Programa del Curso: "Odi profanum vulgus et arceo" Historia social de los autores y su público en la Antigua Roma

Prof. Dr. Darío N. Sánchez Vendramini

Objetivo del curso: Ofrecer un análisis de las identidades sociales y culturales de quienes escribían y de quienes leían (u oían) en la República romana y durante el Alto Imperio. Se estudiarán las trayectorias de los autores, sus motivaciones y su relación con una audiencia cambiante, así como los espacios y usos prácticos de la literatura en la vida cívica y ritual romana.

Unidad I: Consideraciones Generales y Marco Teórico

Esta unidad introduce las preguntas fundamentales del curso, presenta el debate sobre el alcance de la literatura antigua y establece el marco conceptual para analizar la relación entre autor y público en Roma.

- 1.1. La pregunta central: ¿Para quién escribían los autores antiguos? Élites, pueblo y el debate historiográfico.
- 1.2. Alfabetización vs. Oralidad:
 - La tesis de la literatura como patrimonio de una élite reducida (baja alfabetización, coste de los libros).
 - La literatura como hecho social y performativo: el carácter oral y colectivo de la cultura romana.
- 1.3. La centralidad de la palabra: El poder del *logos* y el *sermo* en la vida cívica, política y religiosa.
- 1.4. El "campo literario" en Roma:
 - o La influencia griega: ¿un público antes que una literatura?
 - Definición del campo literario (Bourdieu): la interacción entre autores profesionales y un público definido como motor de la literatura latina.

Unidad II: La Época de los Fundadores (240 a.C. – 169 a.C.)

Análisis de los orígenes del campo literario latino, la figura de los primeros autores profesionales y el papel central del teatro como principal medio de difusión literaria.

- 2.1. Los Pioneros: Livio Andrónico y Nevio.
 - La "invención" de la literatura latina: traducción de géneros griegos y su inserción en la tradición local de los *ludi scaenici*.
 - Livio Andrónico: el primer escritor profesional.

 Nevio: innovación, adaptación de temas romanos (fabula praetexta) y conflicto con el poder (los Metelli).

• 2.2. La Posición Social de los Primeros Autores.

- o Un oficio de bajo prestigio: autores como libertos o de baja condición social.
- o La autodefinición del *poeta* frente al *scriba* o *vates*.
- Indicios de rentabilidad económica y los primeros signos de reconocimiento institucional: el collegium poetarum en el templo de Minerva.

• 2.3. Quinto Ennio: La Consolidación de un Nuevo Estatus.

- Los Annales: la "homerización" de la historia romana y la adopción del hexámetro.
- Relaciones con la aristocracia (Escipiones, Fulvio Nobilior): entre amistad y patronazgo.
- La autoconciencia del poeta: el alter Homerus y la aspiración a la inmortalidad (Volito vivos per ora virum).

• 2.4. La Prosa Aristocrática: Catón el Viejo.

- o La prosa (oratoria, historiografía) como campo literario aceptable para la élite.
- Catón como *homo novus*: el uso del latín y la literatura para la auto-representación y legitimación.
- o Las Origines y la justificación del otium literario para un aristócrata.

• 2.5. El Teatro y su Público.

- o El teatro como epicentro de la vida literaria y fenómeno popular.
- El público teatral: composición social diversa (senadores, plebe, mujeres, esclavos). Análisis del prólogo de *Poenulus* de Plauto.
- Espacios y audiencias: teatros temporales, capacidad estimada y la reserva de asientos para senadores (194 a.C.).
- El rol educativo del teatro: familiarización con la mitología, la retórica y los géneros literarios.

Unidad III: La Expansión del Campo Literario (169 a.C. – 90 a.C.)

Estudio de la creciente valoración social de la literatura, su aceptación como actividad digna de la aristocracia y la diversificación de géneros y públicos.

• 3.1. Nuevas Dinámicas: Helenismo y el Concepto de Otium

- o Creciente influencia helenística (Polibio, la biblioteca de Perseo).
- o El otium litteratum aristocrático como ideal cultural.

• 3.2. El Ascenso Social del Autor: Terencio y Accio.

 Terencio: éxito económico y social a través del capital cultural. Relación con el "Círculo Escipiónico". Accio: el poeta doctus, su orgullo profesional y la consolidación de un campo literario autónomo (anécdota con César Estrabón).

• 3.3. La Prosa como Dominio Aristocrático.

- o La oratoria como género literario: la publicación de discursos.
- o La historiografía y la autobiografía política como herramientas de la élite.

• 3.4. El Nacimiento de la Poesía Aristocrática.

- C. Lucilio: el primer poeta de origen ecuestre que rechaza la carrera política por la literatura. La sátira como crítica social.
- Q. Lutacio Cátulo: el noble como poeta de epigramas eróticos de estilo helenístico.
- o La aparición de dramaturgos de la élite: el fin del estigma social.

• 3.5. El Público Lector y el Teatro en Expansión.

- o Evidencias de un aumento de la alfabetización (leyes de voto, inscripciones).
- o Un público lector creciente en las clases altas y medias urbanas.
- El teatro: reposiciones de clásicos, nuevos géneros (togata, atellana) y la construcción de teatros temporales más grandes.
- El público de Terencio: un espectador culto, capaz de seguir tramas complejas y debates literarios.

Unidad IV: La Época de Cicerón (90 a.C. – 43 a.C.): La Aristocratización del Campo Literario

Análisis del período en que la literatura se convierte en una marca indispensable de distinción para la élite, en un contexto de crisis política que redefine el valor del *otium*.

• 4.1. Características del Período.

- o Cicerón como figura central y fuente principal.
- La aristocratización de la literatura: una actividad esencial para la élite.
- La crisis de la República: la literatura como alternativa a una carrera política peligrosa.
- o La fusión del *otium* y la literatura: el *otium litteratum*.

• 4.2. La Posición Social de los Autores.

- Hegemonía de los autores de la élite (senadores, caballeros, aristocracia municipal).
- o Figuras clave: César, Varrón, Hortensio, los poetae novi (Catulo, Calvo).
- o El rol de los gramáticos profesionales y su relación con la élite.

• 4.3. El Público Literario y los Medios de Difusión.

- o Consolidación de un público lector urbano amplio y diversificado.
- La centralidad de la escritura en la vida pública (acta, inscripciones, propaganda).
- o El rol de las villas aristocráticas como centros de producción y consumo literario.

 El teatro: espectáculos masivos y suntuosos (Teatro de Pompeyo), pero con un repertorio centrado en reposiciones. El mimo como género popular.

Unidad V: La Época de Augusto (43 a.C. – 14 d.C.): Consolidación y Estructura Definitiva

Estudio de la culminación del proceso de aristocratización y la aparición de una nueva estructura en el campo literario (recitaciones, bibliotecas públicas, mecenazgo imperial), que redefine la relación entre literatura y poder.

• 5.1. El Nuevo Contexto Político y Cultural.

- o Del triunvirato al principado: el impacto de la autocracia en la cultura.
- o La literatura como criterio central de pertenencia a la élite.
- Mecenazgo, propaganda y censura: la compleja relación de los autores con Augusto.

• 5.2. La Literatura como Vía a la Gloria.

- Salustio: la historiografía como un camino a la gloria superior a la política corrupta.
- Horacio: el monumentum aere perennius. La inmortalidad literaria como la forma más duradera de gloria.
- o Propercio: la poesía como monumento a la belleza y al genio del poeta.

• 5.3. La Nueva Estructura del Campo Literario.

- Las correcciones entre amigos (limae labor) como práctica esencial.
- Las recitaciones públicas: Introducción (Asinio Polión), función social, y su papel como nueva arena para la competencia y el prestigio.
- La publicación y el comercio de libros: La distribución privada vs. la venta pública (los hermanos Sosii).
- Las bibliotecas públicas: Fundación (Polión, Augusto), creación de un canon y su rol en la difusión y control de la literatura.

• 5.4. El Público en la Roma de Augusto.

- Un público lector amplio y diverso, más allá de la élite.
- La importancia de la escritura en la comunicación del régimen (Res Gestae, inscripciones).
- El teatro: construcción de teatros permanentes (Marcelo, Balbo), la Lex Iulia Theatralis como reflejo de la sociedad, y la popularidad de la pantomima. El teatro como medio para la fama masiva de los poetas (Virgilio).