

MAESTRÍA EN ESTUDIOS LITERARIOS
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

SEMINARIO “ARTES VISUALES Y REPRESENTACIÓN LITERARIA”
PROF.: DRA. ANA LÍA GABRIELONI
LABTIS :: UNRN :: SEDE ANDINA
CONICET

FUNDAMENTACIÓN

El seminario comienza con una breve introducción a la historia de las relaciones interartísticas, en cuyo origen está la frase de Simónides de Ceos (s. VI a. C.): “la poesía es pintura elocuente, la pintura es poesía muda” y que, durante el Renacimiento, halló su definición en el célebre verso del poeta latino Horacio “*ut pictura poesis*”. Las tres unidades restantes del programa están dedicadas a interpretar manifestaciones contemporáneas de dicha tradición, en tanto constitutivas de esa “relación enigmática con la propiedad” que, según Walter Benjamin (en “Desembalo mi biblioteca”) anima la práctica del coleccionismo. Nos interesará una de las formas particulares que adopta el coleccionismo: el gabinete de curiosidades; entendido como una *imago mundi*, hoy en día encarnada en los museos derivados de aquellos primeros gabinetes de entre los siglos XVI y XVIII. En los museos, las imágenes son presa de una taxonomía que distingue entre lo que es y no es arte, lo que es parte de la naturaleza, por un lado, y de la cultura, por el otro; taxonomía mediada enteramente por las palabras con las cuales se escribe la historia y la crítica de la iconografía artística.

La hipótesis subyacente a las tres últimas unidades de este programa propone que la historia de las relaciones interartísticas atraviesa un momento crucial en el *cine ensayo* contemporáneo. Éste, al igual que los antiguos gabinetes de curiosidades, (literalmente) monta reflexiva y críticamente un conjunto de objetos e imágenes del arte, que convierten al género en una *imago mundi*, es decir, en un documento sobre la cultura contemporánea. Reparando la escisión —deudora del siglo XVIII— entre museos de arte y museos de ciencias naturales, las imágenes reunidas en el cine ensayo reproducen —sobre soportes tecnológicos— el coleccionismo omnívoro (u omnívodo) de los antiguos gabinetes, mas sin escapar a representar la contracara del insostenible hábito de la acumulación indiscriminada en las sociedades actuales: la acumulación de desechos y la consecuente contaminación ambiental, retratada en algunas de las obras textuales y filmográficas que componen el corpus de estudio de este programa. El valor documental del cine ensayístico se resignifica en nuestros días, en tanto sus imágenes pueden llegar a trascender el universo de los objetos como desechos para retratar esa periferia del mundo global, donde las reglas económicas dominantes y las guerras excluyen como desechos a los seres humanos mismos.

Así pues, este seminario aspira a recrear aspectos clave del clásico *paragone* entre las artes para contar con una perspectiva histórica en la interpretación de cruces experimentales entre textos e imágenes en la literatura y el cine de autor contemporáneos.

METODOLOGÍA

El seminario parte del presupuesto que la imagen es una categoría transversal a la literatura, el cine y el arte, abierta a tan innumerables modalidades de representación como a diversos grados de materialidad en su expresión, sobre soportes tradicionales y tecnológicos. Dado que los contenidos del programa conciernen tanto a la historia y la teoría literaria como a la historia y la teoría del arte, con especial consideración de los cruces experimentales entre los textos y las imágenes fijas de la pintura y la fotografía, así como entre estos y las imágenes en movimiento del cine y el videoarte, encuentran un terreno especialmente propicio para la interpretación y el análisis en los estudios de cultura visual. La marcada orientación transdisciplinaria del seminario exige trabajar con recursos textuales, visuales y audiovisuales, con énfasis en los métodos de lectura e interpretación que estos últimos reclaman a la crítica del arte, deudora de la descripción, así como del lirismo y la retórica literarias.

EVALUACIÓN

Para aprobar el seminario deberá entregarse un trabajo escrito sobre un tema que refiera algún aspecto histórico o teórico de las relaciones entre las palabras y las imágenes, la literatura y las artes, y/o los escritores, los artistas y los realizadores. Se evaluará tanto la originalidad del tema propuesto como el conocimiento del corpus textual, visual y audiovisual consignado en el programa.

CONTENIDOS

UNIDAD I.- *THEATRUM MEMORIAE*

Pintura elocuente y poesía silenciosa. Los textos y las imágenes como documentos de cultura. ¿Por qué la historia de las relaciones entre la literatura y el arte tiene una historia? *Ut pictura poesis*: origen y genealogía de una analogía esencialista. Interpretaciones clásicas y modernas de la tradición de las “*sister arts*”. El programa romántico de relaciones interartísticas. La paradoja del conceptualismo en el siglo XX.

§ LECTURAS

Arnheim, Rudolf, “Un nuevo *Laocoonte*: los componentes artísticos y el cine sonoro”, *El cine como arte*, Barcelona: Paidós, 1990.

Greenberg, Clement, “Towards a Newer Laocoon”, O'Brian, John (ed.), *The Collected Essays and Criticism*, Chicago and London Chicago and London: The University of Chicago Press, 1988, I.

Lessing, G. E., *Laocoonte o Sobre los límites en la pintura y la poesía*, Barcelona: Orbis, 1985.

Schlegel, August Wilhelm, “Las pinturas”, Paolo D'Angelo y Félix Duque (eds.), *La religión de la pintura. Escritos de filosofía romántica del arte*, Madrid: Akal, 1999.

§ BIBLIOGRAFÍA

Baxandall, Michael, *Giotto y los oradores*, Madrid: Visor, 1996.

Brunet, Claire, “Art et poésie”, Denis Kamboucher (ed.), *Notions de Philosophie*, Saint Amand: Gallimard, 1995.

Gabrieloni, Ana Lía, “Intepretaciones teóricas y poéticas sobre la literatura y la pintura. Un esbozo histórico”, *Saltana. Revista de literatura y traducción*, <http://www.saltana.org/1/docar/0010.html> (18/07/14).

_____; “Literatura y artes”, Miguel Dalmaroni (dir.), *La investigación literaria. Problemas iniciales de una práctica*, Santa Fe: UNL, 2009.

Galí, Neus, *Poesía silenciosa, pintura que habla*, Barcelona: El Acantilado, 1999.

García Berrio, Antonio y Teresa Hernández Fernández, “*Ut pictura poesis*: actualización poética de la teoría humanística de las artes plásticas”, *Ut poesis pictura. Poética del arte visual*. Madrid: Tecnos, 1988.

Lee, Rensselaer W., “*Ut pictura poesis*: The Humanistic Theory of Painting”, *Art Bulletin*, 22 (1940), 197-269. Edición digital en: <http://www.noteaccess.com/index.htm> (hacer click en “Texts”) (22/04/12).

Mitchell, W. J. T., *Picture Theory: Essays on Visual and Verbal Representation*, Chicago and London: University of Chicago Press, 1994.

Vouilloux, Bernard, *Le Tournant “artiste” de la littérature française. Écrire avec la peinture au XIXe siècle*, Paris: Hermann, 2011.

UNIDAD II.- IMAGO MUNDI

Conocimiento científico, colonialismo y esa enigmática relación de los individuos con la propiedad (W. Benjamin). La “*botanique de la mort, [...] la culture*” (A. Resnais, Ch. Marker). Acumulación como posesión, coleccionismo como rememoración. Los gabinetes de curiosidades, una historia natural del arte. La “*mélancolique vie latente*” (de Goncourt) de las cosas. La naturaleza fronteriza de los cuerpos como reliquias. Écfrasis, museos ideales, imaginarios y reales.

§ LECTURAS

Flaubert, Gustave (1881), *Bouvard y Pécuchet*, trad. de Aurora Bernárdez, Barcelona: Tusquets, 1999.

Goncourt, Edmond (1880), *La Maison d'un artiste*, Paris: Charpentier, 1898.

Perec, Georges (1979), *El gabinete de un aficionado. Historia de un cuadro*, trad. de Menene Gras Balanguer, Barcelona: Anagrama, 1989.

Woolf, Virginia (1920), “Solid Objects”, *A Haunted House and Other Short Stories*, London: Hogarth Press, 1944.

§ FILMS

Les Statues meurent aussi, Dirs. Alain Resnais y Chris Marker, 1953.

Historia Naturae, Dir. Jan Svankmajer, 1967.

La Collection, Dir. Robert Cahen, 1990.

§ BIBLIOGRAFÍA

Aullón del Haro, Pedro, “El ensayo, género humanístico moderno, y los géneros memorialísticos”, Pedro Aullón del Haro (ed.). *Teoría del Humanismo*, Madrid: Verbum, 2010, vol. II.

Corrigan, Timothy, *The Essay Film. From Montaigne, after Marker*, Oxford: Oxford University Press, 2011.

Descola, Philippe, *Más allá de la naturaleza y cultura*, Buenos Aires, Madrid: Amorrortu, 2012.

Gabrieloni, Ana Lía, “Écfrasis”, *Eadem utraque Europa*, 4:6 (2008), 83-108.

Heffernan, James A. W., *Museum of Words: the Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery*, Chicago: The University of Chicago Press, 1993.

Kubler, George, *La configuración del tiempo*, Madrid: Comunicación, 1975.

Lukacs, Georg, “Sobre la esencia y la forma del ensayo.”, *El alma y las formas y Teoría de la novela*, México, Barcelona, Buenos Aires: Grijalbo, 1970.

Pomian, Krzysztof, *Collectionneurs, amateurs et curieux*, Paris: Gallimard, 1987.

Rascaroli, Laura, “The Essay Film: Problems, Definitions, Textual Commitments”, *Framework*, 49: 2 (Fall 2008), 24-47.

Rivallain, Josette, “Cabinets de curiosité, aux origines des musées”, *Outre-mers*, 88,(2001), 17-35.

Schlosser, Julius von, *Las cámaras artísticas y maravillosas del Renacimiento tardío*, Madrid: Akal, 1998.

Woolf, Virginia, "Walter Sickert", *Collected Essays*. London: Hogarth Press, 1966, vol. II.
_____; "The Cinema", *Woolf Online* [en línea]. <<http://www.woolfonline.com/?q=essays/cinema/full>>

III.- NATURALIA

Del programa humanístico de la pintura al programa ensayístico del cine. La transfiguración del lugar común (I): la naturaleza muerta en la literatura, una geología sin masacres (J.-P. Sartre). Ontología visual de la prosa poética y lírica de la crítica de arte. Por una estética de las cosas mudas (H. von Hoffmannsthal). " (*the naturalist*) - 'I depend on not being noticed'" (A. Oswald, *Dart*). La tutela del paisaje / la indiferencia de la naturaleza.

§ LECTURAS

Caillois, Roger, *Pierres*, Paris: Gallimard, 1966.
Hofmannsthal, Hugo von, y Claudio Magris, *Carta a Lord Chandos (seguida de) La herrumbre de los siglos*, trad. Antón Antón Dieterich y Pilar Estelrich, Madrid: Alianza, 2008.
Oswald, Alice, *Woods etc.*, London: Faber & Faber, 2005.
Ponge, Francis (1942), *Parti Pris des choses*, Paris: Gallimard, 1967.
Sollers, Philippe, "Nature", *Beauté*, Paris: Gallimard, 2017.

§ FILMS

Hubert Robert, Dir. Alexander Sokurov, 1997.
Images of Nowhere, Dir. Rubén Guzmán, 2016.

§ BIBLIOGRAFÍA

Adorno, Theodor W., "El ensayo como forma", *Notas de literatura*, Barcelona: Ariel, 1962.
_____; "Discurso sobre lírica y sociedad", *Notas de literatura*, Barcelona: Ariel, 1962.
Bryson, Norman, *Looking at the Overlooked: Four Essays on Still Life Painting*, London: Reaktion Books, 2001.
Harris, Jonathan, "The New Historicism's *Wunderkammer* of Objects", *European Journal of English Studies*, (2000), 4: 2, 111-123.
Milani, Raffaele, *Esthétique du paysage*, Paris: Actes Sud, 2005.
Mitchell, W. J. T., "Romanticism and the Life of Things: Fossils, Totems, and Images", *Critical Inquiry*, 28 : 1, *Things* (Autumn, 2001), 167-184.
Sartre, Jean-Paul, "L'Homme et les choses", *Situations I*, Paris: Gallimard, 1947.
Simmel, George, "Filosofía del paisaje", *El individuo y la libertad*, Barcelona: Península, 1986.
Starobinski, Jean, "De la critique à la poésie", *Preuves "Baudelaire critique d'art"*, 207, (Mai 1968), 16-23.
Vouilloux, Bernard, *Un art de la figure. Francis Ponge dans l'atelier du peintre*, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 1998.
_____; "Les Écrits sur l'art forment-ils un genre ?", *Figures de l'art*, 9, (2005), "L'Écrit sur la peinture: un genre littéraire ?" (dir. D. Vaugeois), 33-51.
_____; Bernard Vouilloux, *Figures de la pensée: de l'art à la littérature—et retour*, Paris : Hermann, 2015,
Weinrichter, Antonio, "Jugando en los archivos de lo real", Josetxo Cerdán y Casimiro Torreiro (eds.), *Documental y vanguardia*, Madrid: Cátedra, 2005.
_____; "Un concepto fugitivo. Notas sobre el film ensayo", En: Antonio Weinrichter (ed.). *La forma que piensa. Tentativas en torno al cine-ensayo*. Navarra: Gobierno de Navarra, 2007.

IV.- ARTIFICIALIA

Imágenes del arte y cultura material. La transfiguración del lugar común (II): los desencuentros entre la arqueología y la memoria. La obstinación de la escritura con la representación. El olvido y la fotografía como estratagema literaria. El involuntario ensimismamiento en la superficie de las cosas. *Luminous debris* (G. Sobin). La marcha y la acumulación como tácticas de escape a la catástrofe, su tematización en la literatura y el cine ensayo.

§ LECTURAS

Bernhard, Thomas, *Helada* (1963), trad. de Miguel Sáenz, Madrid: Alianza, 1985.
Pamuk, Orhan (2008), *El museo de la inocencia*, trad. de R. Carpintero, Barcelona: Mondadori, 2009.
Sebald, W. G. (1995), *Los anillos de Saturno. Una peregrinación inglesa*, trad. de C. Gómez García y G. Pichler, Barcelona: Anagrama, 2008.

§ FILMS

Jonnas et Lila, Dir. Alain Tanner, 1999.
The City of Blind Alchemists. Dir. Rubén Guzmán, 2006.
Innocence of Memories, Dir. Grant Gee, 2012.
Patience (After Sebald), Dir. Grant Gee, 2015.

§ BIBLIOGRAFÍA

AAVV, *L'Essai et le cinéma*, Murielle Gagnebin y Suzanne Liandrat-Guigues (eds.), Paris: Champ Vallon, 2004.
Bachelard, Gaston, *La Poétique de l'espace*, Paris: Presses Universitaires de France, 1964.
Harrison, Charles, "The Effect of Landscape", W. J. T. Mitchell (ed.), "The Power of Landscape", Chicago: Chicago University Press, 2002.
Horstkotte, Silke, "Visual Memory and Ekphrasis in W. G. Sebald's *The Rings of Saturn*", *English Language Notes*, 44: 2 (Fall-Winter 2006), 117-129.
Kujundžić, Dragan, "The Museum Fever of the Old World: A Conversation with Alexander Sokurov", *diacritics*, 43: 3 (2015), 24-38.
Long, J. J., "The Ambulatory Narrative: The Rings of Saturn", *W. G. Sebald. Image, Archive, Modernity*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.
Machado, Arlindo, "El filme-ensayo", *El medio es el diseño audiovisual*, Jorge La Ferla (ed.), Caldas: Universidad de Caldas, 2007.
Narbona, Rafael, "La sombra del paseante. (La obra narrativa de Sebald)", *Revisiones*, 1 (2005), 57-67.
Orlando, Franceso, *Obsolete Objects in the Literary Imagination. Ruins, Relics, Rarities, Rubbish, Uninhabited Places and Hidden Treasures*, London & New Haven: Yale University Press, 2006.
Ricoeur, Paul, "L'Écriture de l'histoire et la représentation du passé", *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 4, 2000, 731-747.
Sebald, W. G., "Kafka en el cine", *Campo Santo*, Trad. de Miguel Sáenz, Barcelona: Anagrama, 2007.
Viney, William, *Waste. A Philosophy of Things*, London, New Delhi, etc.: Bloomsbury, 2014.
Xing, Yin, "The Novel as Museum: Curating Memory in Orhan Pamuk's *The Museum of Innocence*", *Critique: Studies in Contemporary Fiction*, (2013) 54: 2, 198-210.

Prof. Ana Lía Gabrieloni
10 de mayo de 2017.