

Seminario: Diálogos entre la creación literaria y otros lenguajes artísticos en la literatura francesa.

Departamento:

Letras

Profesor:

Rossi, Ana María

1°Cuatrimestre - 2017

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

SEMINARIO: Diálogos entre la creación literaria y otros
lenguajes artísticos en la literatura francesa.

PROFESOR: Ana María Rossi

CUATRIMESTRE: Primero **Aprobado por Resolución**

AÑO: 2017

PROGRAMA N°:

N° 3872/16

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE LETRAS

SEMINARIO: Diálogos entre la creación literaria y otros lenguajes artísticos en la literatura francesa.

PROFESOR: Ana María Rossi

1er CUATRIMESTRE DE 2017

PROGRAMA N°

1. Fundamentación y descripción

La confrontación y el intercambio entre la literatura y otras artes siempre ha sido un tema importante de reflexión estética, desde diversas perspectivas: la delimitación del campo (*Laocoonte* de Lessing), la rivalidad o el ideal de una síntesis integradora (*gesamtkunstswerk*), y en tiempos posmodernos, la hibridación y la contaminación. 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.

Por otro lado, la representación del artista bajo la forma de *roman de l'artiste* (o *künstlerroman*) es una clase de matriz novelesca cuyos inicios se ubican tras el efecto tanto de la nueva manera de considerar las artes -encarnada sobre todo en la *Historia del arte en la Antigüedad* de Winckelmann (1764)- como de la fascinación que ejercía Italia en ese período. En estos textos surge un nuevo tipo de héroe, el artista, inmerso en una aventura personal como protagonista de una fábula estética que fusiona el tema del destino del creador con una reflexión sobre la creación, su sentido, sus posibilidades, sus límites y condiciones (M. Crouzet). Si bien el género proviene de la tradición germánica o anglosajona, la literatura francesa ofrece también notables ejemplos de este tipo de relatos.

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.

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 configuración 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 coherente.

3. Contenidos

Unidad 1

Denis Diderot. *Le neveu de Rameau*.

El problema de la escisión entre genio y gusto. Dualidad: confrontación entre actividad creadora del artista / aprehensión sensible del espectador. El genio, su rol moral y social. Concepción de la felicidad, epicureísmo. Visión satírica de la sociedad.

La lectura de Giorgio Agamben: Diderot y la dialéctica del desgarró.

La estética de Diderot: origen y naturaleza de lo Bello, mimesis como principio común de las artes. Artes del tiempo y artes del espacio. El artista como creador de una naturaleza ideal y poética. Diderot como crítico de arte.

Unidad 2

Stendhal, *Chroniques italiennes* : "Les Cenci".

Génesis del texto. El retrato atribuido a Guido Reni: la pintura como inspiración. *Rêverie* y mirada. (Ph. Berthier)

El texto como pastiche del estilo italiano (Dominique Fernández)

El mito itálico.

Tomasi de Lampedusa y su lectura de Stendhal.

Unidad 3

Honoré de Balzac: *Le Chef d'oeuvre inconnu*, *Gambara*, *Maximilla Doni*.

Los "contes artistes". El mito del artista en los relatos. La mirada del Balzac visionario.

Intertextos míticos balzacianos: Pigmalión, Fausto, Prometeo. La subestructura mítica de las nouvelles (Eigeldinger). Las teorías estéticas.

Sarrasine

El arte como mistificación. El registro trágico. La lectura de Barthes.

Ars poetica balzaciana y discurso realista.

Unidad 4

Michel Tournier: *Les Suaires de Veronique*.

Las fronteras entre arte y vida, borramiento y transgresión de los límites. Fotografía como un arte sádico. El binomio artista / modelo. Fabulación fantástica y ambivalencia.

Les amants taciturnes.

La interrogación de la palabra mítica. El episodio de Patricio Lagos y su lectura simbólica: danza, arte evanescente, y escultura efímera como afirmación paradójica del arte de narrar (A. Gamonedà Lanza). El arte como un espacio ambivalente entre novedad y repetición.

Unidad 5

Marguerite Yourcenar, *Anna, soror...*

La nouvelle de Yourcenar: mitología de la Italia renacentista heredada del romanticismo sombrío (Schiller, de Musset). La sugestión del espacio napolitano. El arte como modo de compresión e inmersión en el pasado. La escritura del deseo y la sacralidad de la experiencia erótica. Dimensión mítica de la transgresión. Intertextualidades.

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

Unidad 6

J. M.G. Le Clézio. *La ronde et autres faits divers*.

El arte como búsqueda, como comunicación y participación. La escritura de la errancia: la vía hacia el conocimiento. La oposición naturaleza / ciudad. Nostalgia del paraíso perdido y arquitectura: ruinas y jardines abandonados. Recorridos iniciáticos y tragedia. La urbe como escenario hostil

Clasicismo y transgresión. La contemplación crítica de la civilización occidental.

Mondo et autres histories

La fascinación por las artes visuales y la mirada cinematográfica de Le Clézio.

Relaciones entre texto y cine. Tony Gatlif y su versión filmica de *Mondo*: el cruce entre dos visiones sobre infancia y marginalidad.

4 Bibliografía específica obligatoria

Unidad 1

Agamben, G., *El hombre sin contenido*, Ed. Áltera, 2005.

Diderot, D., *El sobrino de Rameau. Jacques el fatalista*, Planeta, 1992.

Guyot, C., *Diderot según Diderot*, Ed. Laya, 1972

Hazard, P., *El pensamiento europeo en el siglo XVIII*, Alianza, 1991,

Proust, J., *Lectures de Diderot*, Ed. A. Colin, 197

Unidad 2

Stendhal, *Chroniques italiennes*, Gallimard, 1990..

Bergés, C., *Stendhal y su mundo*, Alianza, 1972.

Prévost, J., *La création chez Stendhal*, Mercure de France, 1959
Genette, G., *Figures II*, Seuil, 1959.
Tomasi di Lampedusa, G., *Stendhal*, Allia, 2002.

Unidad 3

A.A.V.V., *Balzac. Peinture, Ecriture, Cinema*. C.N.E.D., 2000.
Balzac, H., *Nouvelles et contes*, Gallimard, 2005.
Balzac, H., *La obra maestra desconocida*, (traducción y notas Ingalil Rudin y Ana Iribas; introducción Francisco Calvo Serraller). Buenos Aires, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 2007
Barberis, P. *Balzac, une mythologie réaliste*, Larousse, 1971.
Barthes, R., *S/Z*, Siglo XXI, 2001

Unidad 4

Tournier, M., *Le Méridien amoureux*, Gallimard, 1995.
Tournier, M., *El Urogallo*, Alfaguara, 2006.
Gascoigne, D., *Michel Tournier*, Berg, 1996.
Pardo Jiménez, P., "Le Méridien amoureux de Michel Tournier: el juego de la transtextualidad", en *Anales de Filología Francesa* Vol. 4 (1992): pp.101-110.

Unidad 5

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

Jordy, J., "La Ronde et autres faits divers comme parcours initiatique et tragedie", *Le Français dans tous ses états*, 35 en <http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/frdtse/frdtse35d.html>
Le Clézio, J-M. G., *La Ronde et autres faits divers.*, Gallimard, 1990.
Onimus, J., *Pour lire Le Clézio*, PUF, 1997.
Siganos, A., *Le Minotaure et son mythe*, PUF, 1993.

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 Michaelson, 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

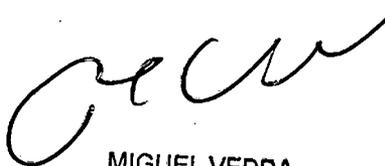
Exposiciones del docente y de los alumnos.
Comentario, análisis de las obras y de bibliografía
Trabajos prácticos individuales o grupales.
Guía y orientación para la elaboración de las monografías.

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

MIGUEL VEDDA
DIRECTOR
DEPARTAMENTO DE LETRAS