

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Escuela de Filología, Lingüística y Literatura
Departamento de Literatura

Prof. Dorde Cuardic García

FL-2074 LITERATURA Y PRÁCTICAS VISUALES

Créditos: 3

Correo: dorde.cuardic@ucr.ac.cr, dcuardic@yahoo.es

Intensidad: 3 horas

Horas de consulta: A definir con el estudiantado.

I-2024

Tipo de virtualidad: Presencial.

Descripción

Las relaciones entre la literatura, arte del tiempo, y las prácticas visuales, artes del espacio, cuentan con una larga tradición. Según sean los casos, hablaremos de paralelismo, contacto y traducción. La intención del presente curso es explorar, en este sentido, las distintas relaciones que entre sí se han producido en ambas prácticas. Además, se analizarán los distintos enfoques que la crítica especializada ha construido a la hora de establecer las posibilidades y las limitaciones del trasvase de conceptos de las prácticas visuales a las literarias y de las literarias a las visuales.

Las posibilidades de investigación son numerosas. Por una parte, la literatura describe las obras de arte visuales. Por otra parte, muchas obras literarias incorporan la visualidad en el formato del libro (ilustraciones, por ejemplo). Por último, la forma expresiva de diversos géneros literarios (sobre todo, poéticos) es icónica en sus diversas manifestaciones (poesía concreta, caligramas).

Objetivo general

Capacitar a la y al estudiante en la discriminación y el análisis de las diferentes modalidades de relación entre la literatura y la imagen.

Objetivos específicos

Conocer los principios y las perspectivas teóricas en las relaciones entre literatura e imagen.

Analizar las distintas modalidades de paralelismo, contacto y traducción que se dan entre la literatura y las demás artes.

Reconocer los principales procedimientos de la ilustración y de la écfrasis.

Analizar las distintas relaciones entre la literatura, por una parte, y los dispositivos ópticos precinematográficos, la fotografía y el audiovisual (cine, televisión, etc.), por otra parte.

Analizar distintas manifestaciones de la visualidad gráfica en la literatura.

Analizar las distintas relaciones entre la literatura y el mundo visual de Internet.

Contenidos del curso

Unidad I

Mapeo de relaciones entre la literatura y las prácticas visuales.

Unidad II

Relaciones de ilustración entre literatura e imagen (literatura ilustrada, frontispicios, etc.).

Unidad III

Relaciones efrásticas

Unidad IV

Dispositivos ópticos precinematográficos y literatura.

Literatura y fotografía.

Cine y literatura: adaptaciones y novelizaciones. Cine y otras artes: comic y cine.

Unidad V

La materialidad de la escritura en la página. Modalidades de poesía visual, líneas poéticas, caligramas, poesía concreta.

Unidad VI

Relaciones entre la literatura y la novela gráfica.

Unidad VII

Relaciones entre literatura e Internet.

Evaluación

Dos exámenes	30 % cada uno
Un trabajo de investigación grupal	30%
Exposición del trabajo final de investigación	10%

Los exámenes consisten en una reestructuración de la participación en los foros.

Metodología

La clase se centra en la lectura y análisis previo de los textos asignados para la sesión, así como en el estudio y discusión de los casos que aporten los estudiantes (en los foros) y el profesor. Será constante el ‘estudio de casos’ de cada tema en las sesiones del curso.

Este curso es alto virtual para su versión I Semestre 2022. Se utilizará la plataforma institucional Mediación Virtual para colocar los documentos y presentaciones del curso. Las actividades asincrónicas se realizarán por medio de exámenes y foros, y las actividades sincrónicas por medio de clases en la aplicación Zoom. Para las clases

sincrónicas se compartirá con antelación la fecha y el enlace a utilizar, que permita al estudiante preparar su espacio físico y sus dispositivos. Por otra parte, la parte presencial del curso consistirá en la presentación de los trabajos finales de investigación, al final del curso.

OBSERVACIONES

Requisitos del trabajo de investigación

Tema y Título de la investigación.

Introducción.

Justificación.

Preguntas de investigación.

Objetivos.

Objetivo general.

Objetivos específicos (2).

Estado de la cuestión (si lo hay).

Marco teórico (no conceptual).

Marco metodológico (elección del corpus; justificar la utilización de las categorías de análisis).

Resultados.

Bibliografía.

Anexos.

1. Todos los trabajos deberán ser entregados en letra Times New Roman, número 12, a espacio 1.5 y con los márgenes comunes de Microsoft Word. Además, se deberá emplear las Normas APA para citas y referencias.

2. El trabajo final de investigación del curso deberá ser entregado en la fecha establecida, definida a inicios del semestre. No se recibirán trabajos extemporáneamente.

3. Cualquier tipo de trabajo en el cual se descubra plagio, realizado con dolo o por el uso inadecuado de estándares para citar y referenciar, será calificado con cero y se seguirán los procesos disciplinarios establecidos en el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, capítulo II, artículo 4.

4. La investigación se tiene que centrar en un problema muy específico (qué, cómo, por qué), pero analizado muy a fondo. Hay que recurrir a fuentes (tanto de bibliotecas virtuales: bases de datos de texto completo; Jstor; Escop; eLibros). No hay que abusar de las citas directas. Deben preferirse las indirectas. El trabajo debe tener un desarrollo argumentativo coherente.

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.

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

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

Artigas, Albarelli. *Galería de palabras. La variedad de la efrasis*. México: Bonilla-Artigas Editores–Iberoamericana–UNAM, 2013

Bal, Mieke. "Conceptos viajeros en las humanidades". *Estudios visuales* 3 (2006): 27-78.

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

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. "Intermediality and Interart Studies". En Jens Arvidson, Mikael Askander, Jørgen Bruhn, Heidrun Führer (eds.), *Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality*. Lund: Intermedia Studies Press 1, 2007.

———. "A New Look at and Old Topic: Ekphrasis Revisited". *Todas as Letras – Revista de Língua e Literatura*, vol. 17, num. 1 (2017).

———. "Quotation, Enargeia, and the Functions of Ekphrasis". Valerie Robillard (ed.). *Pictures Into Words: Theoretical and Descriptive Approaches to Ekphrasis*. Amsterdam: VU UP, 1998. 35-52.

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.

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).

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.

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.

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.

Giovine Yañez, María Andrea. *Ver para leer*. Pról. Roberto Cruz Arzabal. México: Conaculta–UNAM, 2015.

Giovine Yañez, María Andrea. ——— “Poesía e imagen en México: De los caligramas de José Juan Tablada al trabajo de intervención tipográfica de Carlos Amoraes”. *A Contracorriente: Revista de Historia Social y Literatura en América Latina*, vol. 16, núm. 1, 2018, págs. 6-36

Guillén, Claudio. *Entre lo uno y lo diverso*. Barcelona: Ed. Crítica. 1985.

Gilman, Ernest B. 1989. “Interart Studies and the ‘Imperialism’ of Language”, *Poetics Today*, 10(1), 5-30.

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

Frosh, Paul. 2003. "Industrial ekphrasis: The dialectic of word and image in mass cultural production", *Semiotica*, 147(1/4), 241-264.

Gnisci, Armando (editor). *Introducción a la literatura comparada*. Barcelona: Editorial Crítica, 2002.

González Aktories, Susana e Irene Artigas Albarelli, eds. *Entre artes, entre actos. Ecfrasis e intermedialidad*. México: Bonilla-Artigas Editores–FFyL–UNAM

González Aktories, Susana. "Poesía sonora, arte sonoro: un acercamiento a sus procesos de semiosis". *Acta Poética* 29:2 (otoño 2008): 375:392.

———. "Poesía sonora, arte sonoro: un acercamiento a sus procesos de semiosis". *Acta poética*, vol. 29, núm. 2, otoño 2008.

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.

Guarinos, Virginia. "Transmedialidades: el signo de nuestro tiempo". *Comunicación 5: Comunicación transmediática, más allá de los textos y los medios* (2007): 17-22.

Gumbrecht, Hans Ulrich. *Producción de presencia. Lo que el significado no puede transmitir*. Traducido por Aldo Mazzuchelli. México: Universidad Iberoamericana, 2005.

Halliway, Stephen, "More Than Meets the Eye: Looking into Plato's Mirror", *The Aesthetics of Mimesis*, Princeton, Oxford: Oxford University Press, 2002.

Howard, William, "Ut pictura poesis", *PMLA*, 24: 1 (1909), 40-123.

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.

- Heffermnan, 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.
- Horacio, *Poética*, traducción de Oscar Velásquez, Santiago: Pontificia Universidad Católica De Chile, 1999.
- Hollander, John, "The Poetics of ekphrasis", *Word & Image*, 4: 1, (Jan.- March 1988), 209-217.
- 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
- Jacobs, Helmut C. 1997. "Goya in der spanischen und hispanoamerikanischen Literatur des 20. Jahrhunderts", *Iberoamericana*, 66(2), 13-48.
- Jurkevich, Gayana. 1995. "A Poetics od Time and Space: Ekphrasis and the Modern Vision in Azorín and Velázquez", *MLN*, 284-301.
- 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 éfrasis”.

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 ékfrasis". 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).
- Sprague Becker, Andrew. 1995. *The shield of Achilles and the poetics of ekphrasis*. Rowman and Littlefield publishers.
- 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.
- 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 ecfásticos 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 ecfásticos). 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>