

Índice

Introducción. Entre el rayo y la melancolía	13
INMACULADA RODRÍGUEZ VÍCTOR MÍNGUEZ CARLES RABASSA	
Capítulo de obertura. Teatrocracia e ideología política: dos pervivencias y metamorfosis medievales para dos tiempos nuevos (siglo XVI y siglo XIX)	17
JOSÉ MANUEL NIETO SORIA (<i>Universidad Complutense de Madrid</i>)	

BLOQUE I. BÁRBAROS E INVASORES

Los bárbaros al asalto de la civilización. Mito y percepciones	31
CARLES RABASSA VAQUER (<i>Universitat Jaume I</i>)	
Los <i>Foedera</i> romanos de los siglos IV y V como modelo de la integración de poblaciones migrantes en los estados	55
ROSA SANZ (<i>Universidad Complutense de Madrid</i>)	
Encuentro latino-germánico en los orígenes de Europa: historiografía e imaginario colectivo	69
PAOLA GALETTI (<i>Università di Bologna</i>)	
«Estoria del Sennor Sant Millan». Dos pinturas de gran formato de José Bejés: de Madrid a San Millán de la Cogolla	77
NOELIA MUÑOZ ESTEBAN (<i>Universidad de León</i>)	
San Isidoro «matamoros»: ¿pervivencia iconográfica o invención de la Edad Moderna?	85
VANESSA JIMENO GUERRA JOAQUÍN GARCÍA NISTAL (<i>Universidad de León</i>)	
Liturgia e identidad nacional. Sobre el rito visigótico a partir de su tratamiento en un noticiario NO-DO	93
ALEJANDRO DE LA FUENTE ESCRIBANO (<i>Universidad Rey Juan Carlos</i>)	

BLOQUE II. REYES, CABALLEROS Y CRUZADOS

Gustave Doré y la visión romántica de las Cruzadas (1875)	103
VÍCTOR MÍNGUEZ (<i>Universitat Jaume I</i>)	
La percepción visual de la monarquía más allá de la Edad Media: fantasía, imperativos y rentabilidad	121
MARTA SERRANO COLL (<i>Universitat Rovira i Virgili</i>)	
En la senda de Perceforest: caballería y mito en el siglo XVI	133
JESÚS F. PASCUAL MOLINA (<i>Universidad de Valladolid</i>)	
Retratos en armadura, armaduras retratadas	145
ANTONIO GOZALBO NADAL (<i>Universitat Jaume I</i>)	
Fanfarrias y flores. Estética y cultura caballerescas en el universo de fantasía de <i>The Witcher 3: Blood & Wine</i>	155
JUAN FRANCISCO TORRES CUBERO (<i>Universidad de Córdoba</i>)	
Héroes y leyendas medievales para decorar el castillo de Neuschwanstein, el ensueño romántico de Luis II de Baviera	161
LUCÍA LÓPEZ DE HEREDIA VENTURA (<i>Universidad de Zaragoza</i>)	
Imagen y memoria de Alfonso VIII de Castilla. El fresco de la <i>Batalla de las Navas de Tolosa</i> en el Monasterio de Santa María La Real de Las Huelgas de Burgos (1594)	169
MARÍA JOSÉ ZAPARAÍN YÁÑEZ RENÉ JESÚS PAYO HERNANZ (<i>Universidad de Burgos</i>)	

BLOQUE III. LEYENDAS: DE CAMELOT A LA ALHAMBRA

«Silent into Camelot». La Dama de Shalott en la cultura victoriana	179
TERESA SOROLLA (<i>Universitat Jaume I</i>)	
Del cortejo del Grial al milenarismo expiatorio: pervivencia de los motivos medievales de la circulación del relato en la cultura popular contemporánea . . .	199
IVAN PINTOR IRANZO (<i>Universitat Pompeu Fabra</i>)	
«Nada es verdad, todo está permitido»: la idea de Edad Media en la imagen videolúdica	213
RITA ALOY RICART (<i>Universitat Jaume I</i>)	
El imaginario medieval femenino en la pintura finisecular y su pervivencia en el arte cinematográfico	229
FRANCISCO JAVIER PIZARRO GÓMEZ ANGÉLICA GARCÍA-MANSO (<i>Universidad de Extremadura</i>)	

La influencia del recuerdo romántico en el medio videolúdico: <i>The Witcher 3: Wild Hunt</i> y la Edad Media fantástica	243
ÁLVARO HERCE MARTÍN (<i>Universitat Politècnica de València</i>)	
El cine como fuente histórica: el presentismo histórico en el cine medieval desde <i>Alexander Nevsky</i> a <i>El último duelo</i>	251
VERÓNICA BENAIGES GÓMEZ (<i>Universitat de València</i>)	
Hacia una épica posmoderna. Una aproximación a <i>The Faerie Queene</i> bajo la mirada de <i>Twenty One Pilots</i>	257
ANA DE DIOS CASTÓN (<i>Universitat Jaume I</i>)	
Construcción de la imagen de poder de la casa de Santisteban desde la literatura del siglo XVII	263
MIGUEL ÁNGEL CARRASCO SÁNCHEZ (<i>Universidad de Jaén</i>)	
Pervivencia y metamorfosis de monstruos fabulosos y otros seres extraños: el mito de los dragones y su imaginario	269
YOLANDA FERNÁNDEZ MUÑOZ (<i>Universidad de Extremadura</i>)	
BLOQUE IV. OBISPOS, SANTOS Y HEREJES	
«Gloriosas hazañas del Rey Santo». El triunfo de 1671 a San Fernando en la catedral de Sevilla	281
ALFREDO J. MORALES (<i>Universidad de Sevilla</i>)	
Nuevos tiempos y usos de la imagen cristiana: aproximación a la iconografía de San Cristóbal y su metamorfosis ante la visualidad contemporánea	299
ALEJANDRO JAQUERO ESPARCIA (<i>Universidad de Extremadura</i>)	
Un rey devoto. San Genaro y el monarca ilustrado	307
SARA HUERTAS ALBALADEJO (<i>Universitat Jaume I</i>)	
La Virgen de la Arrixaca: la recuperación decimonónica de una imagen medieval.	317
MARÍA DEL MAR ALBERO MUÑOZ (<i>Universidad de Murcia</i>)	
Violencia y alteridad, o la metamorfosis de la <i>Batalla de Simancas</i> , obra de fray Juan Ricci, en San Millán de la Cogolla.	325
IVÁN REGA CASTRO (<i>Universidad de León</i>)	
El retiro de San Abdón y San Senén a los retablos mayores: la pervivencia de los antiguos patronos del campesinado catalán en el período moderno	333
MARINA IRUELA REGINCÓS (<i>Universitat Autònoma de Barcelona</i>)	

- La imagen de Ramón Llull más allá del mundo medieval: del *doctor illuminatus* al paradigma del regionalismo mallorquín. 343
 JUAN MANUEL MILLA MERCADO (*Universidad de Granada*)
- La importancia de llamarse Francisco: configuración de la retórica visual papal. 351
 MERCEDES BURGOS MARTÍNEZ (*Universitat Jaume I*)

BLOQUE V. DAMAS, CORTESANOS Y TROVADORES

- Reinas medievales y reinas borbónicas: las series iconográficas durante el siglo XVIII y XIX. 365
 INMACULADA RODRÍGUEZ MOYA (*Universitat Jaume I*)
- La leyenda romántica de la reina Juana I. Creación y difusión a través de las artes visuales. 383
 MIGUEL ÁNGEL ZALAMA (*Universidad de Valladolid*)
- Realidad versus ficción. Metamorfosis pictóricas en la serie *Isabel*. 399
 FERNANDO PÉREZ SUESCUN (*Universidad Complutense de Madrid*)
- Teatro neogótico. El drama de Hermenegildo y Leovigildo en las piezas teatrales del Siglo de Oro al Romanticismo 407
 GAETANO GIANNOTTA (*Universidad Complutense de Madrid*)
- Eros y Tánatos: la pervivencia mítica del héroe medieval en el audiovisual fantástico contemporáneo. 415
 NATHANIEL SOLA RUBIO (*Universitat Jaume I*)
- De Topkapi a la Alhambra y de esclava a objeto de deseo: la metamorfosis iconográfica de la odalisca en la pintura orientalista. 423
 JOSÉ LUIS BOLÍVAR FERNÁNDEZ (*Universidad de Granada*)
- Totentanz* sobre metal. Pervivencias y metamorfosis de la danza de la muerte medieval en la medalla conmemorativa del siglo XX 431
 ANTONIO MECHÓ GONZÁLEZ (*Universitat de València*)
- Imaginaris de la taberna medieval como espacio del teatro en el séptimo arte: las figuras de Pedro Abelardo y Falstaff 441
 FRANCISCO JAVIER TOVAR PAZ | ANGÉLICA GARCÍA-MANSO
 (*Universidad de Extremadura*)

BLOQUE VI. GEOGRAFÍAS: CIUDADES Y PAISAJES

El paisaje monumental románico en el videojuego. Recreaciones y resignificaciones.	453
JAVIER CASTIÑEIRAS LÓPEZ (<i>Universidad de León</i>)	
Isabel y Juana de Castilla. Dos reinas Trastámara en el programa escultórico de Sarmiento para el Nuevo Palacio de Madrid.	461
EVA CALVO CABEZAS (<i>Universitat Jaume I</i>)	
Recreación virtual del castillo-palacio de Alba de Tormes	471
SERGIO JIMÉNEZ ZAZO (<i>Universidad Autónoma de Madrid</i>)	
ISMAEL MONT MUÑOZ (<i>Universidad de Salamanca</i>)	
El infierno de Dante imaginado por Gustave Doré	479
ELISA CASTILLO IRIARTE (<i>École des Arts et de Culture</i>)	
<i>Mornings in Florence</i> de John Ruskin o la reivindicación del estilo gótico en Giotto	489
NOELIA ESPARCIA BLANCO (<i>Universidad de Castilla-La Mancha</i>)	
Las reseñas de alardes medievales y su huella en las festividades americanas	499
ALEXANDER NARVÁEZ PINTA (<i>Universitat Jaume I</i>)	
Capítulo de clausura. La Edad Media en la construcción del ciudadano ideal (siglos XIX-XXI).	505
FLOCEL SABATÉ I CURULL (<i>Universitat de Lleida</i>)	

INTRODUCCIÓN

Entre el rayo y la melancolía

INMACULADA RODRÍGUEZ | VÍCTOR MÍNGUEZ

CARLES RABASSA

Directores del congreso y editores del presente libro

La *Rinascita* iniciada en el siglo xv en las cortes italianas y la simultánea recuperación de los modelos culturales de la Antigüedad grecorromana no significaron para la sociedad europea el fin inmediato del marco mental heredado de la Edad Media: los mitos, las creencias, las prácticas y los relatos históricos surgidos en los considerados siglos oscuros pervivieron en las crónicas y poesías de los escritores del Humanismo.

Pese a la gran renovación que supuso la era moderna en todos los aspectos de la vida diaria, no era posible construir una nueva Europa obviando las raíces milenarias del Viejo Continente. Las artes plásticas mantuvieron viva su mirada sobre los tiempos medievales; sin embargo, su recreación fue adaptada a los nuevos lenguajes estéticos y a las ideologías imperantes en la Edad Moderna y durante el siglo de las Revoluciones.

Así, la Edad Media pervivió en los siglos posteriores metamorfoseada en un nuevo imaginario, renovado continuamente por las sucesivas luces áureas, ilustradas, románticas y vanguardistas.

El congreso internacional *Pervivencia y metamorfosis del mundo medieval en el imaginario moderno* (6, 7 y 8 de noviembre de 2024) fue convocado por el grupo de investigación Iconografía e Historia del Arte (IHA) de la Universitat Jaume I para determinar el alcance y los procesos de metamorfosis del mundo medieval en el arte y la cultura visual moderna y contemporánea. Se estructuró en seis mesas que articularon las más de setenta ponencias invitadas y comunicaciones presentadas: Bárbaros e invasores; Reyes, caballeros y cruzados; Leyendas: de Camelot a La Alhambra; Obispos, santos y herejes; Damas, cortesanos y trovadores; y Geografías: ciudades y paisajes. Un amplio y ambicioso programa científico que fue posible gracias a las instituciones que lo financiaron económicamente y al arduo trabajo de muchas personas.

Entre las instituciones que lo respaldaron destacaron el Ministerio de Ciencia e Innovación —a través del proyecto I+D+i *La recepción artística de la realeza visigoda en la Monarquía Hispánica (siglos XVI al XIX)* PID2021-127111NB-100—, la Universitat Jaume I —por medio del I+D+i del plan propio de investigación *Imaginario artístico de la Hispania Visigoda en los palacios reales del Barroco* (22I572.01/1)— la Generalitat Valenciana -mediante su convocatoria a la subvención de congresos (CIAORG-2023 para el ejercicio 2024)—, el Comité Español de Historia del Arte (CEHA), y la Red de Investigación *Ceremonia, Fiesta y Coleccionismo en la Monarquía Hispánica. Del final del medievo a la Edad Moderna (s. XV-XVIII)* (CERMFEST). Entre las personas resultó imprescindible el trabajo de Rita Aloy, secretaria del Congreso. También fueron fundamentales las tareas llevadas a cabo por el comité organizador, integrado por Mercedes Llorente, Eva Calvo, Teresa Sorolla, Antonio Gozalbo y Alexander Narváez. Asimismo, las de la secretaría técnica, de la que formaron parte Mercedes Burgos, Gaetano Gianotta, Nathaniel Sola, Miguel Ángel Bort Gil, Joan Bou Forcada, Alessandro Julian Chis Bors y Nuria Núñez Peñuelo. Y fue clave asimismo el respaldo del comité científico, constituido por Alejandro García Avilés (Universidad de Murcia), Carmina García Herrero (Universidad de Zaragoza), Nikolas Jaspert (Universidad de Heidelberg), Christiane Kunst (Universidad de Osnabrück), Juan Francisco Jiménez Alcázar (Universidad de Murcia), Mirosława Sobczynska-Szczepanska (Universidad de Silesia) y Cécile Vincent-Cassy (Universidad CY Cergy Paris).

Consideramos que el congreso fue un éxito por las importantes contribuciones científicas que fueron presentadas en el mismo, debatidas en las sesiones correspondientes, y que ahora ven la luz como libro publicado por la prestigiosa editorial Trea. Sin embargo, el terrible rayo que se abatió sobre las tierras valencianas en forma de DANA los días inmediatamente previos al congreso, y la posterior melancolía que se apoderó de la sociedad tras la constatación de la enorme dimensión de la tragedia, tanto en vidas humanas como en destrucción de bienes y ruina económica, llegaron a hacer peligrar la posibilidad misma de celebrarlo. Durante esos dramáticos días las infraestructuras valencianas de comunicación se vieron seriamente dañadas: las vías férreas quedaron cortadas, los aeropuertos colapsados y el tráfico por carretera sometido a desvíos y cortes. Los organizadores tuvimos que tomar rápidas y radicales decisiones para garantizar la realización de las jornadas científicas que desde hacía tantos meses habíamos planificado. Y lo hicimos: el congreso paso de ser exclusivamente presencial al modo híbrido, y se canceló la sesión prevista en el Castillo de Peñíscola pues la fortaleza no contaba con una red electrónica lo suficientemente potente para asegurar las conexiones en línea. Estas decisiones, la eficacia de los miembros del comité organizador, secretaría técnica

y técnicos informáticos de la Universitat Jaume I, así como la generosa adaptación de los ponentes, comunicantes y asistentes a la realidad, que decidieron individualmente uno a uno realizar un viaje arriesgado o participar en las sesiones desde sus universidades y centros de investigación respectivos mediante conexiones en línea, permitieron que el congreso pudiera llevarse a cabo sin mayor inconveniente que no haber podido reunirnos todos físicamente como era nuestra ilusión.

Nunca consideramos suspender el congreso. Porque valoramos -entonces y ahora- que nuestra forma de aportar esperanza a los que la necesitaban era seguir haciendo nuestro trabajo, cada uno de nosotros, lo mejor que supiéramos. Y pese al dolor interno, hacerlo con una sonrisa. Porque nos desgarraba la muerte y la ruina de nuestros convecinos. Pero precisamente porque nosotros habíamos sido más afortunados, considerábamos que no teníamos derecho a desfallecer. Al contrario.

Y por eso el día de la inauguración, solo una semana después de la tragedia -y ahora con la perspectiva de varios meses transcurridos, pero cuando queda tanto por hacer para rehacernos de los daños sufridos-, recordamos un breve poema de Mario Benedetti, cuyo mensaje nos parece más imprescindible que nunca:

Defender la alegría como una trinchera
Defenderla del escándalo y la rutina
De la miseria y los miserables
De las ausencias transitorias
Y las definitivas.

Defender la alegría como un principio
Defenderla del pasmo y las pesadillas
De los neutrales y de los neutrones
De las dulces infamias
Y los graves diagnósticos.

Defender la alegría como una bandera
Defenderla del rayo y la melancolía
De los ingenuos y de los canallas
De la retórica y los paros cardíacos
De las endemias y las academias.

Defender la alegría como un destino
Defenderla del fuego y de los bomberos
De los suicidas y los homicidas
De las vacaciones y del agobio
De la obligación de estar alegres.

Defender la alegría como una certeza
Defenderla del óxido y la roña
De la famosa pátina del tiempo
Del relente y del oportunismo
De los proxenetas de la risa.

Defender la alegría como un derecho
Defenderla de Dios y del invierno
De las mayúsculas y de la muerte
De los apellidos y las lástimas
Del azar y también de la alegría.

Universitat Jaume I, primavera de 2025