

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Escuela de Filología, Lingüística y Literatura

Departamento de Literatura

Prof. Dorde Cuardic García

II-2020

PROGRAMA

FL-2077 ÉCFRISIS: TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA REPRESENTACIÓN LITERARIA DEL SIGNO ESTÉTICO

Intensidad: 3 horas semanales

Créditos: 3

Correo del docente: dorde.cuardic@ucr.ac.cr; dcuardic@yahoo.es

Virtualidad: Alta.

Descripción

La intermedialidad ha comenzado a ocupar un lugar relevante en los estudios literarios. Y la investigación del fenómeno ecfástico, en particular, destaca en este enfoque intermedial. Históricamente hablando, las relaciones entre la literatura, arte del tiempo, y las prácticas visuales, artes del espacio, cuentan con una larga tradición, así como las relaciones entre la literatura y las prácticas audiovisuales y las musicales. Según sean los casos, hablaremos de paralelismo, contacto, integración y traducción entre todas estas prácticas. La intención del presente curso es explorar, en este sentido, las relaciones ecfásticas entre la literatura y las artes mencionadas. Además, se analizarán los distintos enfoques que la crítica especializada ha construido a la hora de comprender el fenómeno ecfástico. Nuestro propósito, asimismo, consiste en analizar e interpretar ejemplos de écfasis en la literatura universal, la latinoamericana y la española. La más conocida es la écfasis pictórica, pero también se pueden dar otras, como la escultórica, la musical, la fotográfica, la audiovisual, y la estrictamente objetual.

Objetivo general

Capacitar al estudiante en la comprensión de los presupuestos teóricos, el análisis y la interpretación de la écfasis.

Objetivos específicos

- Situar la écfasis entre los distintos fenómenos de la intermedialidad.
- Conocer los principios y las perspectivas teóricas en las relaciones entre literatura, por una parte, e imagen y el sonido, por otra.
- Reconocer los principales procedimientos semióticos de la écfasis.
- Analizar las distintas modalidades de paralelismo, integración, contacto y traducción que se dan entre la literatura y las demás artes.
- Analizar distintas manifestaciones de la écfasis en la literatura universal, latinoamericana y española.

Tabla de contenidos

I. UNIDAD I

REFLEXIONES TEÓRICAS SOBRE LAS DISTINTAS RELACIONES ENTRE Y EL SIGNO LITERARIO Y LA IMAGEN Y OTROS SIGNOS ESTÉTICOS

II. UNIDAD II

TIPOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ÉCFRASIS. DISTINCIÓN ENTRE LA ÉCFRASIS Y OTROS PROCEDIMIENTOS INTERMEDIALES Y LITERARIOS.

III. UNIDAD III

LA ECFRASIS EN LA HISTORIA DE LA LITERATURA OCCIDENTAL: DE LA ANTIGÜEDAD AL SIGLO XX

IV. UNIDAD IV

LA ÉCFRASIS EN LA LITERATURA LATINOAMERICANA Y ESPAÑOLA. ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE CASO

CRONOGRAMA

UNIDAD I	4 SEMANAS
UNIDAD II	3 SEMANAS
UNIDAD III	3 SEMANAS
UNIDAD IV	6 SEMANAS

Metodología

El profesor debatirá con los estudiantes el contenido de las lecturas. Además, se analizarán conjuntamente entre el profesor y los estudiantes los ejemplos que se aporten de cada temática. La principal estrategia didáctica será el estudio de casos: el análisis de ejemplos.

Por su parte, el trabajo final del curso se tiene que centrar en un problema muy específico (qué, cómo, por qué), pero analizado muy a fondo.

Este curso es alto virtual. Se utilizará la plataforma institucional Mediación Virtual para a) colocar documentos (lecturas en PDF de la antología); b) presentaciones en *Power Point* con audios donde el docente explica las lecturas de la antología; c) análisis de casos efrásticos del estudiantado; y d) vídeos del curso. Además, se usará para realizar responder cuestionarios, realizar tareas y exámenes y debatir en foros.

La parte sincrónica será en Zoom para despejar dudas del estudiantado y exponer los estudios de casos.

Evaluación

Dos exámenes	30% cada uno
Un trabajo de investigación	30%
Exposición de análisis efrásticos	10 %

Bibliografía

Aisenberg, Katy. 1995. *Ravishing images. Ekphrasis in the poetry and prose of William Wordsworth, W.H. Auden and Philip Larkin*. New York: Peter Lang.

Aristóteles, *Poética*, traducción de Ángel Cappelletti, Caracas: Monte Ávila, 1998.

Aumont, Jaques. *El ojo interminable. Relaciones pintura-cine*. Barcelona: Editorial Paidós.

Allen, Anthony. 2005. “El Cristo de Velázquez”, *Ecclesia*, XIX (1), 89-96.

Batteux, Charles, *Les Beaux Arts réduits aux même principes*, Paris: Aux Amateurs de Livres, 1986. Edición digital en: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k875100>.

Burke, Edmund, *A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and the Beautiful*, London: Penguin, 1998.

Brodsky Lacour, Claudia, “‘Is that Helen?’ Contemporary Pictorialism, Lessing and Kant”, *Comparative Literature*, 45:3 (Summer 1993), 230-257.

Clemente, Linda M. 1992. *Literary objets d'art. Ekphrasis in medieval French romance, 1150-1210*. New York: Peter Lang.

Clüver, Claus. 1989. “On Intersemiotic Transposition”, *Poetics Today*, 10(1), 55-90.

Crary, Jonathan, *Techniques of the Observer. On Vision and modernity in the nineteenth century*, Cambridge: MIT Press, 1990.

Dalançon, Joël, “Le poète et le peintre (1870-1885). Les enjeux sociaux et culturels d'un face-à-face”, *Romantisme. Revue du dix-neuvième siècle*, 20: 69, (1990), 61-73.

- Da Vinci, Leonardo. “Le Paragone ou parallèle des arts”, edición y traducción de D’Este, Lauriane y Nathalie Bauer, *Le Paragone. Le Parallèle des Arts*, Paris: Klincksieck, 1992.
- De la Calle, Román. 2005. “El espejo de la ekphrasis. Más acá de la imagen. Más allá del texto”, *Escritura e imagen*, 1, 59-81.
- Del Olmo Iturriarte, Almudena y Francisco Díaz de Castro (eds.). 2012. *Écfrasis e imitación artística en la poesía hispánica contemporánea*. Sevilla: Editorial Renacimiento.
- Dennis, Nigel. “Francisco Ayala and Tintoretto: Literatura, Painting, Film”. *Revista de Canadiense Estudios Hispánicos*, 2003, 28(1).
- De Quincey, Thomas, “Lessing”, *Speculations. Literary and Philosophic. De Quinceys Works*, Edimburgh: Adam and Charles Black, 1880, vol. XII.
- Diderot, Denis, *Oeuvres Esthétiques*, Paul Vernière (ed.), Paris: Garnier, 1966 (selección).
- Dryden, John, “A Parallel, of Poetry and Painting”, *The Works of John Dryden*, Maurer, Wallace y George Guffey (eds.), Berkeley, Los Angeles, etc.: University of California Press, 1989, XX.
- du Bos, Jean-Baptiste, *Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture*, Genève, Paris: Slatkin, 1982. Edición digital en:
<http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-88225> (18/04/08).
- Egido, Aurora. 1990. “La página y el lienzo: sobre las relaciones entre poesía y pintura”. En: *Fronteras de la poesía en el barroco*. Madrid: Editorial Crítica.
- Fernández, Luis Miguel. 2006. *Tecnología, espectáculo, literatura. Dispositivos ópticos en las letras españolas de los siglos XVIII y XIX*. Santiago de Compostela: Universidade Santiago de Compostela.
- Frosh, Paul. 2003. “Industrial ekphrasis: The dialectic of word and image in mass cultural production”, *Semiotica*, 147(1/4), 241-264.
- Gabrieloni, Ana Lía, “Écfrasis”, *Eadem utraque Europa*, 6 (2008).
- 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.
- García Martínez, Luis F. 2011. *La écfrasis en la poesía contemporánea española: de Ángel González a Encarnación Pisonero*. Madrid: Editorial Devenir.
- Gilman, Ernest B. 1989. “Interart Studies and the ‘Imperialism’ of Language”, *Poetics Today*, 10(1), 5-30.

- Gnisci, Armando (editor). *Introducción a la literatura comparada*. Barcelona: Editorial Crítica, 2002.
- Gombrich, Ernst. "La diversidad de las artes. El lugar del 'Laocoonte' en la vida y obra de G. E. Lessing (1729-1781)", *Tributos. Versión cultural de nuestras tradiciones*. México: FCE, 1993.
- González Calvo, Sofía. "Análisis visual de una imagen escrita. Estudio contemporáneo de la hypotiposis", *Escritura e imagen*, 3 (2007): 21-39
- 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.
- Guillén, Claudio. *Entre lo uno y lo diverso*. Barcelona: Ed.Crítica. 1985.
- Halliday, Stephen, "More Than Meets the Eye: Looking into Plato's Mirror", *The Aesthetics of Mimesis*, Princeton, Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Hadermann, Paul. 1984. "L'image picturale et l'image poétique: analogies, rencontres et quiproquos", *Yearbook of Comparative and General Literature*, 33, 19-26.
- Heffernan, James A. W. 1991. "Ekphrasis and Representation", *New Literary History*, 22, 297-316.
- Heffernan, James, "Speaking for Pictures: the rhetoric of art criticism", *Word & Image*, 15: 1, (Jan. - March 1999), 19- 33.
- Heffernan, James A. W. 2004 . *Museum of words. The poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery*. Chicago: University Of Chicago Press.
- Higgins, Dick. 1989. "Pattern poetry as Paradigm", *Poetics Today*, 401-428.
- Hollander, John, "The Poetics of ekphrasis", *Word & Image*, 4: 1, (Jan.- March 1988), 209-217.
- Horacio, *Poética*, traducción de Oscar Velásquez, Santiago: Pontificia Universidad Católica De Chile, 1999.
- Howard, William, "Ut pictura poesis", *PMLA*, 24: 1 (1909), 40-123.
- Jacobs, Helmut C. 1997. "Goya in der spanischen und hispanoamerikanischen Literatur des 20. Jahrhunderts", *Iberoamericana*, 66(2), 13-48.
- Jurkevich, Gayana. 1995. "A Poetics of Time and Space: Ekphrasis and the Modern Vision in Azorín and Velásquez", *MLN*, 284-301.

- Kibédi Varga, A. 1989. "Criteria for Describing Word-and-Image Relations", *Poetics Today*, 31-53.
- Kibédi Varga, Aaron. 2000. "Criterios para describir las relaciones entre la palabra y la imagen". En: Monegal, Antonio (ed.). 2000. *Literatura y pintura*. Madrid: Arco.
- Krieger, Murray. 1992. *Ekphrasis. The illusion of the natural sign*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Krieger, Murray. 2000. "El problema de la écfrasis: imágenes y palabras, espacio y tiempo – y la obra literaria". En: Monegal, Antonio (ed.). 2000. *Literatura y pintura*. Madrid: Arco.
- Krieger, Murray, "The Ekphrastic Principle and the Still Movement of Poetry; or *Laoköon* Revisited", *The Play and Place of Criticism*, Baltimore: John Hopkins Press, 1967
- Laude, Jean. 2000. "Sobre el análisis de poemas y cuadros". En: Monegal, Antonio (ed.). 2000. *Literatura y pintura*. Madrid: Arco.
- Le Men, Ségolène. 1992. "Mother Goose Illustrated: From Perrault to Doré", *Poetics Today*, 13(1), 17-39..
- Lessing, G. E. 1995. *Laocoonte o Sobre los límites en la pintura y la poesía*, Barcelona: Orbis, 1985.
- Litvak, Lily. 1979. *Erotismo fin de siglo*. Barcelona: Editorial Bosch.
- Machado, Manuel. *Alma. Apolo*. Madrid: Ediciones Alcalá.
- Mc. Clatchy, J. D. (ed.), *Poets on Painters. Essays on the Art of Painting by Twentieth-Century Poets*, Berkeley, Los Angeles, etc.: University of California Press, 1988.
- Markewicz, Henryk. "<<Ut pictura poesis>>: historia del topos y del problema>>". En: Monegal, Antonio (ed.). 2000. *Literatura y pintura*. Madrid: Arco.
- Mitchell, W.J.T. 2009. *Teoría de la imagen*. Madrid: Akal.
- Mitchell, W.J.T. 2000. "Más allá de la comparación: imagen, texto y método". En: Monegal, Antonio (ed.). 2000. *Literatura y pintura*. Madrid: Arco.
- Mitchell, W. J. T., "The Politics of Genre: Space and Time in Lessing's *Laocoon*", *Representations*, 6 (1984), 98-115.
- Mitchell, W. J. T., "Spatial Form in Literature: Toward a General Theory", *Critical Inquiry*, 6 (1980), 539-67.

- Mitchell, W.J.T. 1986. *Iconology*. Madrid: Akal.
- Mudrovic, Miachel. "Food in Saint and Print: Death and Representation in Ekphrastic Poems by Luis Javier Moreno". *Revista de Canadiense Estudios Hispánicos*, 2003, 28(1).
- Muriel, Felipe. 2004. *Hermetismo y visualidad. La poesía gráfica de Eduardo Scala*. Madrid: Visor Libros.
- Monegal, Antonio (ed.). 2000. *Literatura y pintura*. Madrid: Arco.
- Monegal, Antonio. "Más allá de la comparación: fusión y confusión entre las artes". *Revista de Canadiense Estudios Hispánicos*, 2003, 28(1).
- Ortiz, Áurea y María Jesús Piqueras. 2003. *La pintura en el cine. Cuestiones de representación visual*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Persin, Margaret H. 1989. "The Ekphrastic Principle in the Poetry of Manuel Machado", *Hispania*, 72(4),
- Pao, María T. "Ekphrasis in Bousoño: 'duro jarro', jarro que dura". *Revista de Canadiense Estudios Hispánicos*, 2003, 28(1).
- Peri Rosi, Cristina. "Poesía y pintura". 2003. *Revista de Canadiense Estudios Hispánicos*, 2003, 28(1).
- Pineda, Victoria. "La invención de la écfrasis".
- Platón, *República*. 1992. Madrid: Gredos.
- Praz, Mario. 2007. *Mnemosyne. El paralelismo entre la literatura y las artes visuales*. Madrid: Editorial Taurus.
- Riesz, János. 1984. "Falling leaves: some reflections on the nature and function of image in lyric poetry", *Yearbook of Comparative and General Literature*, 3349-58.
- Riffaterre, Michael. 2000. "La ilusión de écfrasis". En: Monegal, Antonio (ed.). 2000. *Literatura y pintura*. Madrid: Arco.
- Rowinsky-Geurts, Mercedes. "Del lienzo a la página: un encuentro regenerador de las artes". *Revista de Canadiense Estudios Hispánicos*, 2003, 28(1).
- Scott, Grant F. 1994. *The sculpted word. Keats, ekphrasis, and the visual arts*. Hanover: University Press of New England.
- 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.

Schmidt, Raquel. "Hacer que los cuadros hablen: la problemática del marco en *Un novelista en el Museo del Prado*, de Manuel Mújica Lainez". *Revista de Canadiense Estudios Hispánicos*, 2003, 28(1).

Steiner, Wendy. "La analogía entre la pintura y la literature". En: Monegal, Antonio (ed.). 2000. *Literatura y pintura*. Madrid: Arco.

Steiner, Wndy. 1989. "The Causes of Effect: Edith Wharton and the Economics of Ekphrasis", *Poetics Today*, 10(2), 279-297.

Sprague Becker, Andrew. 1995. *The shield of Achilles and the poetics of ekphrasis*. Rowman and Littlefield publishers.

Stevens, Wallace. "The Relations between Poetry and Painting". *The Necessary Angel. Essays on reality and imagination*. London: Faber & Faber, 1984.

Tatarkiewicz, Wladislaw. 1987. "El arte: historia de una clasificación", "El arte: historia de la relación del arte con la poesía", *Historia de seis ideas*, Madrid: Tecnos.

Valéry, Paul, "Poésie et pensée abstraite", *Oeuvres*, Jean Hytier (ed.), Coll. La Pléiade, Paris: Gallimard, 1957, vol. I.

Vila-Belda, Reyes. "Paisajismo e impresionismo en Campos de Castilla, de Antonio Machado". *Revista de Canadiense Estudios Hispánicos*, 2003, 28(1).

Vila-Belda, Reyes. 2004. *Antonio Machado, poeta de lo nimio*. Madrid: Visor Libros.

Vouilloux, Bernard, "L' 'Impressionnisme littéraire': une révision", *Poétique* 121 (Février 2000), 61-92

Walthaus, Rina. "Pintar en palabras. Ekphrasis y retrato en algunas obras calderonianas",

Yacobi, Tamar. 1995. "Pictoria Models and Narrative Ekphrasis", *Poetics Today*, 16(4), 599-649.

Revistas

Anales de literatura española contemporánea, 1997, 22(1-2). Especial comparatismo interartístico.

Revista de Canadiense Estudios Hispánicos, 2003, 28(1). Especial comparatismo interartístico.

Poetics Today, Lessing's Laokoon: Context and Reception, 20:2 (Summer 1990), 175-195.

Fuentes de Internet

Gabrieloni, Ana Lía. 2007. “Écfrasis y traducción: en torno a la lectura de Roger Fry de la poesía de Mallarmé”, *1611 Revista de Historia de la Traducción*, 1: 1
<http://www.traduccionliteraria.org/1611/index2.htm?index.htm~mainFrame>.

Gabrieloni, Ana Lía; “Pas de deux: poesía y danza en la teoría literaria”, *Boletín. Red sudamericana de la danza*, <http://www.movimiento.org/servlet/hverpublicacion01?7423>

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>.

Poemas ecfrásticos de varios autores [selección extraída en parte de
<http://www.saltana.org/1/>

Ruskin, John, *Modern Painters*, London, New York: Routledge & Sons Lt. , E. P. Dutton,s/f. (selección de fragmentos ecfrásticos). Edición digital parcial:
<http://www.lancs.ac.uk/fass/ruskin/empi/index.htm>

Reynolds, Joshua, *Discourses on Art*, Robert R. Wark (ed.), New Haven, London: Yale University Press, 1997. Edición digital en:
<http://www.textlibrary.com/TITLE/7discour/index.htm>.

The Spectator, Addison & Steele and Others, Gregory Smith (ed.), London, New York: Everyman’s Library, 1963. Edición digital en:<http://tabula.rutgers.edu/spectator/project.html>.

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”)

John Tolva. *Ut Pictura Hyperpoesis: Spatial Form, Visuality, and the Digital Word*.
<http://www.dilip.info/HT96/P43/pictura.htm>