

Ut pictura poesis: Artes Plásticas y Literatura: Didácticas paralelas

Vasiliki Kanelliadou

Universidad Aristóteles de Salónica

Actualmente, la enseñanza de la historia del arte como disciplina se imparte en las universidades, en la mayoría de los casos, sin tener en cuenta otras manifestaciones artísticas paralelas en el tiempo y en el espacio. Nuestra propuesta, partiendo de una base teórica que relaciona las artes plásticas y la literatura, subraya las similitudes metodológicas del estudio de las dos disciplinas, sus intercambios de terminología, más común desde la literatura hacia la pintura que al revés, y propone una metodología didáctica que facilite y complemente la comprensión de la historia del arte. El objeto de la presente comunicación es demostrar la utilidad de la enseñanza paralela de la historia de la literatura y de la historia del arte, para mejorar la comprensión de la segunda, y establecer una metodología que permita crear conexiones y paralelismos entre ellas. Hay que aclarar que hablamos de la Historia del Arte por un lado y de la Historia de la Literatura por otro, ya que el término “literatura” es amplio y complejo.

Después de una investigación de campo de los programas de estudios de muchas universidades españolas he llegado en la conclusión de que las asignaturas que se imparten haciendo una comparación productiva entre ambas expresiones artísticas constituyen una rara excepción, y en la mayoría de los casos se incluyen en programas de postgrado, algo que indica que presuponen un interés especial por parte de los estudiantes y un nivel formativo alto (como ejemplo la asignatura impartida en la Universidad de Castilla- La Mancha, por el profesor José A. Sánchez, titulada *Arte y Literatura* y la asignatura de postgrado de la Universidad de Granada titulada *Teoría de la Literatura y del Arte: de poesía y pintura*). Se puede decir que esto tiene que ver con la doble formación que requiere el diseño de tal empresa por parte de los docentes, y de la escasa puesta en práctica para tal objetivo. Por otro lado, los últimos años han visto la luz numerosos trabajos muy importantes sobre la correspondencia de las artes, los cuales se quedan en un nivel teórico, sin reflejo en la práctica docente.

La reflexión sobre las relaciones entre literatura y artes visuales tiene una larga tradición que se remonta a Platón y Aristóteles, aunque su manifestación más conocida se debe a Salm nidas y a Horacio. La sentencia horaciana “ut pictura poesis” se ha convertido en la formulación más afortunada e influyente en la historia de la comparación interart stica y aunque en su contexto original la frase tenía un alcance limitado, se convirtió en uno de los principios fundamentales de la teoría de la comparación entre artes plásticas y literatura desde el humanismo renacentista hasta nuestros días. Rensselaer W. Lee formuló la teoría de cómo la elaboración de “poéticas plásticas” a partir de textos de Aristóteles y Horacio que se refieren a la poesía responde a la necesidad de buscar modelos clásicos que no existían en la pintura hasta el Renacimiento. Contra esta tendencia a la contaminación entre las artes reacciona Lessing en su *Laocoonte*, donde reclama la especificidad de cada arte a partir de la distinción entre artes espaciales y artes temporales. Lessing

asigna a cada arte un objeto propio, a la medida de su capacidad de representar la realidad, y all  donde los otros se apoyan en una teoría de la imitación para defender y fomentar la semejanza, él acentúa la diferencia también desde su concepción de la *mímesis*. Algo que sugiere que los debates sobre las relaciones interart sticas son indisolubles de la reflexión acerca del problema de la referencialidad, de la relación entre realidad y representación, a partir de la cual se define la naturaleza y función del arte.

La comparación entre literatura y artes plásticas (sobre todo entre literatura y pintura) es el objetivo de numerosos estudios y según Steiner se trata de un campo privilegiado: es una metáfora sobre el parecido en sí y, de manera todavía más significativa, sobre el parecido entre la realidad y los sistemas que el hombre ha desarrollado para representarla. Las actitudes posibles a la hora de abordar la cuestión de la analogía entre literatura y artes plásticas varía (Monegal, 2000, 14): la más flexible y abierta es la que considera las dos expresiones artísticas como parte del conjunto general de la cultura, y por tanto como dos sistemas de producción cultural que est n en constante interacción con los otros sistemas y con su contexto. En consecuencia, desde este punto de vista no hace falta reivindicar la necesidad de estudiar la literatura y las artes plásticas conjuntamente, puesto que lo difícil es sostener lo contrario. En el otro extremo, la actitud más restrictiva es la que sostiene que hay que estudiar cada manifestación artística en su medio y autoriza exclusivamente el estudio de las formas de correspondencia. Una posición intermedia es la de los estudios comparados, que se interesan específicamente por los fenómenos de relación y por los procesos de intertextualidad (p.ej. el análisis de una obra pictórica concreta quizás requiera un intertexto literario, que puede ser un poema o un cuento o una novela, o la lectura de una novela puede requerir un intertexto plástico, que puede ser un cuadro o una película, y que en los dos casos este intertexto afecta nuestra interpretación de la obra). Además, existen lo que se podrían llamar “productos mixtos” (Monegal, 2000, 15), como la poesía de Joan Brossa o el trabajo del grupo *Art and Language*, que para su interpretación se requiere que se tenga en cuenta su naturaleza múltiple. Por otro lado, atendiendo a la especificidad de los objetos, absolutamente todo diferencia a un texto literario de un cuadro o un dibujo (Laude, 2000, 90): su concepción su método de producción, sus modos de apreciación, su identidad como objeto irreductible a cualquier otro objeto, y su funcionamiento autónomo. Sin embargo, a primera vista, un texto y un cuadro no pueden disociarse de las series sincrónicas a las que est n ligados y dentro de las cuales se yuxtaponen. La poesía de Reventós es contemporánea de la pintura de Picasso pero no podría ser contemporánea de la pintura de Rembrandt.

El punto de vista de Roman Jakobson (1971) sobre la posibilidad de transmutación y transposición de mensajes-textos entre distintos sistemas de signos coincide en lo esencial con la est tica comparada de Etienne Souriou en *La correspondance des arts* donde sostiene que las distintas artes se parecen a lenguas distintas, donde la imitación exige traducción (1947: 16). Claus Cluver se preocupa por demostrar que significados casi idénticos pueden construirse a partir de dos textos pertenecientes en sistemas sígnicos distintos (1989: 84). Según Cluver, la transferencia de significado tiene un papel importante, y los fenómenos del orden de la materialidad se caracterizan por su naturaleza adversa a las transposiciones interart sticas, o con otras palabras, lo impropio de la palabra para dar cuenta de lo visual y la violencia que la palabra ejerce sobre el “texto visual”. Las relaciones directas que de manera sistemática se estudian en la Historia del Arte es cuando un cuadro alude a un texto. Es lógico e incuestionable aludir al texto (poema, novela, etc.) que se menciona de manera directa o indirecta en un cuadro. También se estudian los textos teóricos de la literatura artística cuando mantienen una relación directa con un movimiento o artista (manifestos, etc.). No se podría decir lo mismo de los casos de los artistas plásticos que han desarrollado su faceta literaria. Los ejemplos son muchos, desde Miguel  ngel y Leonardo da Vinci hasta Rossetti, Picasso, Salvador Dalí y muchos otros. Desde la postura del estudio conjunto de la literatura y las artes plásticas es natural mantener que este último caso cobra especial interés. Se trata del estudio conjunto de la obra de un artista polifacético que enriquece todo tipo de aproximación. También, el trabajo sobre un texto literario cualquiera, como el que se inició en el Círculo de Moscú y en

Círculo de Praga, no tienen en el estudio de las artes plásticas casi ningún equivalente; s  que existen análisis que tomaron prestados instrumentos conceptuales de las varias formas de estructuralismo y la ling stica y es precisamente a causa de estos préstamos por lo que estos análisis resultan problemáticos. Considerar un cuadro o un dibujo con instrumentos diseñados para el estudio de un texto literario equivale a aceptar el postulado de que el dibujo o el cuadro no son más que medios que dan forma a aquello que puede decirse con igual éxito y exactitud en un texto literario (Laude, 2000, 99).

En lo que se refiere a la didáctica de la literatura no hay ninguna tendencia que haya reemplazado a las demás cómo método universalmente válido. Se podría hablar de paradigmas paralelos (García Rivera: 1995), de aproximaciones de estudio que convergen desde distintos planteamientos. En temas claves para la literatura y su didáctica como es el comentario de texto, comprobamos un pluralismo metodológico. En el fondo la cuestión son las posibles relaciones entre la estructura conceptual de la disciplina y los esquemas cognitivos del alumno (Novak, 1982). Metodológicamente, el estudio paralelo de la Historia del Arte y de la Historia de la Literatura presenta varios problemas. Requiere una selección de obras según el período tratado y un trabajo de síntesis demasiado exigente. Requiere el comentario comparado de obras literarias (poemas, novelas, relatos) y obras plásticas (pintura, instalaciones etc.). La especificidad de los objetos plásticos y literarios impide que hablemos y escribamos sobre los primeros como si fueran los segundos, pero una conexión histórica los une e implica la existencia de cierta solidaridad entre ambos. En este momento surgen varios problemas.  Qu  textos y qué autores deberían relacionarse con qué cuadros y pintores?  Si en nuestro intento de establecer una relación entre un cuadro y un texto contemporáneo, los analizamos en el nivel más fácilmente accesible –el de la visualización – nos limitamos necesariamente a una explicación tautológica e impresionista. Manet rinde homenaje a los logros de Zola en la novela al pintar su *Nana*. Un hombre vestido de etiqueta espera mientras una mujer termina de vestirse. Si no conociéramos el título del cuadro, difícilmente podría esperarse que relacion ramos el cuadro con una escena de la novela. Este tipo de paralelismo y relación no se sostiene de manera convincente. Ofrezcamos un contraejemplo: el cuadro *Mort d'Atala* del pintor Girodet se aclara tan sólo con una referencia específica a una página de Chateaubriand. Sin algún conocimiento de la narración, el cuadro conserva su enigma. La ilustración consume a la pintura. Volvamos a *Nana*. Los críticos tradicionales establecerán la historia de la relación personal entre el pintor y el novelista. Son proclives a utilizar términos como “realismo” o “naturalismo”, y señalan los denominadores comunes de ambas obras. La crítica tradicional acaba aquí” ((Laude, 2000, 91). A pesar de las objeciones de Laude, los paradigmas que ofrece pueden tener un aprovechamiento didáctico. Conocer la pintura de Manet y la obra de Zola hace inmejorable la introducción al siglo XIX francés.

Por otro lado, las ventajas que presenta el estudio conjunto de la Historia del Arte y de la Literatura son importantes: la más interesante es la oportunidad que brinda para hacer relaciones y conexiones entre materias y campos científicos, algo que en la enseñanza en general y en la universidad en particular, es primordial.

Los objetivos del estudio conjunto de Historia del Arte y Literatura son:

- Hacer posible la comprensión de las diferentes poéticas en contextos diacrónicos y sincrónicos. Cuando se estudia una obra de tema mitológico y la obra de Ovidio o de Homero se convierte en una herramienta indispensable se trata del estudio de las obras mediante su inscripción en un contexto diacrónico, y cuando se estudia la obra de artistas contemporáneos se trata del estudio sincrónico.
- Ofrecer herramientas para el estudio comparado de las artes plásticas y la literatura.
- Ofrecer un conocimiento más profundo y amplio de la historia de la creación artística insistiendo en la relación entre artes plásticas y literatura.
- Dar lugar a una reflexión sobre los instrumentos de análisis de las artes plásticas.
- Comparar estos instrumentos de análisis con los de la literatura.

- Promover la escritura crítica, mediante trabajos escritos de carácter comparativo entre artes plásticas y literatura.

Los instrumentos utilizados para conseguir tales objetivos presuponen la creación de herramientas que deben ser capaces de especificar los niveles de comparación registrados en el funcionamiento de las obras y no en el supuesto estado psicológico de sus creadores ni en su contenido temático solamente. Además, las dos expresiones artísticas, tanto las artes plásticas como la literatura deben entenderse primero en términos de su propio desarrollo.

Después de todo esto, sostengo que es necesaria la enseñanza paralela de literatura y artes plásticas por una simple razón: porque su estudio conjunto ofrece una profundización en un concepto más amplio de la creación artística y del contexto socio-político, y todo esto sin menospreciar otras relaciones interart sticas, igual de importantes, como la relación entre literatura, las artes plásticas y la m sica y el cine.

Bibliografía

- Bryson, Norman. (1982), *Word and Image*. Oxford: Oxford University Press.
- Corbacho Cortés, C. (1998), *Literatura y arte: el t pico "Ut pictura poesis"*. Cáceres: Universidad de Extremadura.
- Cluver, Claus. (1989), "On Intersemiotic Transposition". En Steiner Wendy (ed.) *Poetics Today*. 55-90.
- García Rivera, Gloria. (1995), *Didáctica de la literatura para la enseñanza primaria y secundaria*. Madrid: Akal.
- Laude, Jean. (2000), "Sobre el análisis de poemas y cuadros". En *Literatura y Pintura*, Antonio Monegal (ed.), Madrid: Arco Libros.
- Monegal, Antonio. (2000), "Diálogo y comparación entre las artes". En *Literatura y Pintura*, Antonio Monegal (ed.), Madrid: Arco Libros.
- Novak, Joseph (et. al.). (1982), *Teoría y práctica de la educación*. Madrid: Alianza.
- Praz, Mario. (2007), *Mnemosyne. El paralelismo entre la literatura y las artes visuales*. Madrid: Tauros.
- Souriau, Etienne. (2004), *La correspondencia de las artes*. México: FCE.
- Steiner, Wendy. (1988), *Pictures of Romance: Form Against Context in Painting and Literature*. Chicago: University of Chicago Press.
- Steiner Wendy. (1982), *The Colors of Rhetoric: Problems in the Relations between Modern Literature and Painting*. Chicago: University of Chicago Press.
- Zunzunegui, Santos. (1988), *Pensar la imagen*. Madrid: C tedra.