

COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE

LOS TÓPICOS LITERARIOS: VANITAS VANITATUM

Vanitas, Pablo Picasso, 1946

Justificación

Los contenidos literarios asociados a esta actividad se centran en el estudio de las *Coplas a la muerte de su padre* de Jorge Manrique. Las diversas reflexiones sobre la vida y la muerte que emanan de las elegías van ligadas a diversos tópicos literarios como el *vanitas vanitatum*, el *memento mori*, el *tempus fugit*. En esta actividad se pretende que el alumnado capte el sentido de los mismos a través de cuadros de pintores barrocos que representan de manera gráfica y simbólica el significado de estos y, al mismo tiempo, se pone en evidencia la continuidad de estos lugares comunes en distintas épocas y períodos artísticos.

Materiales

Cuadros barrocos sobre el tema de la *vanitas*:

- *Vanitas*, Antonio de Pereda
- *Vanitas* o *La vieja coqueta*, Bernardo Strozzi
- *Vanitas*, anónimo

Actividad de aprendizaje

"No somos nadie"

- La actividad da comienzo a partir de la reflexión de lo que sugiere esta frase tan utilizada en nuestra vida entre el alumnado. Con ello introducimos el tema de la sesión actualizando los conocimientos y opiniones que el alumnado tiene acerca de él.

- Observación de los contenidos de los cuadros y análisis y comentario de los elementos que aparecen en ellos: qué sugieren, qué simbolizan, cómo están representados...
- Comparación con el texto manriqueño.

Evaluación

El alumnado, en grupos de cuatro, deberá identificar los elementos del tópico en el siguiente soneto de sor Juana Inés de la Cruz y relacionarlo con uno de los cuadros (*Vanitas* o *La vieja coqueta*):

QUÉJASE DE LA SUERTE: INSINÚA SU AVERSIÓN A LOS VICIOS Y JUSTIFICA SU DIVERTIMIENTO A LAS MUSAS

¿En perseguirme, mundo, qué interesas?
¿En qué te ofendo, cuando sólo intento
poner bellezas en mi entendimiento
y no mi entendimiento en las bellezas?

Yo no estimo tesoros ni riquezas,
y así, siempre me causa más contento
poner riquezas en mi entendimiento
que no mi entendimiento en las riquezas.

Y no estimo hermosura que vencida
es despojo civil de las edades
ni riqueza me agrada fementida,

teniendo por mejor en mis verdades
consumir vanidades de la vida
que consumir la vida en vanidades.

COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE

LOS TÓPICOS LITERARIOS: VANITAS VANITATUM

Vanitas, Antonio de Pereda, 1636 (Kunsthistorisches Museum de Viena)

Análisis de la obra

Derecha: vanidades mundanas

- Un ángel-genio mira directamente al espectador mientras sostiene un camafeo que representa a Carlos V y señala un globo terráqueo: el poder es efímero y pasajero.
- El reloj hace referencia al devenir imparable del tiempo.
- Las joyas, monedas y naipes aluden al carácter efímero y a la inutilidad de las posesiones materiales.

Izquierda: despojos del mundo y el triunfo de la muerte sobre éstos.

- Los objetos están presididos por una vela apagada, símbolo de la muerte.
- Piezas de armaduras, un pistolete, libros, y entre esto, varias calaveras y un reloj de arena: triunfo de la muerte sobre el saber y las proezas de las armas.

- Junto a una calavera situada al borde de la mesa, y que además parece mirar al espectador, aparece la frase *nil omne* (todo es nada).

COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE

LOS TÓPICOS LITERARIOS: VANITAS VANITATUM

Vanitas o La vieja coqueta, Bernardo Strozzi

¿Qué se hicieron las damas,
sus tocados y vestidos,
sus olores?

COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE

LOS TÓPICOS LITERARIOS: VANITAS VANITATUM

Vanitas, anónimo. Flandes s. XVII

Análisis de la obra

- Mirada sarcástica, **típica de los maestros holandeses**, al género de "Vanitas".
- El viejo avaro, sólo y rodeado de objetos que aparecen apiñados sin sentido decorativo, **pura avaricia**, mira asombrado al esqueleto que lleva colgado un bolso verde, ¿que llevará dentro?. Tocado con un sombrero de plumas, le dedica una canción antes de llevárselo.
- Hay un cuadro, a la izquierda de la composición, en el que se ve **la advertencia** que ya le hizo el tético músico en la juventud: "**memento mori**": recuerda que vas a morir.

ANOTACIONES

Durante el Barroco se desarrolló de una manera especial la percepción de la debilidad del ser humano, la fugacidad de la vida y la presencia de la muerte. La sensación social de la situación del hombre estaba en el siglo XVII en **un clarooscuro continuo**; de la lujuria de las fiestas barrocas, en las que se combinaban la celebración religiosa con la risa y los placeres sensoriales, lo sagrado con lo profano, se pasaba a entonar el mea culpa en iglesias y manifestaciones populares. Fue en esta época cuando empezaron a tomar fuerza los desfiles procesionales de la Semana Santa.

El arte reflejó esta situación utilizando de manera dramática la luz y las sombras en busca del impacto, **la conmoción del espectador**. Y los bodegones llamados "Vanitas" fueron una ayuda muy útil en la predicación devocional. Eran mensajes "moralizantes" que proliferaron en el siglo XVII, con un mensaje claro: el "memento mori" (recuerda que has de morir). Tanto en el Norte como en el Sur de Europa, en el **ámbito cristiano y en el protestante**, se usaron una simbología e intenciones muy parecidas.

MATERIALES DE APOYO

Coplas interpretadas por paco Ibáñez

<https://www.youtube.com/watch?v=TZRkum-TAfA>