

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LITERARIAS “GONZALO PICÓN
FEBRES”.

1. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA:

NOMBRE DEL PROGRAMA: Optativa. Arte y Literatura
COORDINACIÓN ACADÉMICA: Maestría en Literatura Iberoamericana
CÓDIGO: 00859
ESCUELA: Letras.
Nº DE UNIDADES CREDITO: 3
Nº DE HORAS SEMANALES: 3
SEMESTRE: Febrero Julio 2005
AUTOR: Juan Molina Molina.
PROFESOR: Juan Molina Molina.
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2004

2. JUSTIFICACIÓN:

Ante la correspondencia entre la pintura y la literatura ? como en un dibujo de Escher, *Aire y agua* (1938)? algunas veces, apresados por la ilusión del dibujo percibimos la imagen del ave en el nado y la del pez en el vuelo, la imagen verbal y la imagen plástica parecen confundirse o ser una misma cosa. Pero el ojo ? ante el dibujo? separa para ir en busca de lo determinado: es ave o pez; figura o fondo. Esta actitud ha sido la dominante de la crítica literaria y de la crítica de las artes plásticas: cada una separa, distancia, marca los dominios. Nuestro rumbo ? siguiendo el dibujo de Escher? busca la separación y el encantamiento, por eso, en la línea de horizonte del arte y de la literatura latinoamericana ? Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Salvador Garmendia, Álvaro Mutis, Jorge Luis Borges; Fernando Botero, Jacobo Borges, Alejandro Obregón? se tenderá una red que revela las

posibles relaciones entre las distintas formas de expresión sin suprimir las distancias.

Antecedentes.

La correspondencia entre las artes ha sido vista como plenitud desde el mito griego de las nueve musas o desde la expresión del **Ars Poetica** horaciana, *ut pictura poesis*, y del comentario atribuido a Simónides de Ceos ? la pintura es poesía muda y la poesía pintura hablada? hasta la quimérica **Mnemosyne** (1970) de Mario Praz, es intuición fundamental que un mismo principio rige las distintas artes; pero también, sobre todo con el **Laocoonte** (1766), la travesía de la integración está marcada por la imposibilidad, por la separación: la pintura ? decía Lessing? se despliega en el espacio y, en la literatura, las acciones se articulan en el tiempo. Esta clasificación limita desde siempre las correspondencias entre las artes, pues generalmente se registran como modalidades distintas: arte del espacio y arte del tiempo.

No obstante, desde los comienzos mismos de la estética y de manera sistemática del romanticismo a las vanguardias, es posible observar una continuidad en el proyecto estético de acercar la pintura y la literatura: desde los ecos de las correspondencias en Baudelaire, o la palabra visible en William Blake, la audición coloreada del soneto de las vocales de Rimbaud, hasta la bifurcación como propuesta estética del surrealismo: en poetas-pintores como Jean Arp, Paul klee o pintores-escritores como Ernst, Miró, De Chirico, Dalí. O ecos aún más lejanos, desde la *technopaignia* de los alejandrinos hasta los caligramas de Apollinaire, la espacialidad cubista en Huidobro, las liricografías de Rafael Alberti, o en los poemas ideográficos de José Juan Tablada, se pretende una poética del espacio en la poesía; o al contrario, la pintura, como en el futurismo ambiciona el torrente temporal, en las telas de Balla y Severini. Todos estos ejemplos, de manera reiterada, no hacen sino

reafirmar cómo la fascinación de las correspondencias establece nexos entre diferentes géneros y expresiones.

3. OBJETIVOS:

Generales:

- Establecer relaciones entre la literatura y los demás medios de expresión.
- Revisar las posibles afluencias entre la literatura y las artes plásticas.

Específicos:

- Estudiar las posibles bifurcaciones entre la representación plástica y la representación literaria: “correspondencias” (Baudelaire), “analogías” (Romanticismo), “integración” (Vanguardia).
- Estudiar la noción de intertextualidad, introducida por Kristeva y Genette, que nos permitirá ver las posibles relaciones entre las artes plásticas y la literatura.
- Señalar las afluencias entre pintura y literatura partiendo de la representación del cuerpo, en la narrativa erótica de Vargas Llosa y la pintura erótica universal.
- Señalar con ejemplos concretos las relaciones entre las artes plásticas y la literatura: Fernando Botero-García Márquez, Jorge Luis Borges-Duchamp, Alvaro Mutis- Alejandro Obregón, Salvador Garmendia-Jacobo Borges-Francis Bacon.

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO:

El curso está organizado en cuatro etapas:

1. Sem.1 - 2. Se comenzará con plantear la problematización de las correspondencias entre la literatura y las artes plásticas.
2. Sem. 3 – 7. Representación literaria y plástica.

- La escritura de Salvador Garmendía y la pintura de Jacobo Borges.
(Textos de Salvador Garmendia: *La mirada, 9:30, El peatón melancólico*).
- El imaginario hiperbólico: García Márquez y Fernando Botero.
(Textos de García Márquez: *El ahogado más hermoso del mundo*).
- La narrativa erótica de Vargas Llosa y la pintura de Bronzino, Tiziano, Boucher, Bacon, Fra Angélico, Zsyslo.
(Textos de Vargas Llosa: **Elogio de la madrastra**).
- Cercanías entre Mutis y el pintor Alejandro Obregón.
(Texto de Álvaro Mutis: *Encuentros y complicidades entre Magroll y el pintor Alejandro Obregón*).
- El portabotellas y el Minotauro. Una lectura entre Duchamp y Borges.
(Textos de Borges: *Pierre Menard, autor del Quijote*).

3. Sem. 8 – 11 .Culminada la primera y segunda parte los alumnos expondrán los temas seleccionados:

- Vargas Llosa y la pintura de Egon Schiele, en **Los cuadernos de don Rigoberto**.
- Julio Cortázar y Jacobo Borges: *Reunión con un círculo rojo*.
- Alejo Carpentier y la obra de Goya en **Siglo de las luces**.
- La representación del infinito en Jorge Luis Borges y Escher.
- Lo grotesco en la narrativa de Salvador Garmendia y en la pintura Francis Bacon.

4. Sem. 12. Entrega del trabajo final.

5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE ENSEÑANAZA / APRENDIZAJE.

Las clases consistirán en el análisis y discusión de los textos previamente asignados (el estudio previo de los materiales es de carácter obligatorio). Por este motivo, se combinarán las clases del profesor con la participación de los estudiantes. Además de las exposiciones de los alumnos de los temas seleccionados (los textos seleccionados para cada alumno son de lectura obligatoria para el resto de alumnos). Las exposiciones se proponen ser un intercambio de conocimiento del expositor con los demás alumnos y el profesor, (la idea es fundamentalmente la de generar una discusión sobre el tema tratado).

6. RECURSOS HUMANOS (ADEMÁS DEL PROFESOR DE LA ASIGNATURA).

7. RECURSOS MATERIALES Y / O INSTRUCCIONALES:

Materiales suministrado por el Profesor. Consulta de biblioteca, hemeroteca.

8. ESTRATEGIAS DE EVALUCIÓN:

-Asistencia y participación.

-Resúmenes de textos asignados.

-Exposición. Desarrollo del tema asignado. (Sem. 8-11).

-Trabajo final. (Sem. 12).

9. BIBLIOGRAFÍA (LIBROS, REVISTAS ESPECIALIZADAS, REDES DE INFORMACIÓN):

ADORNO, Theodor. **Teoría estética**. Madrid. Taurus, 1989.

ANDERSON IMBER, Enrique. **Crítica interna**. Madrid. Taurus, 1960, p. 254.

ARCINIEGAS, Germán. **Fernando Botero**. Madrid-París-Bogotá. Edilerner, 1987.

ASHTON, Dore. **Jacobo Borges**. Caracas. Ernesto Armitano s/f.

AZARA, Pedro. **De la fealdad del arte moderno**. Barcelona. Anagrama, 1990.

BAJTIN, Mijail. **La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento**. Barcelona. Barral, 1974.

BATAILLE, Georges. **Las lágrimas de Eros**. Barcelona. Tusquets, 1997.

BAUDELAIRE, Charles. **Lo cómico y la caricatura**. Madrid. Visor, 1988.

BAUDRILLARD, Jean. **La ilusión y la desilusión estéticas**. Caracas. Monte Avila, 1998.

BORGES, Jorge Luis. **Autobiografía**. Buenos Aires. Ateneo, 1999.

----- **Obras completas**. Buenos Aires. Emecé, 1974.

----- **Obras completas en colaboración**. Buenos Aires. Emecé, 1997.

BLANCHOT, Maurice. **El libro que vendrá**. Caracas. Monte Avila, 1969.

BRAVO, Víctor. **Ensayos desde la pasión**. Caracas. Fundarte, 1994.

CABANNE, Pierre. **Conversaciones con Marcel Duchamp**. Barcelona. Anagrama, 1972.

CALVINO, Italo. **Colección de arena**. Madrid. Siruela, 1998.

CARPENTIER, Alejo. **El siglo de las luces**. Barcelona. Bruguera, 1980.

COBO-BORDA, Juan Gustavo. **Álvaro Mutis**. Bogotá. Procultura, 1989.

COLLE, Marie-Pierre. **Artistas Latinoamericanos en sus estudios**. México. Noriega, 1984.

CORTÁZAR, Julio. **Terrotorios**. México. Siglo XXI, 1973.

DUCHAMP, Marcel. **Escritos. Duchamp du signe**. Barcelona. Editorial Gustavo Gili, 1978.

FOUCAULT, Michel. **Las palabras y las cosas**. México. Siglo XIX, 1967.

GARCÍA AGUILAR, Eduardo. **Celebraciones y otros fantasmas. Una biografía intelectual de Álvaro Mutis.** Barcelona. Casiopea, 2000.

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. **Cien años de soledad.** (1967) 12ª ed. Bogotá. Oveja Negra, 1985.

----- **Todos los cuentos.** Bogotá. Oveja Negra, 1986.

GARMENDIA, Salvador. **Difuntos, extraños y volátiles.** Caracas. Tiempo nuevo, 1970.

----- **Los escondites.** Caracas. Monte Avila, 1983.

----- **No es el espejo.** Bogotá. Alfaguara, 2002.

----- **Los pies de barro.** Bogotá. Círculo de Lectores, 1980.

----- **Los pequeños seres.** Caracas. Biblioteca Ayacucho, 1986.

GOYTISOLO, Juan. **Disidencias.** Barcelona. Barral, 1978.

HUGO, Víctor. **Manifiesto romántico.** Barcelona. Península, 1989.

HELFT Nicolás y PAULS Alan. **El factor Borges.** Argentina. Fondo de Cultura Económica, 2000.

KAYSER, Wolfgang. **Lo grotesco: su configuración en pintura y literatura.** Buenos Aires. Nova, 1964.

LESSING, Gotthold Efraim. **Laocoonte.** Barcelona. Iberia, 1957.

LINK, Daniel. *Borges, él mismo.* **Cuadernos hispanoamericanos** (Madrid) (505-507): 183-193, julio-septiembre, 1992.

MANGUEL, Alberto. **Una historia de la lectura.** Bogotá. Norma, 1999.

MOLINUEVO, José Luis. (Ed.) **Arte y escritura.** Salamanca. Universidad de Salamanca, 1995.

MOURE, Gloria. **Marcel Duchamp.** Barcelona. Polígrafa, 1988.

MUTIS, Álvaro. **Tríptico de mar y tierra.** Bogotá. Norma, 1993.

----- **Empresas y tribulaciones de Magroll el Gaviero** Madrid. Siruela, 1993. (Vol. I y II).

- . **Obra literaria T. I. Poesía** (1947-1985). Bogotá. Procultura, 1985.
- . **La muerte del estratega**. Madrid. Siruela, 1990.
- PAZ, Octavio. **Conjunciones y disyunciones**. (1969). Barcelona. Seix Barral, 1991.
- . **Los hijos del limo**. Barcelona. Seix Barral, 1993.
- PRAZ, Mario. **Mnemosyne**. Madrid. Taurus, 1979.
- RAMA, Ángel. **Salvador Garmendia y la narrativa informalista**. Caracas. Universidad Central de Venezuela, 1975.
- RODRÍGUEZ ORTIZ, Oscar. **Seis proposiciones en torno a Salvador Garmendia**. Caracas. Síntesis Dosmil, 1976.
- SANTARCANGELI, Paolo. **El libro de los laberintos**. Madrid. Siruela, 1997.
- SARDUY, Severo. **La simulación**. Caracas. Monte Avila, 1982.
- SLOTEDIJK, Peter. **Crítica de la razón cínica I y II**. Madrid. Taurus, 1979.
- SUBIRATS, Eduardo. **Figuras de la conciencia desdichada**. Madrid. Taurus, 1979.
- TATARKIEWICZ, Wladyslaw. **Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética**. Madrid. Tecnos, 1990.
- TRABA, Marta. **Los cuatro monstruos cardinales**. México. Biblioteca Era, 1965.
- . **Historia abierta del arte colombiano**. Bogotá. Colcultura, 1984.
- . *Borges bajo los focos*. En: **Revista Nacional de Cultura** (Caracas) (226): 129-144, agosto-septiembre, 1976.
- . **Marta Traba**. Selección de textos y direcciones de la obra Emma Araujo de Vallejo. Bogotá. Planeta Colombiana, 1984.

VARGAS LLOSA, Mario. **Botero: dibujos y acuarelas**. New York. Willian Gelender, 1985.

----- . **Elogio de la madrastra**. Barcelona. Tusquets, 1988.

----- . **García Márquez: historia de un deicidio**. Barcelona-Caracas. Barral-Monte Avila, 1971.

----- . **Los cuadernos de don Rigoberto**. Madrid. Santillana, 1997.

----- . **La tía Julia y el escribidor**. Bogotá. Planeta, Seix Barral, 1985.

VARIOS. **Alejandro Obregón**. Madrid. Lerner & Lerner, 1992.

VÁZQUEZ, María Esther. **Borges: imágenes, memorias, diálogos**. Caracas. Monte Avila, 1977.