corridas de toro, mas también se reunían y entonaban romances sobre el pasado musulmán en la Península Ibérica. Dichos romances se remontaban a la tradición poética española que portaron los moriscos a Túnez tras el periodo de expulsión. La temática de los romances oscilaba entre el resentimiento y la nostalgia del pasado de la comunidad musulmana y morisca en España. Al salir de la Península después del proceso de expulsión que se llevó a cabo entre 1609-1614, los moriscos, descendientes de musulmanes convertidos al cristianismo, se vieron forzados a integrarse y adaptarse en países islámicos que no compartían su religión y legado cultural. La ponencia analizará los poemas de carácter maurofilio de la diáspora morisca (en los que se representaban a los moros de manera idealizada) mediante la óptica de los estudios de la memoria. Se examinará cómo por medio de la memoria colectiva se trasmite un legado español que se convierte en una manera de afirmar los moriscos su identidad propia y distintiva en Túnez.

Leah Middlebrook

University of Oregon

**A Mercurial Parnassus: The Poetics Singing, Squeaking, Sailing, and Stacking the
*Viaje del Parnaso***

When Miguel de Cervantes boards the god Mercury's ship in the opening stanzas of the *Viaje del Parnaso*, he is astonished to find that the vessel is constructed entirely of verses: "*De la quilla a la gavia, o extraña cosa! / Toda de versos era fabricada, / sin que se entremetiese alguna prosa.*" In this paper, I show that Mercury's ship is informed by Horace's *Ars Poetica*, in which *musa lyrae sollers* (songs of the lyric muse) perform valuable work in constructing and maintaining civilization. Cervantes contrasts the verses and stanzas that make up the ship and its crew with the self-aggrandizing poets who seek to bluster their way aboard the ship bound for Parnassus. Cervantes drives his point home when Neptune turns the latter poet into pumpkins that clog the sea. In Renaissance Humanist discourse, gourds were associated with corrupted, wasteful verbal *copia*. In contrast, the little poems that quietly fulfill their tasks, while numerous, represent Horace's ideals for a cosmopolitan lyric. Cervantes shares those ideals. They inform a key episode on *Don Quijote*, Part 2 and they also inflect the *Persiles*. They receive their fullest treatment, however, in the *Viaje del Parnaso*.

Ana María Mihi Blázquez

Universidad Autónoma de Madrid

Rey y mito: himno latino en honor a san Hermenegildo (1576)

La imagen del príncipe Hermenegildo proyectada por Ambrosio de Morales en su obra historiográfica cumbre, la *Crónica General de España*, sería la que se impondría en época de Felipe II. En efecto, su testimonio marcó un hito en el encumbramiento del personaje, que dejó de ser uno más entre los muchos que poblaban la historia de los godos para convertirse en una figura prominente, sin cuya intervención la conversión del reino a la Iglesia de Roma nunca habría sido posible. Para la configuración de este nuevo san Hermenegildo –icono político y religioso–, el cronista cordobés se sirvió de numerosos procedimientos compositivos y materiales adicionales a través de los cuales el caso del príncipe quedaba integrado en un relato cuyo eje era la defensa del catolicismo frente al arrianismo. En el presente trabajo, nos proponemos analizar la incorporación al final del segundo tomo de la *Crónica* (1577) de un poema latino, donde canta las glorias del ínclito mártir, dando rienda suelta a la profunda devoción que desde mozo le profesaba.

Ignacio Navarrete

University of California, Berkeley

Fernando de Herrera's Poems on the Battle of Alcázarquivir

Herrera's most famous intervention on the Iberian imperial struggle against Islam was the heroic ode on the Spanish victory over the Turkish fleet at the Battle of Lepanto. But he also wrote a number of poems on the disastrous Portuguese defeat at the Battle of Alcázarquivir, in modern-day Morocco. One of these, the canción "Voz de dolor I canto de gemido," appeared in the collection *Algunas Obras* (1582); Adolphe Coster called this "la plus belle de ses productions lyriques," and the theme is expanded upon in a number of poems that constitute a thematic node in the third book of the posthumous *Versos* (1619). This node is the focus of my investigation. It is clearly anchored by the incorporation of the canción from *Algunas obras*, but the inclusion of the other poems situates that poem within the node. But what are the limits of this thematic node? How does it fit into Book III of the *Versos*? It's my thesis that Herrera's stylistic uniformity across erotic and political poetry obscures the boundaries of the node; at the same time, that similarity opens up a kind of polysemy, and makes possible the reading of political meaning into the love poems.

Mary Katherine Newman

Trinity College, University of Oxford

Rethinking gender, war, and cultural diversity in *La Araucana* through a trans-Atlantic interpretation of sight

In a scene from *Don Quixote*, Alonso de Ercilla's Chilean epic, *La Araucana* (1569, 1578, and 1589), is saved from a (mock) inquisitorial bonfire as one of the best examples of Spanish heroic verse, especially in comparison with those of Italy. This brief literary review provided by Cervantes illustrates the approach for centuries of readings of *La Araucana* and their focus on the themes of heroism and European intertextuality. The poem is often interpreted as a celebration of inherently masculine heroism forged on the battlefields of the Arauco War. Furthermore, the few studies of gender in the poem have tended to silence the text's female protagonists, suggesting that they merely mimic the voices of gendered stereotypes in the European literary canon. In contrast, this paper offers a more nuanced reading of gender, war, and cultural diversity in the poem through a novel study of the motif of sight. This sense is understood through a dialogue between theories of neo-Platonic vision and contemporary Mapuche cosmology. Ercilla's heroes repeatedly suffer from ocular injuries and impediments, suggesting their inability to see the horrific reality of the war. In contrast, the poem's heroines are associated with powers of foresight, predicting the horrors their male companions cannot envision. At the very edge of the Spanish Empire in Chile, unlike in Peru and Mexico, there often appears to be little evidence of linguistic or cultural diversity in the early years of literary production. However, this paper uses contemporary accounts and modern anthropological studies to argue that there is evidence of cultural diversity in *La Araucana*. Through a trans-Atlantic, transcultural analysis of sight, this paper suggests that the poem critiques a narrative of male heroism through indigenous heroines and Mapuche belief systems, countering many traditional readings of this cornerstone of Spanish poetry.

Valentín Núñez Rivera

Universidad de Huelva

Ediciones poéticas con preliminar biográfico: un trabado contexto

Durante el Siglo de Oro un reducido grupo de ediciones poéticas de carácter profano, tanto de poesía épica como lírica, incluyen un paratexto de naturaleza privativa y excepcional, donde se desarrolla la vida y carrera literaria del autor de turno, acompañado en ciertas ocasiones por su retrato pictográfico también. Son ocho en total los poetas del XVI que cuentan con preliminares biográficos, cinco de ellos editados ya en el XVII. La tendencia se consolida, así pues, durante el siglo XVII, en que aparecen doce poemarios con biografía de autor, algunos de los cuales conocen a su vez una Vida manuscrita. En este trabajo se estudian, pues, los rasgos distintivos de estos textos biográficos (y los de otros autores en lenguas y géneros aledaños), dentro del contexto de sus ediciones y conforme a las redes de confluencias y relaciones conjuntas establecidas entre ellos, sin olvidar tampoco la perspectiva de proyección autorial en Europa o Hispanoamérica.

Manuel Olmedo Gobante

University of Arkansas

Cómo editar la raza: retos ecdóticos, lingüísticos y éticos del *habla de negros*

El *habla de negros* es la expresión literaria —principalmente, poética— con la que se caracterizaba a los españoles y portugueses negros entre los siglos XV y XVIII. Pese a ser una cuestión largamente estudiada, aún existen numerosos debates abiertos en torno al origen, naturaleza y propósito del habla de negros. ¿Se trata de un idioma puramente artificial o una transcripción de la forma de hablar de un colectivo afrohispano?, ¿es un español defectivo o una variedad lingüística funcional?, ¿tiene como objeto la risa y la hostilidad antinegra o abre una serie de espacios de resistencia y afirmación identitaria antirracista? Hasta el momento, no se han considerado ningunas de estas cuestiones desde el punto de vista de la crítica textual. Esto, sin embargo, es un imperativo, pues cualquier estudio sobre el habla de negros parte irremediamente de un corpus fijado—editado—según criterios nunca política o ideológicamente neutros. En otras palabras, el análisis crítico del *habla de negros* debe tener en cuenta los factores lingüísticos y socioculturales que condicionan el proceso de transmisión de los textos, así como las técnicas para contrarrestarlos. En esta presentación, reflexiono sobre los aspectos ecdóticos y éticos del *habla de negros* considerando cuál es el papel del editor en su transmisión y estudio a partir de un caso concreto: el personaje Antón en *El valiente negro en Flandes* de Andrés de Claramonte en sus más de once ediciones históricas.

Inmaculada Osuna

Universidad Complutense de Madrid

Continuidades bajobarrocas de la égloga fúnebre: “El amor sencillo”, de Ana de San Jerónimo

—

La orientación de la égloga poética hacia realizaciones panegíricas fúnebres de cierta proyección pública, aunque minoritaria dentro del género, experimentó en España un notable florecimiento en las primeras décadas del siglo XVII. Su trayectoria tras mediar ese siglo, hasta su recuperación en el último tercio del siguiente en coincidencia con el empuje del neoclasicismo, está aún por desbrozar.

La comunicación abordará un caso concreto de ese periodo en penumbra, *El amor sencillo*, de Ana de San Jerónimo (1696-1671), autora para la que han quedado en parte desdibujados el contexto y la cronología bajobarrocos de sus inicios poéticos, debido a su dilatada vida, la publicación póstuma de sus *Obras poéticas* (1773) y la declarada exclusión ahí de composiciones anteriores a su vida religiosa. La única excepción explícita la constituye este poema, que abre la colección y es también el único acompañado de preliminares autoriales. Lo compuso hacia 1729-1730, antes de profesar, en memoria de su padre, Pedro Verdugo de Albornoz Ursúa, II conde de Torrepalma (m. 1720), persona de conocidas inquietudes intelectuales, poseedor de una notable biblioteca y él mismo poeta ocasional. La composición permite ilustrar cómo las convenciones propias de esta orientación circunstancial, con su particular tensión entre el *humilis stylus* asignado al género eclógico y los pasajes de elevación heroica acorde con su finalidad panegírica, se combinan con claves autobiográficas y estrategias autoriales ligadas a la *humilitas*, gesto frecuente en la escritura femenina no exento de contradicciones, entre las que entran en juego el asunto familiar de la égloga y el deber filial.

Simon Park

St Anne's College, University of Oxford

Poetic borrowings in Manuel de Faria e Sousa's *Divinas y Humanas Flores* (1624)

This paper explores how Manuel de Faria e Sousa works creatively with the verse of other writers in his early (and neglected) collection of poetry, *Divinas y Humanas Flores* (1624). It suggests how Faria e Sousa cites and alludes to verse across various languages (Spanish, Latin, Italian, Portuguese) in ways that are at once deferential and more challenging. Underpinning much of Faria e Sousa's poetic borrowings is a desire to assert the greatness of the Portuguese language and to offer a positive vision of Portuguese history.

Sara Pezzini

Università degli Studi di Roma Tre

Ecoss gongorinos en un poema hagiográfico virreinal (*El Angélico* de Adrián Alesio, 1645)

—

La ponencia pretende estudiar el eco de la poesía de Góngora en el poema *El Angélico* del autor y pintor virreinal Adrián Alesio (Murcia 1645) ya advertido por Carrilla entre el conjunto de piezas que darían testimonio de un *movimiento gongorista* en tierras antárticas (Emilio Carilla, *El gongorismo en América*, 1946). Poco conocido, y nunca editado después de su aparición, este texto hagiográfico dedicado a Santo Tomás (alrededor de seis mil versos en total), si bien escrito «con estilo de poeta lírico», según se afirma en la portada, elige el verso de arte menor, llevando a cabo una peculiar amalgama estilística de la cual el poeta se muestra consciente («Tu Lima mi estilo bajo/ permite, y aunque imperfecto/ coge el zumo del trabajo/ que apretado de un afecto/ te ofrece tu menor gajo» canto I, v. 61 y sig.). La presencia, además, de algunos recursos temáticos, sintácticos y formales a lo largo del poema (el empleo de alusiones mitológicas, llamativas en un poema dedicado a un santo, la presencia de perífrasis e hipérbolos entre otros) parecen sugerir la intención imitativa del estilo gongorino por parte de su autor, y merecerían ser profundizados y contextualizados. Eso permitiría ubicar a su autor (hijo del más célebre pintor italiano Mateo Pérez de Alesio llegado a Lima en 1590) dentro de la línea de poetas gongoristas del virreinato, reflexionar sobre su aporte a la poesía de su siglo y, finalmente, entender el papel que desempeña dentro de la duradera fortuna americana del poeta cordobés.

Aude Plagnard

Université Paul-Valéry, Montpellier

Manuel de Faria e Sousa, poeta pintor

La poética de Manuel de Faria e Sousa, y el consecutivo *ethos* de autor que desarrolló a lo largo de su vida, se nutren de una serie de figuraciones del escritor arraigadas en la excelente aptitud caligráfica por él mismo reivindicada. La invención poética nace, en este caso, del arte de manejar la pluma en el sentido mecánico de la palabra, habilidad que se desarrolla en consonancia con la labor, tan necesaria como por él odiada, de secretario. En esta comunicación, pretendo explorar el impacto de semejante concepción del poeta en otra imagen, esta mucho más corriente, a la que se recurre para decir la habilidad poética desde la antigüedad: la del poeta pintor, derivado del *ut pictura poesis* horaciano. Propongo por tanto analizar la conexión que establece Faria entre el pincel como instrumento mecánico del dibujo y la *enargeia* como capacidad poética. Lo haré cruzando dos materiales: por un lado, una serie de declaraciones sobre su propia aptitud descriptiva, presentes en el corpus poético, y, por otro lado, el programa iconográfico de varios de sus manuscritos autógrafos e impresos, ya parcialmente estudiado por Valentín Núñez Rivera. Sugeriré cómo Manuel de Faria e Sousa traía a la corte madrileña una concepción de la poesía que debe mucho a la tradición heroica italiana y a un importante antecedente portugués, Jerónimo Corte-Real.

Gabrielle Piedad Ponce-Hegenauer

Wesleyan University

A Poetry Without an *Imperium*: Antonio Veneziano in Habsburg Sicily

In 1581 Antonio Veneziano, poet-laureate of Palermo, wrote to Marco Antonio Colonna, Roman general at Lepanto and Habsburg Viceroy of Sicily (1577-1584),

«Would I be a new Homer, who was Greek and wrote Greek; Horace, who was from where Latin was spoken and wrote Latin; Petrarch, who was Tuscan and wrote Tuscan, if it did not suit me - who am Sicilian - to compose in Sicilian.»

This sentiment was echoed by the Syracusan, historian and chronicler (1525-1532) of Charles V, C.M. Arezzo, who challenged Bembo's championing of the Tuscan dialect in *Osservantii di la lingua siciliana et canzoni...* (Messina: Pietruccio Spira, 1543). Arezzo drew on Petrarch's testaments to solidify the position of Sicilian poetry as foundational to Tuscan poetic practice. The dialect poetry of this Habsburg territory was a tapestry of linguistic, social, religious, and imperial traditions including those of North Africa, Northern Europe, Tuscany, Iberia, and the varied exiles of the Mediterranean world at large. Informed by recent advances in scholarship which bring post-colonial theory to inform the study of Sicily (*L'Europa che comincia e finisce...*, 2006 and B. Fuchs, 2015), this paper takes the poetry of Veneziano as a paradigm case of poetic language writ within but without an imperium. Drawing on work by Eugenio Mele (1913), Gaetana Maria Rinaldi (2012), and María Antonia Garcés (2002, 2005, 2011), this paper returns to one of Miguel de Cervantes' earliest interlocutors, Antonio Veneziano, in order to explore the place of Sicilian poetry within the Habsburg empire and its literary Golden Age.

Luis Fernando Restrepo

University of Arkansas

Sombras de Bellona en Arauco. La épica y los límites de la violencia en la guerra (ius in bello)

—

Esta ponencia amplía la tesis desarrollada en un trabajo realizado recientemente sobre *La araucana* de Alonso de Ercilla donde examino las emociones y la moralidad de la guerra. Para esta ponencia, se incluyen los textos *Arauco domado* de Pedro de Oña (1596), la *Cuarta y quinta parte de La Araucana* de Diego Santisteban (1598), *Purén indómito* de Diego Arias (1603) y el poema anónimo *La guerra de Chile* (1610).

La literatura ofrece reflexiones sobre la experiencia humana de la guerra, como el sufrimiento y el dolor, complementando así los aportes de la filosofía y el derecho a la teoría de la guerra justa (*ius belli*). Aunque se trata de un género que celebra la destrucción de los enemigos, la epopeya pone en relieve las emociones y los sentimientos morales que genera la guerra, como la ira, la crueldad, la compasión y la clemencia. Desde la antigüedad clásica, en la epopeya encontramos reflexiones sobre cuándo se puede matar y cuándo se debe perdonar al enemigo en la guerra misma, expresadas en torno al concepto clásico de la *pietas* (deber patrio). Se examina la transformación renacentista de este concepto y su presencia en las épicas sobre la conquista de los mapuches. Se presta atención al sentido de los afectos y las emociones de la modernidad temprana a partir del tratado *De anima et vita* (1538) de Juan Luis Vives, cuyo tercer libro hace un inventario de las diferentes emociones, siguiendo en gran parte a Aristóteles y a Cicerón.

Leni Ribeiro Leite

University of Kentucky

Botelho de Oliveira's *Música do Parnaso* (1705): a multilingual poetic feat

Manoel Botelho de Oliveira, arguably the first Brazilian to publish a book of poetry, offers a multilingual tour de force in his *Música do Parnaso* (1705). The work is divided into four parts: a section of poetic forms well established in the Portuguese tradition; a second section of Castilian rhymes, in Iberian poetic forms; a third section of sonnets and madrigals in Italian; and a fourth and last section of Latin verse. This forgotten collection of poems has attracted attention in recent years, as studies of literary practices in Luso-America have turned to different paradigms. The prologue to this text directly alludes to the author's global context: the Muses, who travelled from Greece to Italy, from Italy to Spain, and thence to Portugal, have at last arrived in Brazil, where there is an artist able to "imitate the poets of Italy and Spain." The emulative nature of the book, in harmony with the poetic and rhetorical character of the period, can also be observed in the different languages used, an aspect of the work that remains to be explored. This paper highlights how Oliveira's attention to genre and form guides his selection of these languages, so that, as the author proposes in the prologue, "one muse could sing with many voices."

David F. Richter

Utah State University

Graphic Echoes: Reading the Baroque in Contemporary Spanish Graphic Novels

In recent years, the proliferation of comics, *historietas*, *tebeos*, and graphic novels has experienced a boom in Spanish literary and cultural production; indeed, what writer Jorge Carrión has called “la edad de oro del cómic en español.” Thanks in part to the 2007 *Premio Nacional del Cómic*, which has sought to officially recognize this flourishing genre, as well as in concert with initiatives related to the *Ley de memoria histórica* of the same year, Spanish literature—graphic narrative included—has witnessed a thematic thrust toward volumes that reconsider Spain’s history. While not as prominent as graphic works on the Spanish Civil War, historical memory, personal memory, or Spanish cultural customs or icons, graphic narratives that dialogue with Renaissance and Baroque themes and figures also come center stage in recent developments in Spanish sequential art. Since 2014 alone, Spanish illustrators and scriptwriters have produced works that hearken back to the Golden Age, including volumes such as *Las Meninas* (2014, Santiago García and Javier Olivares), *La vida es sueño* (2016, Ricardo Vilbor, Alberto Sanz, and Mario Ceballos), *Miguel en Cervantes / El retablo de las maravillas* (2015, Miguelanxo Prado and David Rubín), *Shakespeare & Cervantes* (2018, Jorge Carrión and Javier Olivares), and *Les Indes Fourbes* (2019, Alain Ayroles and Juanjo Guarnido), a volume that offers a second part to Francisco de Quevedo’s picaresque novel, *El Buscón*.

Given the connection between Golden Age aesthetics and the Spanish Generation of 1927, it is not surprising that these echoes of the Renaissance and Baroque are evident in graphic narratives focused on writers such as Federico García Lorca. Perhaps no other cultural figure in Spanish literature has been the source of as many 21st-century graphic novels, and the long tail of the Golden Age world resounds in these volumes. The present study considers the wide variety of Renaissance and Baroque motifs and figures that have emerged in contemporary Spanish graphic narratives, and pays close attention to the manner in which those themes dialogue with graphic novels focused on Lorca, including *La huella de Lorca* (2013, Carlos Hernandez), *Lorca: Un poeta en Nueva York* (2016, Carles Esquembre), and *Vida y muerte de Lorca* (Ian Gibson and Quique Palomo). This study underscores the way that these volumes converse with the Golden Age not only thematically and poetically, but also structurally (albeit visually), in their usage of conceit, metaphor, antithesis, descending climax, and other graphic echoes.

Maxim Rigaux

Ghent University / Universidad Autònoma de Barcelona

“Pues tan dulcemente grave / cantáys”: Ana Caro, Festive Writing and the Epic Tradition

—

This paper examines Ana Caro’s use of epic discourse in her 1635 poetic chronicle on the festivities held in the San Miguel parish in Seville, organized by the Count of Salvatierra, in reaction to the sacrileges performed by French protestants in June 1635 in the Flemish city of Tienen (Tillemont). Rarely singled out for its literary qualities, Ana Caro’s *Relación*, is an innovative response to and engagement with the epic tradition. Many tropes, such as the epic catalogue and various examples of ‘Überbietung’ (Curtius), create a sense of epic grandeur in the poem’s lyric form (*silva*). It is a song that is both ‘dulce’ and ‘grave’, as observed in the preliminaries.

In the second part of my paper, I will explore the festive poems by several women in the context of a similar celebration in another Andalusian city (*Flores poéticas y justa que ... Antequera hizo a el triunfo de los desagravios del Santísimo Sacramento*) and discuss how women participants in literary jousts (such as Cristobalina Fernández de Alarcón) in their own way contributed to some of the evolutions of the epic genre.

In showing the connection between Caro’s *Relación*, festive writing in poetic jousts, and women’s involvement in festivities throughout the Ibero-American world, I make a plea for a broader study of the global resonances of female voices in epic poetry.

María Gracia Ríos Taboada

Pontificia Universidad Católica del Perú

Piratería global: ideologías imperiales en la temprana edad moderna

A raíz de los ataques de piratas ingleses a territorios americanos durante el periodo de dominación española, se produjo una serie de discursos que buscaban redefinir, justificar y cuestionar la formación de un imperio con posesiones transatlánticas. Dada la pluralidad de agentes e ideologías enfrentadas, la piratería nos permite acercarnos a la producción textual de este periodo desde una perspectiva transnacional, translingüística y transdisciplinaria. En esta presentación, se analizará la presencia de piratas en la poesía épica producida en América durante las últimas décadas del siglo XVI y las primeras del XVII, con el objetivo de comprender las repercusiones culturales, políticas, jurídicas, históricas e ideológicas de este fenómeno. Entre las preguntas que me propongo resolver estarán las siguientes: ¿cómo se percibían a los piratas entre las poblaciones americanas y, particularmente, las poblaciones amerindias?; ¿qué implicancias tuvo este fenómeno en la construcción de una incipiente perspectiva virreinal hispanoamericana?; ¿por qué la poesía épica resultó un género ideal para narrar estos acontecimientos?; ¿qué relaciones se establecen entre los escritos españoles y los ingleses que se produjeron en respuesta a estos acontecimientos? Sobre este último punto, demostraré que, como los escritores españoles y los ingleses utilizaron las mismas fuentes documentales sobre los ataques de piratas en América, las narraciones inglesas aparecen como respuesta y suplemento de las españolas.

Irene Rodríguez Cachón

Universidad de Burgos

“Es lícito al traductor mudar alguna cosilla”. El *Ars horaciano* de José Morell (1683)

Como bien sabemos, el *Ars Poetica* horaciano es, junto a la *Poética* de Aristóteles, uno de los textos clásicos de apoyo técnico para nóveles poetas que más atención ha recibido y recibe por parte de la teoría literaria actual.

En lo que respecta a su traducción al castellano durante los siglos XVI y XVII, el texto conoció hasta siete traducciones con autor y fecha conocida (Espinell, 1591; Zapata, 1592; Villén de Biedma, 1599; Tamayo Vargas, 1616; Cascales, 1617; Robles, c.1631; y Morell, 1683), dos traducciones sueltas de finales del XVII pero sin fecha concreta y con autores dudosos (Sampere y Vallejo;?) y otras siete traducciones incompletas o fragmentos menores insertos, muchos de ellos, en otro tipo de textos de mayor extensión (Mal Lara, 1568; Argensola, c.1616; Pacheco, 1649; Ortiz Melgarejo, 1649; Solís y Rivadeneira, 1692, Pérez Ramírez, 1698 y un autor anónimo de finales de siglo).

Esta comunicación tratará de analizar la última de las traducciones completas del texto horaciano que se hizo en el Siglo de Oro, la del jesuita catalán José Morell, publicada dentro de su compilación *Poesía selectas de varios autores latinos traducidos en verso castellano, e ilustradas con notas de la Erudición que encierran*, fechada en el año 1683. Se trata de la traducción más extensa del *Ars* hecha durante el Siglo de Oro con aspectos métricos muy interesantes y diferentes a los anteriores y en la que prima la traducción *ad sensum*, poco utilizada con el texto latino hasta el momento. El resultado es una traducción moderna, muy cuidada pero acomodada a las posibilidades que el castellano ofrece y con una notable y mayor capacidad expresiva que la de sus predecesores.

Luis Rodríguez-Rincón

Haverford College

Sor Juana's *Neptuno alegórico* and the Transatlantic Mythographic Tradition

This paper sets to situate Sor Juana's *Neptuno alegórico* within an early modern mythographic tradition that spans both sides of the Atlantic. By mythographic tradition I mean the proto-encyclopedic treatises on pagan gods by Pérez de Moya, Baltasar de Vitoria, and their European homologues (specifically those of Natale Conti and Francis Bacon) as well as the various uses of mythological figures and themes as allegories in early modern vernacular poetry and art. Situating Sor Juana within a transatlantic mythographic tradition permits a more thorough assessment of the poet's nuanced representation of Neptune and Amphitrite as political and natural allegories equally at home in the Americas as in Europe. By furthermore comparing Sor Juana's *Neptuno* to the use of pagan sea gods by the poets Bento Teixeira in Brazil and Silvestre de Balboa in Cuba what comes to the fore is a distinctly colonial American iteration of the Greco-Roman gods as allegories at odds with the baroque tradition of the mythological epyllion in Spain as defined by Sophie Kluge. A focus on the transatlantic dimension of the early modern mythographic tradition is thus revealed to be central to defining in greater nuance the baroque conception of mythological figures and themes as allegories.

Stephanie Rohner

Christ's College, University of Cambridge

"Del Altar a la mesa": Canibalismo y sacrificio humano en el teatro español del siglo XVIII

—

En el último tercio del siglo XVIII, resurgió en Europa una visión de España como atrasada e irracionalmente ferviente, y una crítica a la crueldad de sus conquistas en América. El secretario de Estado, José Moñino, Conde de Floridablanca orquestó una elaborada campaña de desagravio en alianza con los principales intelectuales del momento que compusieron textos apologéticos que defendían el carácter "civilizador" de las guerras en el Nuevo Mundo. Esta presentación examinará obras de teatro sobre la conquista de México que revivieron el debate de Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda sobre las causas justas de la guerra y presentaron, siguiendo a Sepúlveda, el canibalismo y el sacrificio humano como principal argumento en favor de la invasión y continua ocupación de las Américas.

Pedro Ruiz Pérez

Universidad de Córdoba, Grupo PASO

Petrarca y sus biografías hispanas, modelos para poetas

La decena de biografías de Petrarca impresas en España en el siglo XVI presentan una doble perspectiva de recepción: la de las obras y la figura del poeta toscano, de un lado, y la de sus biografías en la transmisión italiana previa. Se enmarcan, además, en el proceso de adaptación de los autores del canon moderno a los patrones establecidos por la tradición helenística, medieval y humanística para los *antiqui auctores*. Partiendo de estas premisas, me interesa analizar el modo en que se constituyeron textualmente, pasando de la retórica a la pragmática, para determinar los motivos constituyentes, los valores que conllevan y su proyección en la conformación de modelos ideales para moldear (real o literariamente) la figura del poeta en el Quinientos hispano. De manera particular, atenderé al modo en que Herrera se impregna de estos elementos (o se muestra refractario a los mismos) a la hora de redactar su biografía de Garcilaso y definir su función en la economía discursiva de las *Anotaciones* y su *dispositio*. El horizonte, dentro del programa de trabajo del proyecto SILEM (<http://www.uco.es/servicios/ucopress/silem/>), es iluminar la acomodación de las biografías (sus textos y sus figuras) a los procesos y estrategias de caracterización autorial.

Adrián J. Sáez

Università Ca' Foscari, Venezia

"Emulan el firmamento": las joyas en la poesía de Quevedo

Dentro del marco de la importancia del dinero en Quevedo, en el presente trabajo se pretende examinar la presencia de las joyas en la poesía quevediana desde una perspectiva artística. A partir de unas consideraciones generales sobre los tesoros en la obra de Quevedo (diversidad, sentido, etc.), se pasa al estudio del soneto «Retrato de Lisi que traía en una sortija» y otros poemas.

Andreas R. Schneider

Universität Duisburg-Essen

Glorificación y difamación: el Conde de Villamediana en la literatura española del siglo XVII

—

Juan de Tassis y Peralta, II Conde de Villamediana (1582-1622) es, sin duda alguna, uno de los personajes más fascinantes del Barroco español. Hasta nuestros días y especialmente durante el Romanticismo, su agitada vida, sus supuestos amoríos y sobre todo su precipitada muerte han alimentado la imaginativa de numerosos escritores. Pero ya mucho antes de su mitificación en el siglo XIX, el Conde gozaba de una fama realmente legendaria entre sus coetáneos.

El pueblo madrileño lo celebraba como profeta, dado que sus «profecías» contra sus enemigos (los antiguos ministros de Felipe III) se iban cumpliendo poco a poco. Se le veneraba como poeta y torero valiente. Los ejemplos más destacados de aquella tendencia son Miguel de Cervantes, Luis de Góngora y –más de dos décadas después de su muerte– Baltasar Gracián. Además, Villamediana fue uno de los autores más leídos de su época.

No obstante, es preciso mencionar también el otro lado de la medalla. No solamente se glorificaba al Conde. Tuvo siempre enemigos poderosos, no solo en el campo político. En el ámbito literario, sus adversarios más importantes fueron Francisco de Quevedo, Antonio Hurtado de Mendoza y Juan Ruiz de Alarcón. Fascina ver que las supuestas causas que motivaron su menosprecio hacia el Correo Mayor son muy diversas: además de despreciarlo como poeta gongorino, se le difamaba por razones políticas y –posiblemente– también privadas. Las estrategias literarias para expresar este desprecio también varían: desde la censura y alusiones escondidas hasta ataques muy abiertos.

Este panorama no sería completo sin hablar de Lope de Vega, a quien se podría llamar un caso híbrido, ya que en su obra encontramos huellas de ambas tendencias –tanto de la glorificación como de la difamación– hacia Villamediana. En esta ponencia se pretende presentar la imagen más amplia posible de la recepción del Conde de Villamediana en la literatura barroca. Los resultados de mis investigaciones son fruto de mi tesis doctoral, proyecto en que llevo trabajando desde 2020 y para el cual estudio la recepción del Conde de Villamediana en la literatura española desde el siglo XVII hasta la actualidad.

Lise Segas

Université Bordeaux Montaigne

«Y en mí la sangre resplandece unida»: *Alteraciones del Dariel* (1697), una epopeya del mestizaje

—

El objeto de esta ponencia será el análisis de la obra *Alteraciones del Dariel* (1697), del manchego Juan Francisco de Páramo y Cepeda radicado en Panamá, a la luz de una perspectiva sociopoética (Montandon, 2018). Este poema épico poco conocido desarrolla un relato variopinto, a la moda de los *romanzi* italianos, de la historia del Istmo de Panamá (la región del Darién) presentado como una encrucijada entre diferentes mundos (pueblos autóctonos, españoles, filibusteros) a finales del s. XVII, y cuyo héroe, Luis de Carrizola, es un mestizo. Trataré de evaluar en qué medida las representaciones sociales del mestizaje pudieron constituir una dinámica en la concepción de la obra y su escritura ya que el tema del mestizaje entre españoles y kunas alimenta los resortes narrativos y aparece como un desafío cultural y político cuando estos últimos pueden pactar alianzas con filibusteros franceses e ingleses y contrarrestar los proyectos de explotación a los que los españoles los quieren someter. La forma épica viene entonces a ofrecer un espacio poético sólido y amplio para abarcar los diferentes aspectos culturales y sociales de un mundo en formación y una plasticidad suficiente para combinar lo global con lo local.

Paulo Silva Pereira

Universidade de Coimbra

Poder, panegírico fúnebre y ingeniosidad literaria: *Nenia. Poema acróstico a la clarísima reina de España D. Isabel de Borbón* (Madrid, 1644) de Manuel de Faria e Sousa

En las últimas décadas se han multiplicado los estudios dedicados a los rituales funerarios de los Grandes y a toda una constelación de objetos que pretendían marcar adecuadamente ocasiones de duelo. Al considerar el contexto peninsular y europeo del siglo XVII, se reconoce rápidamente el efecto de complejización de las ceremonias y procesiones, que a menudo se convirtieron en grandiosas representaciones colectivas, y la proliferación de símbolos alusivos. Llorar y lamentar la muerte de alguien, elogiar sus cualidades y acciones o meditar sobre el significado de la existencia humana, correspondía así a las necesidades emocionales de los individuos y de las comunidades, permitía recordar imperativos religiosos y morales, pero también resaltaba las convenciones sociales e intereses políticos. En esta ponencia, pretendemos analizar *Nenia. Poema acróstico a la clarísima reina de España D. Isabel de Borbón* (Madrid, 1644), del poeta portugués Manuel de Faria e Sousa. Tendremos en cuenta, además de este largo poema en sextas rimas, atadas todas al rigor de decir con la primera letra de cada verso el nombre de Isabel, otras composiciones dedicadas a su muerte y la participación del autor en *Pompa funeral, honras y exequias en la muerte de la muy alta y Católica Señora Doña Isabel de Borbón* (1645). La búsqueda de nuevas soluciones expresivas a lo largo del período barroco abrió el camino a ingeniosas modalidades de articulación verbo-visual que iban más allá de la tradicional sintaxis discursiva y secuencial. A su manera, la 'Nenia acróstica' participa de este linaje de producción cultural.

Álvaro Torrente

Instituto Complutense de Ciencias Musicales, Universidad Complutense de Madrid

“De nación india, no caribe y fiera”: Did the sarabande originate in America?

The ‘zarabanda’ (sarabande) was one of the most popular dance-songs during Spanish Golden Age as well as one of the most severely prosecuted ones, owing to its allegedly immoral words, music, and gestures. Most of the known sources are either poetic texts to be sung—the earliest from Mexico and the majority from Italy—or literary references, including a few poems dedicated to the dance itself.

The possible American ascent of this dance-song has been defended by several scholars since the 1930s and was the object of a bitter controversy in the 1960s, when Daniel Devoto refuted with solid arguments the weak evidence provided by Robert Stevenson and others for its supposed American origin. The lack of conclusive proof has not prevented many authors from taking for granted an American origin, particularly after the 5th edition of *A History of Western Music* (Grout & Palisca, 1996), where the authors state, without nuances, that “the sarabande was imported from Mexico”, a claim maintained with little change in the book’s later editions, revised by Burkholder.

This paper will reevaluate the conventional arguments in favor and against the possible American ascent, challenging some of the evidence presented until now and reassessing other. It will also discuss a little-known, late sixteenth-century poem currently preserved in the British Library that describes the zarabanda as a mixture of American and African elements, providing more solid grounds to assert that the zarabanda may have originated in America.

Eduardo Torres Corominas

Universidad de Jaén

Nuevos apuntes sobre la génesis editorial del *Inventario* de Antonio de Villegas (Medina del Campo, 1565)

La comunicación tiene como propósito explicar la génesis editorial del *Inventario* de Antonio de Villegas (Medina del Campo, 1565), un cancionero personal impreso en el que fueron incluidas dos composiciones en prosa, *Ausencia y soledad de amor* y una tercera versión de *El Abencerraje*. Para ello nos serviremos de la biografía del poeta medinense Antonio de Villegas, de la documentación de archivo donde ha quedado constancia de los trámites realizados en 1551 para la obtención de la primera licencia y, particularmente, de una novedosa revisión del contexto editorial en que surgió la obra, pues su singular estructura constituye, en gran medida, una propuesta comercial elaborada a la zaga de otros libros de éxito debidos a celebrados autores como Juan Boscán, Gatcilaso de la Vega, Jorge de Montemayor o Diego Ramírez Pagán. Finalmente, el análisis del *Inventario* (en tanto que libro impreso) se encuadra en su contexto histórico, pues los graves acontecimientos vividos entre 1558 y 1559 alteraron gravemente la vida cultural española e incidieron en prácticas como la autocensura cuya huella se aprecia también en el caso que nos ocupa.

Elizabeth Treviño

Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Universidad Nacional Autónoma de México

Apuntes sobre el fenómeno editorial de la *Floresta latina* (México, 1623)

El propósito de esta comunicación es analizar el caso de una curiosa antología poética publicada en la Nueva España en 1623, por el bachiller Juan Blanco de Alcázar, como un fenómeno editorial. La *Floresta latina, culta en honra y alabanza de dos bellísimas plantas y santísimas vírgines Lucía y Petronila* ha merecido poca atención por parte de la crítica y la historiografía; sabemos muy poco de este volumen, mas el título nos avisa que se ancla en la tradición de los "ramilletes literarios", y un simple recorrido entre sus páginas nos permite apreciar que el volumen está conformado por una serie de composiciones poéticas escritas en latín y castellano. Encontramos décimas, anagramas, sonetos, epigramas y más, de ingenios tanto peninsulares como novohispanos, pero también es posible identificar versos de raigambre clásica. A grandes rasgos, nos interesa especialmente arrojar luz sobre los responsables detrás de la *Floresta latina*: quiénes fueron esos *aficionados* de Santa Lucía y Santa Petronila que se anuncian en la portada, cómo es que un grupo de estudiantes se dirigió al impresor Blanco de Alcázar para gestionar la publicación de este florilegio y por qué resulta ser una "curiosa muestra del culteranismo latino de nuestro siglo XVII", en palabras de Méndez Plancarte. La citada antología, situada dentro del contexto de los compendios poéticos y florilegios, vista con un *corpus* ampliado ya no parece solo una obra "curiosa" o "rara", este último un calificativo que, dicho sea de paso, le mereció a Menéndez y Pelayo. Aún queda mucho por decir de la efervescente actividad literaria de nuestros escritores novohispanos, debidamente referenciada en los monumentales tratados bibliográficos de Eguiera y Eguren (1755), Beristáin de Souza (1816-1821), García Icazbalceta (1886), Andrade (1899), León (1902) y Medina (1958), y creemos que la *Floresta latina* puede decirnos mucho sobre los nexos literarios establecidos entre la España peninsular y la Colonia en el setecientos, comenzando por el hecho de que es posible rastrear a Francisco Bramón, quien fuese el autor de la reconocida obra *Los sirgueros de la Virgen sin original pecado* (México, 1620), como uno de aquellos jóvenes *aficionados*.

Cornesha Tweede

University of Oregon

The Black Body in abjection and love: Luís Vaz de Camões and Luiz Gonzaga Pinto da Gama

—

This paper explores the early modern obsession of the Black female body in the context of Petrarchan poetic activity and love. The link between the description of the Black female body in early modern poetry and poetry within the Americas shows how integral Black female presence has been. Through examples from the poetry of Luís Vaz de Camões and Luiz Gonzaga Pinto da Gama, I discuss how Black female presence has played a major role in poetry and that this gives a sense of subjectivity and an agentive element to the Black female woman. In this paper, I show how the poetic voice in Camões and Gama's poems differ on its perspective of the Black female body while yet connecting through abjection and love.

Lorena Uribe Bracho

City Colleges of Chicago

The Sound of Arcadia: The aural regime of Lope de Vega's pastoral

By pulling apart the different layers of sound that comprise the auditory experience of reading Lope de Vega's *Arcadia*, in this paper I argue that the site we have come to recognize over a long tradition as the highly conventional literary space "Arcadia" is primarily an aural regime.

In the case of Lope's *Arcadia*, with references to his life in exile constantly bubbling to the surface, the soundscape of Alba de Tormes and the surrounding countryside is cast against the urban bustle of Madrid. Lope's polymetric verse, aural in its own right, is interspersed with a prose that constantly appeals to the ear. His words create a counterpoint in which shepherds and nonhuman agents intermingle, and a space where communal sounds contend with the sounds of solitude.

Drawing from contemporary sound studies and recent works on the early modern pastoral, I examine the array of aural juxtapositions that make up Lope's particular take on Arcadia. Throughout the paper I follow sound as it travels across the "hifi landscape," explore the consequences of aural interruptions and "causal listening," test the concept of "earcons" and how it can help understand connections between the "mind's ear" and the "mind's eye," and investigate the problem of who listens to shepherd's voices and what happens when those listeners fail.

Felipe Valencia

Utah State University

¿“Desencaminado”, “enfermo” o “peregrino”? Sobre las maneras de disponer y leer los versos de Góngora

—

En esta ponencia planteo, a partir del soneto que comienza “Descaminado, enfermo, peregrino” (1594), un examen crítico de los dos grandes relatos críticos que rigen la lectura moderna de la poesía de Luis de Góngora. En principio antitéticos, ambos relatos conviven porque provienen del mismo condicionante material, del cual además derivan su autoridad: el llamado Manuscrito Chacón (1628). Este manuscrito dispone la obra del cordobés según los distintos metros (sonetos, canciones, romances, letrillas, etc.), y dentro de éstos, por temas, a la vez que ofrece fechas precisas de composición para los poemas. De tal modo, según la primera línea interpretativa, Góngora es el anti-Lope por su negativa a darnos a conocer su subjetividad real a través de sus versos. Aparece en cambio como el frío maestro que domina cada forma y se esconde tras máscaras indescifrables. Como reza una letrilla temprana, “Manda Amor en su fatiga / que se sienta y no se diga, / pero a mí más me contenta / que se diga y no se sienta”. Según la segunda línea, Góngora en cambio es el poeta que compone un poema para casi cada peripecia de su vida, de tal manera que podemos reconstruir con precisión el sentido denotativo de sus versos. Surge así la paradoja de que Góngora es a la vez el más artificial de los poetas y a la vez el más sincero. A partir de la lectura del citado soneto, plantearé una crítica de estas dos líneas interpretativas y propondré algunas estrategias para superarlas.

Leonardo Velloso-Lyons

Stanford University

**The Matter of History: Knowledge and Indigenous Poems in Inca Garcilaso and
Guaman Poma de Ayala**

Many were the domains of knowledge to which early modern Europeans resorted when describing the peoples from the Americas, Africa, and Asia: climate, biblical exegesis, antiquarianism, zoology, and philology. This paper addresses the specific way in which two authors mobilized Quechua poems as sources of knowledge of the Incan past through philological analysis. More specifically, I compare how Inca Garcilaso and Guaman Poma de Ayala discuss the materiality of Quechua poetic language as a means to draw conclusions about the process of knowledge production among the Incas. By contrasting Garcilaso's and Guaman Poma's interpretations of the Incan past through poetry, I aim to show how Quechua poetic language—with its focus on matter and the natural world—works as a privileged site for both authors to work their hypotheses regarding the Pre-Columbian period.

Simón Andrés Villegas

University of Massachusetts, Amherst

Itinerario y espacio en “Miré los muros de la patria mía”

El objetivo de este trabajo es ofrecer una reinterpretación del soneto «Miré los muros de la patria mía» de Quevedo a partir de los conceptos de itinerario y espacio. Retomando el hilo de una de las últimas disquisiciones en torno a este poema, la cual proponía incardinarlo dentro del género de la poesía de ruinas, intentaré demostrar que, lejos quizá de ser un representante a carta cabal de dicha tradición, el soneto quevedesco puede ser leído también desde un marco de interpretación que privilegie los aspectos fenomenológicos planteados por el poema. Desde esta perspectiva, el soneto de Quevedo plantea un diálogo sumamente singular en términos de desplazamiento y de movimiento, de una experiencia itinerante y espacial que invita a ser analizada en detalle con el fin de enriquecer interpretativamente la discusión en torno a este poema e intentar superar la dicotomía hermenéutica en que usualmente suele inscribirse.

Juan Vitulli

University of Notre Dame

Góngora ¿en el púlpito? Una reflexión sobre la oratoria barroca del XVII y el lenguaje poético

En los estudios dedicados al barroco español parece existir cierto consenso crítico acerca del impacto que la obra de don Luis de Góngora tuvo sobre la predicación. Especialmente se señala que las innovaciones poéticas gongorinas están presentes en los sermones predicados a partir de las primeras décadas del siglo XVII, notando además cómo estos rasgos distintivos son discutidos en los tratados de predicación más representativos de la época. Conceptos tales como oscuridad, alusiones mitológicas complejas, cultismos, uso del hipérbaton y sintaxis latinizante (por ejemplo) son algunos de los ejemplos que se utilizan para explicar esta intersección cultural entre poesía y oratoria, proponiendo así una relación de causa-efecto que daría cuenta del fenómeno. Sin embargo, como en esta presentación busco demostrar, estas narrativas sobre la influencia que la poesía del cordobés tuvo en el púlpito no van más allá de la identificación y clasificación de rasgos estilísticos comunes, dejando de lado un número no menor de significantes culturales que, al ser recuperados, me permitirán brindar un panorama más amplio sobre este complejo y poco explorado vínculo. Propongo entonces desmontar las formas tradicionales de comprensión de este vínculo para poner en diálogo estos dos campos de expresión con otros discursos y disciplinas de la edad barroca.

Jonathan Wade

Meredith College

Confessions of a Prologue: *Hespaña Libertada* and the Iberian Union

In 1624, the prolific Portuguese author Manuel de Faria e Sousa, published two works of poetry: *Noches claras* and *Divinas y humanas flores*. In his prologue to the latter, he mentions the fact that some readers thought his prologue to *Noches claras* was longwinded, to which he answers: “no saben que un prólogo es la confesión de su Autor: y ésta, ni se limita, ni vale diminuta.” Those familiar with early modern Portuguese literature would agree that there is a confessional quality to the prologues found in so many of these texts, particularly as it pertains to the widespread practice of writing in Spanish. While there is something predictable about the way the Portuguese bring up this and other related issues in their prologues, this prefatory material is more than mere convention. The nuanced expressions of anxiety, loyalty, and praise found therein and the overall performance of identity on display all speak to the complex nature of early modern Iberianness. Although Bernarda Ferreira de Lacerda’s *Hespaña Libertada* (1618) does not have a traditional prologue, the “estrofas prologales” (Baranda 231) of the *Canto Primero* contain all of the markers of a Portuguese-authored prologue written at the time. This paper explores how many of the prologues written during the Iberian Union not only reflect the text in question, but the broader context of its production, with Ferreira’s epic poem as the primary point of reference.

Javier Zapata Clavería

University of Minnesota

Et in Arcadia Eco: Distopía sonora y voces espectrales en La canción desesperada de Grisóstomo

—

Esta presentación tiene como objetivo analizar la esfera acústica construida en las primeras estrofas del poema *La canción desesperada* que tiene lugar en el capítulo XIV del libro primero de *El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha*. Se explorará cómo dicho poema se apoya en elementos sonoros que construyen una suerte de Arcadia distópica que distorsiona la estética bucólica tradicional heredada de Virgilio y Sannazaro. Si bien dicho episodio ya ha sido leído como una crítica cervantina de los valores que la literatura había dotado al mundo pastoril, aquí se reforzará esa idea a través de la experiencia sensorial acústica y del tejido sonoro que se construye a través del elemento lírico. Para ello, se analizarán elementos tales como ruidos, voces, onomatopeyas o cacofonías, prestando atención a la dimensión semiótica que representan dentro del poema.

Martín Zulaica López

Universidad Rey Juan Carlos

«Fuentes literarias del episodio de la seducción de Ferragut por la hechicera Arleta en *El Bernardo* de Balbuena»

—

El objetivo de nuestra ponencia es el de analizar las claves humorísticas de un pasaje del poema épico caballeresco de Bernardo de Balbuena *El Bernardo*, o victoria de Roncesvalles (1624) en que se relata la seducción mágica de Ferragut que lleva a cabo la hechicera Arleta. Este episodio se presenta en el libro VII del poema. Tras perseguir Ferragut por el bosque al brioso caballo Clarión, topa con una elegante tienda situada al murmurar de un río y se aproxima a ella para pedir posada. En ella una joven doncella seducirá al moro con su belleza y sus palabras. Las fuentes principales de este episodio son dos. La primera es uno de los pasajes más afamados del *Orlando Furioso* que protagonizan Ruggiero y el hada Alcina (*OF*, VII, 72 y ss.). De este pasaje Balbuena toma el motivo del engaño y pueden detectarse imitaciones directas de algunos versos. La segunda es la historia alegórica de Psique y Cupido, pieza situada en el corazón del *Asinus aureus* (IV, 28-VI, 24) que Diego López de Cortegana (1455-1524) había traducido a comienzos del siglo XVI al español y que se convirtió en motivo de inspiración para muchos autores del periodo (como Cetina, Mal Lara o Herrera). El episodio de Balbuena está elaborado como una parodia o inversión cómica de este último.

————— Conferencias plenarias —————

Mercedes Blanco

Université Paris IV. Paris-Sorbonne
¿Ovidio global? Variaciones
ovidianas en la edad de Góngora

Roland Greene

Stanford University
The Worlds of Transatlantic
Poetry

————— Mesa redonda —————

Impacts and Insights: A Conversation on *Calíope* and Scholarly Journals

Moderada: **Leah Middlebrook**

University of Oregon
Former President, SRBHP

Isabel Torres

Queens' University Belfast
General Editor, *Bulletin of Spanish Studies*
&
Member of the Editorial Board of *Calíope*

Dana Bultman

University of Georgia
Former Book Review Editor for the
Americas, Calíope

Elizabeth Wright

University of Georgia
Editor, *Bulletin of the Comediantes* &
Member of the Editorial Board of *Calíope*

Ignacio García Aguilar

Universidad de Córdoba
Former Book Review Editor for Europe,
Calíope

Laura R. Bass

Brown University
Book Review Editor, *Bulletin of the*
Comediantes

Fernando Rodríguez Mansilla

Hobart and William Smith Colleges
Editor, *Calíope*