

• **INTRODUCCIÓN**

• Capítulo I

**LA TRADICIÓN DE LAS PALABRAS
EN CONCURRENCIA CON LA PINTURA**

29

1 . La unión de palabras e imágenes en la Edad Media.	31
1. 1. El concepto estético medieval	31
1. 1. 1. Los 'guardianes' de la fe	34
1. 1. 2. La finalidad de la pintura	35
1. 1. 3. El 'oficiante' medieval	42
1. 2. La tarea didascálica de la pintura: hacer inteligible lo oculto	46
1. 2. 1. Pequeñas incursiones verbales en la imagen.	50
1. 2. 2. Los códices miniados.	56
1. 2. 3. La <i>narratio picta</i>	60
1. 3. La descripción de la obra artística	65
1. 3. 1. 'Literatura de taller'	67
1. 3. 2. La <i>ekphrasis</i>	72
1. 3. 3. El <i>titulus</i> medieval	75
1. 4. El universo alegórico medieval	81
2. El 'nombrar' de la pintura en el renacimiento:	
la temática artística	87
2. 1. Cambios notables en las artes: la equiparación artística	87
2. 2. La temática artística.	91
2. 2. 1. Pintura litúrgica y profana	93
2. 2. 2. La <i>invenzione</i>	96
2. 2. 3. Temas religiosos.	98
2. 2. 4. Temas profanos	100
2. 2. 5. Retratos	101
2. 3. La pintura remitiendo a programas literarios	104
2. 3. 1. La <i>Primavera</i> de Botticelli y la alegoría 'ejemplar'	104
2. 3. 2. <i>El Juicio final</i> de Miguel Ángel y la norma del 'decoro'	107
2. 4. El tema de la pintura como título	112
2. 4. 1. La apertura temática de los pintores del Norte	120
2. 5. El título y la autoría	128
2. 5. 1. Dos perspectivas del arte y su nombrar	129
2. 5. 2. El título alejado de su 'nombre de pila' original	136
2. 5. 3. Un bodegón con título literario	143

2. 6. Las palabras alrededor de la imagen	145
2. 6. 1. La Inscripción en la pintura	145
2. 6. 1. 1. Usos simples o transparentes	146
2. 6. 1. 2. Usos dentro de la representación	152
2. 6. 2. El Emblema	155
2. 6. 3. Otras vinculaciones literarias: programas, descripciones y poemas	159

• Capítulo II

EL TÍTULO CONTEMPORÁNEO 169

1. El estatuto semiótico del título	171
1. 1. Revisando la <i>intentio-auctoris</i> de Dante	171
1. 2. La 'alternancia' en la lectura de la obra y su título	174
1. 3. De la palabra a la imagen /De la imagen a la palabra	177
1. 4. El título como contribución contextual en la comunicación	179
1. 5. El título en las artes plásticas: paradigma de dos lenguajes involucrados	190
1. 6. Respecto al título literario	193
1. 6. 1. Subtítulo	194
1. 6. 2. Ante-título	194
1. 6. 3. Título-argumento	197
1. 6. 4. Clases de títulos literarios: funciones destacadas	199
2. El nombrar 'moderno': el comienzo de la subjetividad	203
2. 1. El nuevo 'nombrar'	206
2. 2. Un precedente: <i>Los caprichos</i> de Goya	210
2. 3. Contra la doctrina academicista	219
2. 4. Los títulos y la apertura temática en el XIX	223
3. La consolidación del nombrar 'moderno'	235
3. 1. El título como 'ideólogo' artístico	235
3. 2. La palabra como signo pictórico	243
3. 2. 1. Miró como pintor de palabras	244
3. 2. 2. Magritte, el mago de la combinatoria	250
3. 3. La abstracción nombrada	255
3. 3. 1. La vinculación musical y el significado plástico	255
3. 3. 2. Lo explícito en el título de la abstracción	261
3. 3. 3. La atribución icónica al signo plástico mediante el título	262

3. 4. Sin título	270
3. 5. El ajuste retórico del título	272
3. 4. 1. El título como confirmación de lo visual	275
3. 4. 2. El título que orienta o descubre.	279
3. 4. 3. La pintura pulsada por el título	282
• Capítulo III	
EL TÍTULO TRASCENDIDO	291
1. El reencuentro con las palabras y el relato social	293
1. 1. La simultaneidad como paradigma	295
1. 2. Inscripciones al amparo de los medios de masas:	
Jenny Holzer y Barbara Kruger	298
1. 3. La Fotografía unida al texto escrito como forma de 'recrear'	306
1. 3. 1. Dona Ferrato	310
1. 3. 2. Linda Troeller /Marion Schneider:	
<i>Erotic Lines of Women</i>	315
1. 3. 3. Jim Goldberg: Raised by Wolves	318
1. 3. 4. El 'ritual' de lo cotidiano a través	
de las palabras: Sophie Calle	325
1. 3. 5. La narración como poética artística:	
Carrie Mae Weems.	335
2. Duane Michals: la memoria poética	345
2. 1. Aproximación al nivel narrativo	345
2. 1. 1. La narración como 'memoria colectiva'	347
2. 1. 2. La utilidad del cuento en nuestra sociedad.	350
2. 1. 3. La pérdida de la oralidad.	355
2. 2. El afán de las palabras	359
2. 2. 1. La fotografía incapaz...	364
2. 2. 2. La proximidad con el Emblema	367
2. 2. 3. La evolución narrativa en su obra	370
2. 2. 4. Las huellas narrativas	379
2. 2. 5. El contador de historias.	387
2. 2. 5. 1. <i>Dos Cuentos / Dos Sueños</i>	392
• CONCLUSIONES	405
• BIBLIOGRAFÍA	417