

Seminario: Representación del arte y del artista II: arte, lenguaje y conocimiento en la literatura francesa

Departamento:

Letras

Profesor:

Rossi, Ana maría

2° Cuatrimestre - 2016

Programa correspondiente a la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: LETRAS

ASIGNATURA: **REPRESENTACION DEL ARTE Y DEL
ARTISTA II: arte, lenguaje y conocimiento en la literatura
francesa.**

PROFESOR: Ana María Rossi

Aprobado por Resolución N°

60

CUATRIMESTRE: Primero

AÑO: 2016

PROGRAMA N°:

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

SEMINARIO: **REPRESENTACION DEL ARTE Y DEL ARTISTA II: arte, lenguaje y conocimiento en la literatura francesa.**

PROFESOR: Ana María Rossi
PRIMER CUATRIMESTRE DE 2016
PROGRAMA N°

1. Fundamentación y descripción

La relación de la literatura con otras artes puede abordarse desde diversas perspectivas y se remonta a una tradición de la que es testimonio la célebre fórmula horaciana *ut pictura poesis* de Horacio. A lo largo de la historia aparecen diferentes enfoques del tema (idealistas, empíricos, etc) y es a partir de mediados del siglo XVIII cuando surge el interés por los estudios estéticos y aparecen figuras como Vico, Winckelmann, Baumgarten y Lessing.

Más adelante, en el siglo XX, la idea de un núcleo creativo general y de la existencia de zonas de encuentro e interferencia entre las artes se refleja en ciertas posturas, por ejemplo, la de Etienne Souriau, que plantea la posibilidad de la correspondencia entre las artes (1965).

La reflexión sobre esta problemática abarca el estudio de diversas prácticas discursivas que extienden las fronteras de una textualidad que, al incluir al objeto artístico *otro*, lo convierte también en texto. En efecto, Peter Wagner (1996) describe lo que considera una subdivisión de la intertextualidad: la *intermedialidad*. La relación intermedial se entabla entre, por lo menos, dos medios diversos de significación y representación. Si bien *ekphrasis* se define como la representación verbal de una representación visual (usualmente la pictórica), en sentido amplio podemos aplicar la noción a la representación literaria de otras formas de expresión artística (escultura, música, fotografía, cine). Para abarcar los diferentes órdenes de objetos estéticos presentes en este tipo de prácticas literarias, resulta adecuada la conceptualización formulada por Claus Clüver (1994) acerca de la ekphrasis como "representación verbal de un texto real o ficticio compuesto en un sistema signico no verbal"

La imagen de un objeto artístico *otro* al entrar en relaciones con un texto verbal le añade formas de significación que lo construyen como un texto complejo. Hay textos ekfrásticos que, aún sin designar un objeto artístico determinado, exhiben configuraciones descriptivas que evocan el estilo o la síntesis imaginaria de varios objetos creados por un artista. La ekphrasis reestructura y amplifica la percepción en el lector. A menudo la representación de objetos artísticos en textos literarios cumple una función relevante en cuanto a la convergencia y condensación de significados.

Escritores de épocas y orígenes diversos asumen la representación del arte o del artista y abordan desde una perspectiva simbólica o metafórica aspectos sociales, políticos o morales propios del contexto histórico de cada uno.

Por otro lado, desde la antigüedad existe la tendencia a considerar el arte como una especie de conocimiento de la realidad. Algunos pensadores actuales (Cassirer, Collingwood, Langer, etc) lo ven como un lenguaje primordial. Otros como Etienne Gilson creen que el arte no es conocimiento ni símbolo de nada, sino creación de objetos totalmente nuevos, dotados de valores propios. Y la pregunta acerca del arte

.*La Venus de Ille*: Lo fantástico y la supervivencia de la antigüedad clásica. El color local. Los rasgos del “gótico mediterráneo (M. Scotti). La femineidad perturbadora de las divinidades y la nostalgia de los orígenes: síntomas de un trauma antiguo.

El doble error. Mundanidad parisiense y exotismo. El personaje de Darcy: *dandysmo* y *beylismo*. *La turquerie* en el relato: su valor artístico y técnico. El carácter enigmático del desenlace y sus dos versiones.

Unidad 4

Honoré de Balzac.

La mirada del Balzac visionario. Intertextos míticos y teorías estéticas. *Ars poetica* balzaciana y discurso realista.

Historia de los trece: Ferragus, jefe de los devoradores; La duquesa de Langeais; La muchacha de los ojos de oro. París como *cuadro*: transposición de un discurso descriptivo en el discurso narrativo. El *flâneur*. Diálogo entre la *ciudad-monstruo* balzaciana y la ciudad bárbara en Berlioz, el oro y el placer en el mundo del arte. Retórica del oxímoron: lo bello/lo feo en la ciudad moderna.

Unidad 5

Michel Butor.

Butor y la imagen. El escritor como conocedor y crítico de arte. Presencia de las artes visuales en su literatura

La modificación. Hipotextos. La función del espacio en la novela. Dicotomía París-Roma. El viaje iniciático, la catábasis. Dimensión onírica. Objetos-símbolo. El arte y el mito romano. El realismo mitológico (M. Leiris). Referencias artísticas : *couleurs stylistiques* (Butor).

Unidad 6

Marguerite Yourcenar.

La recepción y la integración de las artes en la obra yourcenariana. El binomio indisociable creación literaria-crítica de arte (Y. Muranaka)

Anna Soror. Geografía de la *nouvelle*: la sugestión del espacio napolitano. El arte como modo de comprensión e inmersión en el pasado. Los protagonistas como arquetipos yourcenarianos. Incesto y eros trágico.

Unidad 7

Bernard-Marie Koltès

El escritor viajero y la cultura fílmica. Una escritura marcada por la literatura y el cine. El drama contemporáneo y la tensión entre géneros.

Roberto Zucco. Quai Ouest. El lugar y la mirada del autor: encuadre fotográfico y creación cinematográfica. El espacio visual. Los límites ambiguos de lo real y lo virtual. La discusión acerca de la hibridación teatro-cine (Benhamou)

4 Bibliografía específica obligatoria

Unidad1

Nerval, G., *La main enchantée*, Le livre de poche, 1995. (hay traducción al español)

Nerval, G., *Les Filles du feu*, Folio classique, Gallimard, 1995.

Béguin, A., *Gérard de Nerval*, Librairie Stock, 1976.

Kristeva, J., *Soleil noir: Dépression et mélancolie*, Gallimard 1987.

Richer, J., *Gérard de Nerval*, Pierre Seghers, 1959.

como lenguaje es un tema que recorre la historia de las ideas estéticas, que genera fundamentalmente dos grandes posturas: a) la que sostiene que el arte es un fenómeno único e irreplicable cuya esencia no se puede captar en forma racional, y b) la que cree que el arte tiene el mismo estatuto que el lenguaje, que es un objeto estructurado del que se puede llegar a comprender el funcionamiento (O. Calabrese).

Con la finalidad de profundizar la reflexión sobre esta temática se tomará como eje para el análisis del corpus textual elegido, la presencia del arte y del artista en la literatura francesa en diversas variantes. Se investigarán las modalidades de ficcionalización y escritura del arte y del artista en un conjunto de textos de escritores franceses, desde el siglo XVIII hasta la actualidad y las afinidades e influencias recíprocas entre la literatura francesa y otras literaturas europeas, desde una perspectiva comparativa. Se explorarán las herencias, las fuentes y las tensiones que configuran esa problemática.

Se analizará la construcción de redes de sentido determinadas por el campo semántico elegido en los textos del corpus, así como la existencia de interferencias e intercambios que emergen de la trama de una realidad cultural compleja y plural.

2. Objetivos

La propuesta del Seminario consiste en que el alumno amplifique y profundice su conocimiento de la literatura francesa a través de un enfoque comparativo que le permitirá, a la vez, la puesta en práctica de su competencia teórica. La perspectiva elegida enfatiza la aplicación y el desarrollo de capacidades tales como el análisis, la reflexión y la crítica, priorizando la elaboración de la propia mirada, con el complemento insoslayable una fundamentación bibliográfica pertinente.

3. Contenidos

Unidad 1

Gérard de Nerval y la fascinación de lo arquitectónico. *La mano encantada*: lo fantástico y la reconstrucción del París del s. XVIII. Lo pintoresco histórico y la aventura hoffmaniana.

Las Hijas del fuego: *Octavia*, *Isis*. El ciclo vesuviano y los amores del pasado. Las hijas de la memoria. Nostalgia y erudición. Ecos nervalianos en *Arria Marcella* de Gautier.

—

Unidad 2

Théophile Gautier, *Contes et récits fantastiques*.

Gautier y la saturación estética de lo real: el cuento fantástico esteticista. *La Muerta enamorada*. Lo sobrenatural como contemplación luminosa de la belleza y el ideal. La dicotomía *rêve/realité*. El ciclo de las “*mortes amoureuses*” y la escritura del espacio fantástico.

Omphale. Intertextos míticos y museo imaginario. La Mujer como pura producción estética: lo bello y el fetiche. El rol de lo descriptivo en los relatos: *picturalisation* de lo real (A. Buisine).

Unidad 3

Prosper Mérimée: el gusto por el exotismo y la sensibilidad mediterránea. La práctica irónica del romanticismo.

Unidad 2

- Gautier, T., *Contes et récits fantastiques*, Librairie Générale Française, 1990. (hay traducciones)
- Rossi de Borghini, A. M., “El mundo como museo virtual en Gautier y Merimée”, en AAVV, *Perspectivas literarias desde fin de siglo. Actas. Primeras Jornadas de Literaturas en Lenguas extranjeras.*, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 1997.
- Schapira, M. C., *Le regard de Narcisse: romans et nouvelles de Théophile Gautier*, Presses universitaires de Lyon, Editions du CNRS, 1984.
- Ubersfeld, A., “Théophile Gautier et le regard de Pygmalion”, *Romantisme*, n° 66, 1989.

Unidad 3

- Merimée, P., *Colomba et dix autres nouvelles*, Gallimard, 1994. (hay traducciones)
- Europe*, número spécial consacré à Prosper Mérimée, 1975.
- Rossi de Borghini, A. M., “El mundo como museo virtual en Gautier y Merimée”, en AAVV, *Perspectivas literarias desde fin de siglo. Actas. Primeras Jornadas de Literaturas en Lenguas extranjeras.*, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 1997.
- Steiner, G., “Mérimée” en *Lenguaje y silencio*, Gedisa, 2003.
- Veronesi, M., “Eros e Pathos nei racconti di Mérimée”, in *Bibliomanie N° 4*, Gennaio-Marzo 2006.

Unidad 4

- Balzac, H., *Ferragus, chef des dévorants*, en *La Comédie Humaine*, Seuil, 1966. (hay traducción)
- Balzac, H., *La duchesse de Langeais. La Fille aux yeux d'or*, Gallimard, 2005. (hay traducción)
- A.A.V.V., *Balzac. Peinture, Ecriture, Cinema*. C.N.E.D., 2000.
- Barberis, P. *Balzac, une mythologie réaliste*, Larousse, 1971.
- Barthes, R., *S/Z*, Siglo XXI, 2001.
- Bardeche, M. *Balzac romancier*, Plon, 1940.
- Décina Lombardi, P., *Balzac e l'Italia*, Donzelli, 1999.
- Orabona, F., “Deformazione grottesche nella Parigi del XIX secolo. La città-mostro balzachiana e la ville barbare berlioziana”, en www.filosofia.unimi.it/itinerari/mat/saggi/

Unidad 5

- Butor, M., *La modification*, Minuit, 1985.
- Lalande, B., *La modification/Butor*, Hatier, 1972.
- Leiris, M., « Le réalisme mythologique » en Butor, M., *La modification*, Minuit, 1985.
- Salerno, M., *El corazón de los dioses. Ensayos sobre Camus, Yourcenar, Butor, Duras, Buzzati*, Biblos, 1995.
- Vallora, M., *Butor, il tempo e lo sguardo*, en www.aracne-rivista.it, N°1– 2011, La camera ibrida.

Unidad 6

- Yourcenar, M., *Anna, soror...*, Gallimard, 1981. (hay traducción)
- Blot, J., *Marguerite Yourcenar*, Seghers, 1971.
- Llurba, A. M., *El fuego y la sombra. Eros y Thánatos en la obra de Marguerite Yourcenar*, Biblos, 2005.
- Salerno, M., *El corazón de los dioses. Ensayos sobre Camus, Yourcenar, Butor, Duras, Buzzati*, Biblos, 1995.

Unidad 6

Koltès, B.M, *Roberto Zucco*, Minuit, 2000. (hay traducción)
Koltès, B.M., *Quai Ouest*, Minuit, 1985. (hay traducción)
Benhamou, A. F., *Koltès dramaturge*, Les Solitaires Intempestifs, 2014.
Ubersfeld, A., *Bernard-Marie Koltès*, Actes Sud, 1999.
Ubersfeld, A., "El cuasi-monólogo en Koltès" en *El habla solitaria*, Acta poética 24, 2003.

5. Bibliografía complementaria general

Auerbach, E. *Mimesis*, F.C.E., 1950.
Altamirano, C y Sarlo, B. *Conceptos de sociología literaria*, CEAL, 1990
Bachelard, G., *La poética del espacio*, F. C. E., 1965.
Bal, M. *Teoría de la narrativa*, Cátedra, 1985.
Bajtín, M. *Estética de la creación verbal*, Siglo XXI, 1982.
Blanchot, M., *L'espace littéraire*, Gallimard, 1968.
Bourneuf, R. y Ouellet, R., *L'univers du roman*, P.U. F., 1972.
Brunel, P., *Mythocritique. Théorie et parcours*, PUF, 1992.
Calabrese, O., *El lenguaje del arte*, Paidós Ibérica, 1997.
Castex, P. G., *Le conte fantastique en France de Nodier a Maupassant*, José Corti, 1951.
Calvino, I. *Seis propuestas para el próximo milenio*, Siruela, 1998.
Dallenbach, L., *Le récit spéculaire*, Seuil, 1977.
Durand, G., *De la mitocrítica al mitoanálisis*, Anthropos, 1993.
-----, *Les structures anthropologiques de l'imaginaire*, Bordas, 1969.
Fabre, T., *Les représentations de la Méditerranée*, Maisonneuve et Larose, 2000.
-----, *Eloge de la pensée de midi*, Actes Sud, 2007.
Fry, N. *Anatomía de la crítica*, Monte Ávila ed., 1991
Fuentes, C., *Geografía de la novela*, F. C. E., 1993.
Gutiérrez, E., *Indagaciones estéticas*, Altamira, 2004.
Genette, G. *Figures III*, Seuil, 1972.
----- *Palimpsestes*, Seuil, 1984.
----- *Seuils*, 1987.
Grassi, E., *Arte y mito*, Anthropos, 2012. ✓
Jauss, H. R. *Experiencia estética y hermenéutica literaria*, Taurus, 1986.
Johnson, D y Michaelsen, S. *Teoría de la frontera*, Gedisa, 2002.
Jolles, A., *Formes simples*, Seuil, 1972.
Kogan, J., *Temas de filosofía. La belleza, el bien, el hombre, la realidad*, Biblos, 1996.
Laurens, H., *Le Rêve méditerranéen. Grandeurs et avatars*, CNRS, 2010.
Magris, C., *Utopia e disicanto*, Garzanti, 1998.
Poulet, G., *Les métamorphoses du cercle*, Flammarion, 1961.
Steiner, G., *Réelles Présences*, Gallimard, 1991.

6. Carga horaria

Cuatro horas semanales.

7. Actividades planificadas

Exposiciones del docente y de los alumnos.
Comentario, análisis de las obras y de bibliografía.
Trabajos prácticos individuales o grupales.
Guía y orientación para la elaboración de las monografías.

8 Condiciones de regularidad y régimen de promoción

El seminario se dictará en 4 (cuatro) horas semanales y los alumnos deberán asistir al 80 % de las reuniones y prácticas que se establezcan en el régimen cuatrimestral.

El profesor evaluará la participación de los alumnos con una nota. Esta nota será el resultante de la evaluación que el profesor realice sobre las presentaciones de informes, exposiciones, lecturas, etc. Separadamente, calificará el trabajo monográfico. La calificación final resultará del promedio de ambas notas.

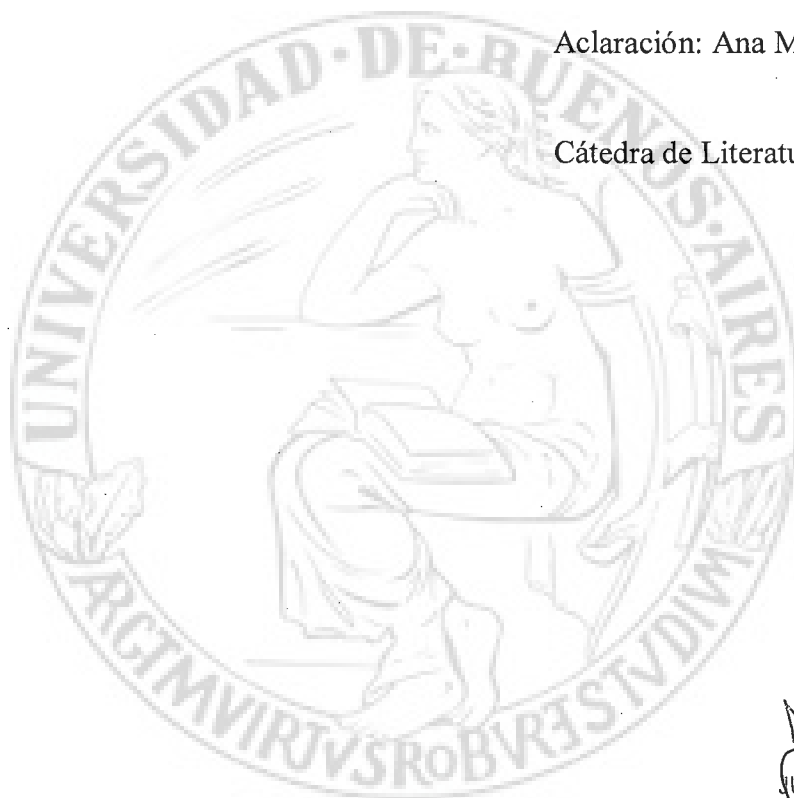
9. Requisitos y recomendaciones

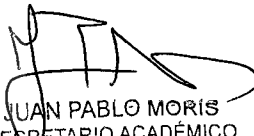
Es recomendable tener conocimientos de francés. No es obligatorio.

Firma:

Aclaración: Ana María Rossi

Cátedra de Literatura Francesa

JUAN PABLO MORIS
SECRETARIO ACADÉMICO
DEPARTAMENTO DE LETRAS