

MAESTRÍA EN ESTUDIOS LITERARIOS
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Buenos Aires

SEMINARIO "ARTES VISUALES Y REPRESENTACIÓN LITERARIA"
2do semestre de 2023

Prof.: Ana Lía Gabrieloni

FUNDAMENTACIÓN

El seminario se propone reconstruir la historia de la tradición del *ut pictura poesis*, es decir, de los intercambios, las apropiaciones y transposiciones entre los textos literarios y las imágenes artísticas, cuyo origen suele identificarse con la descripción del escudo de Aquiles en el canto XVIII de la *Iliada* de Homero y su evolución con la franca ingerencia que los temas y los modos compositivos literarios gozaron respecto de la pintura entre los siglos XV y XVIII. Interesa profundizar los conocimientos que dicha reconstrucción aporta a interpretaciones más profundas y acertadas de los cruces contemporáneos entre textos e imágenes a través de la literatura y las artes para evitar un comparatismo por *default* a base del reconocimiento de visibles coincidencias formales, semánticas, temporales o espaciales entre las obras. Asimismo, interesa apreciar el espesor histórico de dicha tradición sobre la que se dibujan en sobrerrelieve los cruces más recientes y asimilarlos en un estudio donde las intersecciones entre la teoría y la crítica literarias y la historia y la crítica del arte se manifiesten en su real gran dimensión. Dimensión reveladora de la complejidad y heterogeneidad de los componentes de las relaciones interartísticas. No será más que sobre el horizonte de estas últimas donde han de leerse esas fuentes escritas consideradas secundarias e indirectas por los historiadores del arte (von Schlosser, 1924: 1) que, justamente por su génesis híbrida entre las palabras y las imágenes, es de suma importancia reconsiderar desde nuestra perspectiva, la *Kunstliteratur* (la literatura artística). Bajo esta denominación se inscriben la ya mencionada éfrasis homérica, así como los textos sobre el origen de la pintura y la contienda entre Zeuxis y Parrasios en la *Historia naturalis* de Plinio el Viejo (s. I d. C.). Innecesario agregar mucho más para revalidar la trascendencia que esta forma de escritura alcanza en la historia cultural.

Ahora bien, concentrarse no ya en la pretérita genealogía de la literatura artística, sino en sus proyecciones a partir del *musée imaginaire* que el escritor y coleccionista francés André Malraux formuló en términos teóricos y prácticos hacia mediados del siglo pasado, exige contemplar nuevas expresiones de esa literatura artística en respuesta a la inédita realidad cultural que vienen aportando los métodos de reproducción visual (Didi-Huberman 2013: 23). La noción museo imaginario lleva, asimismo, a reparar en la función museística de la escritura, en la literatura como museo. No se trata de una mera metáfora. La literatura aloja y preserva series de imaginiería de

inabarcable variedad con existencias no siempre comprobables en la historia del arte de la pintura de caballete. En consecuencia, la literatura como museo reclama una reformulación de dicha historia tal como la conocemos. El escritor Alexander Pope supo advertir como atributo de la primera écfrasis, la reconstrucción del escudo de Aquiles mencionado al inicio de esta fundamentación, que trasciende el plano descriptivo para significar en el plano documental de la cultura. En síntesis, las tres unidades del seminario entrañan tres instancias de reflexión crítica sobre la historia conceptual de las "sister arts" (la literatura y la pintura) y, en su marco, sobre las imágenes como documentos de la cultura visual en una porción de la literatura contemporánea librada a las implicaciones de la *Kunstliteratur*.

CONTENIDOS

§ Unidad I.-

La cultura visual, los *text & image studies* y la *Bildwissenschaft* en la historiografía del arte. Relaciones entre dos *paragones* clásicos y sus derivaciones a partir de la época Moderna. Arte y naturaleza. Poesía y pintura. Écfrasis y *Kunstliteratur* en los estudios de las literaturas comparadas.

Bibliografía

- AV.VV. "Visual Culture Questionnaire". *October*, nº 77, 25-70.
- Bredenkamp, Horst. "A Neglected Tradition? Art History as Bildwissenschaft", *Critical Inquiry*, nº 29, 418-428.
- Baldensperger, Fernand. "Littérature comparée. Le mot et la chose". *Revue de Littérature Comparée* 1, nº 1 (janv.-mars 1921): 5-29.
- Gombrich, Ernst. H. "Kunstliteratur", *Atlantisbuch der Kunst: eine Enzyklopädie der bildenden Künste*, Zurich: Atlantis-Verlag, 1952.
- Heffernan, James A. W. *Museum of Words: the Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery*. Chicago: The University of Chicago Press, 1993.
- Lessing, G. E. *Laocoonte o Sobre los límites en la pintura y la poesía*. Trad. Enrique Palau. Barcelona: Orbis, 1985.
- Vouilloux, Bernard. "Le texte et l'image: où commence et comment finit une interdiscipline?". *Littérature*, "La moire de l'image", nº 87 (1992): 91-5.

§ Unidad II.-

La función restauradora y museística de la literatura. El *musée imaginaire* como gabinete de curiosidades, y las curiosidades como imágenes "disidentes". Las "ciencias diagonales" y sus aportes a una historia alternativa e inclusiva del arte. Hacia una historia natural del arte.

Lecturas

- Cixous, Hélène. *Un Vrai jardin*. Paris: Éditions des femmes, 1998.
- Flaubert, Gustave. *Bouvard y Pécuchet*. Trad. Luis Echávarri. Buenos Aires: Losada, 1990.
- Goux, Jean Paul. *Les Jardins de Morgante*. Paris: Actes Sud, 1999.
- Wajsbrot, Cécile. *Caspar Friedrich Strasse*. Paris: Zulma, 2002.
- _____. *Haute Mer*. Paris: Le Bruit du Temps, 2022.

Bibliografía

- Adorno, Theodor W. "The Idea of Natural History". Trad. Robert Hullot-Kentor. *Telos*, nº 60 (1984): 111-24.
- Benjamin, Walter. *El origen del Trauerspiel alemán*. Trad. Alfredo Brotons Muñoz. Madrid: Abada Editores, 2012.
- Bredenkamp, Horst. *The Lure of Antiquity and the Cult of the Machine: The Kunstammer and the Evolution of Nature. Art and Technology*. Trad. Alison Brown. Princeton: Markus Wiener, 1995.

- Caillois, Roger. *Œuvres*. Paris: Gallimard, 2008.
- Didi-Huberman, Georges. *L'Album de l'art à l'époque du "Musée imaginaire"*. Paris: Musée du Louvre, 2013.
- Le Scanff, Yvon. "Du lieu d'horreur au paysage terrible". *Le Paysage romantique et l'expérience du sublime*. Paris: Champ Vallon, 2007.
- Lütticken, Sven. "Historia antinatural". *New Left Review*, n° 45 (julio-agosto 2017): 104-119.
- Malraux, André. *Le Musée imaginaire*. Saint Amand-Montrond: Gallimard, 2015.
- Pic, Muriel. "Leçons d'anatomie. Pour une histoire naturelle des images chez Walter Benjamin". *Images Re-vues. Hors-série*, n° 2 (2010): 1-24.
- Pierrot, Jean. "La revanche du végétal de Zola à Caillois". Jean-Pierre Cléro y Alain Niderst (eds.). *Le Végétal*. Rouen: Publications de l'Université de Rouen, 1999.
- Thomas, Jeffrey. "Le jardin face à Bouvard et Pécuchet". *Revue Flaubert*. n° 18, 2019, 1-13.

§ Unidad III.-

Naturaleza y lírica. La historia, la literatura y las artes como elegías. Sombras, espectros y fantasmas hacen imagen. De las ruinas al paisaje de la devastación. Nuevos motivos en el repertorio de los *loci horridi*. Desechos, restos, *laisse de mer*. La botánica de la destrucción.

Lecturas

- Léger, Nathalie. *Supplément à la vie de Barbara Loden*. Paris: P.O.L, 2012.
- Sekiguchi, Ryoko. *Nagori*. Paris: P.O.L, 2019.
- Tournier, Michel. *Les Météores*. Paris: Gallimard, 1975.
- Vilhjálmsson, Thor. *Arde el musgo gris*. Trad. Enrique Bernárdez. Madrid: Nórdica, 2007.
- Wajsbrot, Cécile. *Nevermore*. Paris: Le Bruit du temps, 2021.
- Woolf, Virginia. "Time Passes", *To the Lighthouse*, London: Penguin, 1992.

Bibliografía

- Callard, Caroline. "Le fantôme et l'anthropologue: retour sur une scène primitive". *Socio-Anthropologie*, n° 34 (2016): 49-65.
- ____; *Le Temps des fantômes. Spectralités de l'âge moderne (XVe-XVIIe siècle)*. Paris: Fayard, 2019.
- Douglas, Mary. *Purity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*. New York: ARK, 1984.
- Giacomoni, Paola. "Locus amoenus and locus horridus in the contemporary debate on landscape", *Der Paradigma Der Landschaft in Moderne und Postmoderne*. Manfred Schmeling y Monika Schmitz-Emans (eds.). Würzburg : Köningshausen & Neumann, 2007.
- Labarthe, Patrick. "Locus amoenus, locus terribilis dans l'œuvre de Baudelaire". *Revue d'Histoire littéraire de la France*, 99, No. 5, septiembere-octubre, 1999, 1021-1045.
- Martino, Ernesto de. *La fine del mondo. Contributo all'analisi delle apocalissi culturali*. Torino: Einaudi, 1977.
- Mirzoeff, Nicholas. "Ghostwriting: working out visual culture". *Journal of Visual Culture* 1, n° 2 (2002): 239-254.
- Oyarzún, Pablo. "Extraña sensación, Kant sobre el asco". *Methodus*, n° 3 (2008): 7-21.
- Pigeaud, Jackie. *Melancholia. El malestar del individuo*. Alejandro Manfred y Andrés Palavecino (Eds.). Trad. Víctor Goldstein. Otro Cauce, 2021.
- Thiebaut, Carlos. "Hacia una historia natural del daño desde Sebald a Kant". *Poligrafi "Natural History"* 16, n° 61-62 (2011): 1-264.
- Weisman, Karen (ed.). *The Oxford Book of the Elegy*. Oxford: Oxford University Press, 2010.

METODOLOGÍA

El seminario se propone transmitir, en primer lugar, herramientas teóricas y prácticas para reconocer, analizar e interpretar relaciones entre textos e imágenes en el ámbito de la creación estética; en segundo lugar, conocimientos —que destacan sin duda alguna en el grupo teórico de las mencionadas herramientas— sobre la historia de dichas relaciones desde la Antigüedad hasta nuestros días, para poder profundizar en y reformular los aportes críticos más relevantes —desde la cultura visual, estudios sobre textos e imágenes, filosofía, estética, crítica literaria, historia del arte, etc.— en torno a tales relaciones durante las últimas décadas; en tercer lugar, un posible inventario inicial de libros y autores, pinturas y artistas que, en algunos casos, son escasamente transitados en nuestros ámbitos académicos para alentar a los estudiantes a experimentar análisis e interpretaciones originales, en consideración de las múltiples matrices verbales y visuales confluentes en esas obras. La marcada orientación transdisciplinaria del seminario conllevará compartir lecturas consignadas en el programa, que podrían complementarse con otras, según las necesidades que pudieran surgir a través de las clases. Se espera que los estudiantes participen activamente en las últimas y, durante su transcurso, asimismo se los asesorará respecto de la selección bibliográfica, no siempre disponible en castellano.

EVALUACIÓN

La aprobación del seminario depende del cumplimiento del porcentaje reglamentario de asistencia a las clases y la entrega de un trabajo final escrito relativo a alguno de los contenidos del presente programa: historia, teoría y crítica de las relaciones entre la literatura y las artes; la representación de la naturaleza, la literatura como museo, y la consustanciación entre naturaleza e historia en las representaciones de la literatura, la pintura y el cine de autor. Dicho trabajo debe ser inédito y tener una extensión de entre 10 y 15 páginas (A4, Times New Roman o equivalente 12 pts., interlineado 1,5). Se evaluará la originalidad del tema propuesto y el conocimiento del corpus textual primario/secundario seleccionado y utilizado para desarrollarlo. Es condición de dicho corpus estar basado en los autores y obras propuestos en alguna de las unidades de este programa.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

§ I.-

- Arnheim, Rudolf. "A New Laocoön: Artistic Composites and the Talking Film". *Film as Art*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1957.
- Butler, E. M. *The Tyranny of Greece over Germany*. Cambridge: Cambridge UP, 2011.
- Berger, John. *Ways of Seeing*. London: Penguin, 1972.
- Gabrieloni, Ana Lía. "Interpretaciones teóricas y poéticas sobre las relaciones entre literatura y pintura. Breve esbozo histórico del Renacimiento a la Modernidad". *Saltana. Revista de Literatura y Traducción*, n° 1 (2004).
- García Varas, Ana. "Investigación actual en imágenes. Un análisis comparativo del debate internacional sobre la imagen". *El Ornitorrinco Tachado. Revista de Artes Visuales*, n° 6, 23-39, 2017.
- _____. "Écfrasis". *Eadem utraque Europa*, n° 4/6 (2008): 83-108.
- Guillén, Claudio. *Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada*. Barcelona, Crítica, 1985.
- Jay, Martin. "That Visual Turn", *Journal of Visual Culture*, n° 1, 87- 93.
- Lee, Rensselaer W. "Ut Pictura Poesis: The Humanistic Theory of Painting". *The Art Bulletin* 2, n° 3 (Dec. 1940): 197-269.
- Schlosser, Julius von. *Die Kunstliteratur. Ein Handbuch zur Quellenkunde der neueren Kunstgeschichte*, Vienne: Schroll, 1924.

§ II.-

- Bégot, Jacques-Olivier. "Postface". *L'Actualité de la philosophie et autres essais*. Paris: Éditions Rue d'Ulm, 2008.
- Bertrand, Romain. *Le Détail du monde. L'art perdu de la description de la nature*. Paris : Seuil, 2019.
- Buck-Morss, Susan. *The Origin of Negative Dialectics: Theodor Adorno, Walter Benjamin and the Frankfurt Institute*. New York: The Free Press, 1979.
- DaCosta Kaufmann, Thomas. "Remarks on the Collections of Rudolf II: The *Kunstammer* as a Form of Representation". *Art Journal* 38, n° 1 (1978): 22–28.
- French, Roger. *Ancient Natural History. Histories of Nature*. London & New York: Routledge, 2005.
- Gabrieloni, Ana Lía. "El museo imaginario, ideal y real de la éfrasis". *Interrelaciones entre literatura y artes. América y Europa en las épocas Moderna y Contemporánea*. Ana Lía Gabrieloni (ed.). Viedma: UNRN, 2018.
- Hanssen, Beatrice. *Walter Benjamin's Other History. Of Stones, Animal, Human Beings, and Angels*. University of California Press, 1998.
- Impey, Olivier et Arthur MacGregor (eds.). *The Origins of Museums: The Cabinet of Curiosities in Sixteenth- and Seventeenth-Century Europe*. Oxford: Oxford UP, 1985.
- Pomian, Krzysztof. *Collectors and Curiosities. Paris and Venice 1500–1800*. Cambridge: Blackwell, 1990.
- Schnapper, Antoine. *Le Géant, la licorne et la tulipe. Les cabinets de curiosités en France au XVIIIe siècle*. Paris: Flammarion, 2012.
- Schlosser, Julius von. *Las cámaras artísticas y maravillosas del Renacimiento tardío*. Trad. José Luis Pascual Arranz. Barcelona: Akal, 1988.

§ III.-

- Baltrušaitis, Jurgis. *Aberrations. Légendes des formes*. Paris: Olivier Perrin, 1957.
- Barnett, Lydia. *After the Flood. Imagining the Global Environment in Early Modern Europe*. Baltimore: Johns Hopkins UP, 2019.
- Bredenkamp, Horst. *Les Fenêtres de la monade. Gottfried Wilhelm Leibniz. Art et théâtre de la nature*. Trad. Richard Parisot. Rev. Emmanuel Faure. Paris: les presses du réel, 2022.
- Collot, Michel. *La Pensée-paysage. Philosophie, arts, littérature*. Arles: Actes Sud, 2011.
- Corbin, Alain. *Le Territoire du vide. L'Occident et le désir du rivage*. Paris : Flammarion, 1990.
- Kubler, George. *The Shape of Time. Remarks on the History of Things*. 1962. Français : *Formes du Temps. Remarques sur l'histoire des choses*. Trad. Yana Kornel et Carole Naggar, Paris : Champ Libre, 1973.
- Dufour, Philippe. "Paysage parenthèse". *Poétique* 2, n° 150 (2007): 131-147.
- Dupaigne, Bernard (ed.). *Déluges et catastrophes*. Paris: L'Harmattan, 2016.
- Figuière, Louis. *La Terre avant le Déluge*. Paris: Hachette, 1866.
- Marthaler, Michel. "Paysages géologiques disparus". *Le Globe. Revue genevoise de géographie*, n° 146 (2006): 103-111.
- Mercier-Faivre, Anne-Marie y Chantal Thomas (eds.). *L'Invention de la catastrophe au XVIIIe siècle: Du châtement divin au désastre naturel*. Genève : Librairie Droz, 2008.
- Olmi, Giuseppe. "Figurare e descrivere. Note sull'illustrazione naturalistica cinquecentesca". *Acta Medicae Historiae Patavina*, n° 24 (1980–81): 99–120.
- Pigeaud, Jackie. *L'Art et le Vivant*. Paris: Gallimard, 1995.
- Scanlan, John. *On Garbage*. London: Reaktion Books, 2005.
- Thiebault, Gabriel. "Bernardin de Saint-Pierre: l'œil et le déchiffrement du monde". *Cahiers Jungiens de Psychanalyse* 3, n° 111 (2004): 31–38.

Ana Lía Gabrieloni

S. C. de Bariloche, 28 de abril de 2023