

LAS PALABRAS DE LA IMAGEN

ECFRASIS E INTERPRETACIÓN EN EL ARTE Y LA LITERATURA

PEDRO AGUDELO RENDÓN

LAS PALABRAS DE LA IMAGEN

ECFRASIS E INTERPRETACIÓN EN EL ARTE Y LA LITERATURA

LAS PALABRAS DE LA IMAGEN

ECFRASIS E INTERPRETACIÓN EN EL ARTE Y LA LITERATURA

PEDRO AGUDELO RENDÓN

Agudelo Rendón, Pedro

Las palabras de la imagen: ecfrafrasis e interpretación en el arte y la literatura / Pedro Agudelo Rendón . --1a ed. --Medellín : Instituto Tecnológico Metropolitano, 2017.

199 p. : il. -- (Textos Académicos)

Incluye referencias bibliográficas

ISBN 978-958-5414-20-4

1. Arte y literatura 2. Imagen 3. Crítica de arte I. Tít. II. Serie

700.4357 SCDD 21 ed.

Catalogación en la publicación - Biblioteca ITM

LAS PALABRAS DE LA IMAGEN. ECFRASIS E INTERPRETACIÓN EN EL ARTE Y LA LITERATURA

© Pedro Agudelo Rendón

© Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM

Edición: diciembre de 2017

Hechos todos los depósitos legales

AUTOR

Pedro Agudelo Rendón

RECTORA

María Victoria Mejía Orozco

DIRECTORA EDITORIAL

Silvia Inés Jiménez Gómez

COMITÉ EDITORIAL

Eduard Emiro Rodríguez Ramírez, MSc.

Jaime Andrés Cano Salazar, PhD.

Silvia Inés Jiménez Gómez, MSc.

Yudy Elena Giraldo Pérez, MSc.

Viviana Díaz, Esp.

CORRECTORA DE ESTILO

Lila María Cortés Fonnegra

SECRETARIA TÉCNICA

Viviana Díaz

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Alfonso Tobón Botero

IMPRESIÓN

Ediciones Diario Actual

Editado en Medellín, Colombia

Sello editorial Fondo Editorial ITM

Instituto Tecnológico Metropolitano

Calle 73 No. 76A 354

Tel.: (574) 440 5197 - 440 5382

www.itm.edu.co

Medellín - Colombia

IMAGEN DE LA PORTADA

Artista: Fredy Alzate. Espacio negativo, 2015.

Técnica: Acrílico sobre madera reciclada, escombros. 200 x 100 cm.

Fotografía: Carlos Tobón

El libro es un producto derivado del proyecto de investigación "Estéticas del cuerpo, literatura y arte contemporáneo", que hace parte del macroproyecto "Alteridad y Globalización: Diálogos transatlánticos. Segunda etapa", realizado con apoyo del Centro de Investigaciones de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia.

Las opiniones originales y citaciones del texto son de la responsabilidad del autor. El ITM salva cualquier obligación derivada del libro que se publica. Por lo tanto, ella recaerá única y exclusivamente sobre el autor.

DEDICATORIA

*A Jenny Patricia Lombana, a su imagen fugaz,
a sus palabras de viento.*

AGRADECIMIENTOS

Alguien (¿quién?, la memoria no me lo dice) escribió un día: «Somos cuentos de cuentos contando cuentos, nada». Siete palabras melancólicas y escépticas que definen al ser humano y resumen la historia de la Humanidad.

José Saramago

El hombre piensa porque tiene manos.

Anaxágoras

Muchos libros, como *El otoño del patriarca* o *Cartas a Théo* están hechos de palabras, solo de palabras que crean imágenes. Otros, como *Paraguas* o *Mi globo paseando por Nueva York: Yo en el Metropolitan Museum* están hechos de historias visuales que trazan la ruta por el logos, por la razón y la palabra como única vía del diálogo a través del diálogo con las imágenes. Algunos libros están hechos de imágenes y palabras, como *El principito*, o de palabras y fotografías, como *Todo son palabras* de Juan José Millás. Algunos -unos pocos- están hechos de silencio, del gesto obscuro de la noche, del mutismo de los ojos, como *El libro negro de los colores*.

Este libro, sin embargo, está hecho de espacios, de esos en los que caben las palabras y las imágenes, en el que son posibles las palabras, los diálogos, los encuentros con las personas. Este libro está hecho de aciertos y desaciertos, de pequeñas fatalidades en la escritura y de dulces encuentros en la lectura. En esos espacios, en esos intersticios están las voces de los otros, aquellos con los que hablamos, con quienes conversamos, con quienes abrimos nuevos lugares para las imágenes y las palabras. Aquellas voces que merecen palabras o imágenes de agradecimiento.

Quiero expresar mi gratitud, en primer lugar, a mis estudiantes de literatura, semiótica y arte, de la Universidad de Antioquia. Aunque no registre sus nombres en estas páginas, ellos sabrán identificar los signos de esos diálogos. A VV (Valentina y Valeria) que, en un seminario de Literatura Comparada,

creyeron ver sus nombres en uno de los libros que leíamos en aquel entonces. A Carlos, Paula, Claudia, Silvia, Jennifer, Sandra, Natalia, Lina y Andrea Perneth, con quienes compartí dos seminarios en la Universidad Eafit: uno de arte y literatura y otro de investigación literaria. A ellos, con quienes participé de un espacio de formación marcado por la alegría, el respeto y la complicidad por el conocimiento. Estas experiencias me han dejado imágenes y sensaciones llenas de gracia, y me han confirmado que el humor y la empatía agencian el gesto amoroso de la educación.

Mi gratitud para los amigos que me han mostrado los rostros dulces y agrios de la imagen, para quienes me han abierto las puertas a otras formas de la experiencia. A Nicanor Alonso, un psicólogo filósofo; a Mauricio Sánchez, un odontólogo filósofo a fuerza de razonar; a Mariangeli Mejía, una amiga noble e incondicional; a Elkin Agudelo, quien me ha salvado la vida en días de lluvia y me ha mostrado imágenes de razón en sus palabras; a Pedro Agudelo, quien me ha enseñado el camino de la perseverancia y la otra cara de la *Areté* griega. A los amigos que no alcanzo a nombrar en este breve espacio; a todos ellos, pues de sus palabras siempre me quedan las imágenes.

Mi gratitud a quienes hicieron posible, de una u otra forma, la realización de este libro. Al artista José Alejandro Restrepo por su constante amabilidad al permitirme usar una de sus imágenes para este ensayo. A Daniela Zapata, quien me ha permitido reproducir una de sus fotografías. Ella, estudiosa de las palabras, ama las imágenes. Al Grupo de Estudios Literarios (GEL) y al CIEC, de la Universidad de Antioquia, por su apoyo con este proyecto de escritura. A Natalia Castro, bibliotecóloga y experta en temas de derechos de autor, quien se ha encargado de gestionar todo lo concerniente con las imágenes de la presente edición. Un agradecimiento especial al Fondo Editorial ITM por acoger este libro dentro de sus colecciones. Un libro más siempre es un punto de fuga para seguir pensando.

Por último, gracias a mis padres –María Rendón y Antonio Agudelo– por saber amar y comprender en silencio el paso de los años. A mi abuelo –Roque Rendón– cuya partida todavía nos duele en lo más profundo de la piel de las imágenes que nos quedan de él.

ÍNDICE

LIMINAR.....	15
--------------	----

PRIMERA PARTE CONCEPTOS Y PALABRAS

CAPÍTULO 1. LA PALABRA VISIBLE. LAS RELACIONES

ENTRE ARTE Y LITERATURA	21
1.1 Arte y literatura	22
1.2 Las teorías.....	26
1.3 Subcampos de la relación entre arte y literatura.....	32
1.4 La literatura comparada.....	37
1.5 Delimitación semiótica de la literatura comparada	45
1.6 Colofón.....	48

CAPÍTULO 2. LA IMAGEN PARLANTE. LA ECFRASIS EN

LA OBRA LITERARIA Y ARTÍSTICA	51
2.1 Ecfra­sis	52
2.2 Tipología ecf­rástica.....	60
2.3 La ecfra­sis y la crítica de arte	64
2.4 Ecfra­sis, signo y descripción.....	76
2.5 La dimen­sión narra­tiva	85
2.6 Colofón: hacia la interpretación.....	87

SEGUNDA PARTE
Imágenes y descripciones

CAPÍTULO 3. IMAGEN/FIGURACIÓN. LA REPRESENTACIÓN	
DEL CUERPO EN EL ARTE HELENÍSTICO	93
3.1 La figuración.....	94
3.2 El quiebre del canon	100
3.3 Helenismo	104
3.4 Laocoonte: la imagen narrada	110
3.5 Naturalismo racional.....	115
CAPÍTULO 4. EL INSTANTE EN LA IMAGEN.	
EDGAR DEGAS: FOTOGRAFÍA, PINTURA Y POESÍA.....	119
4.1 Devenir imagen: fotografía y arte.....	120
4.2 Edgar Degas: fotografía y pintura.....	130
4.3 La imagen gregaria: arte y literatura	144
4.4 El gesto: pintar, fotografiar, inscribir	151
CAPÍTULO 5. LA IMAGEN LISIBLE. DESCRIPCIONES	
ECFRÁSTICAS	155
5.1 Observar y describir.....	156
5.2 Marilyn lectora	160
5.3 Una imagen urbana: Daniela y los libros.....	166
5.4 Las palabras por la imagen.....	170
5.5 Lo que Hegel nunca supo: Humboldt amaba los cocodrilos.....	173
5.6 La imagen en un instante.....	176
EPÍLOGO: IMAGEN Y PALABRA	179
La mirada, los cuadros	180
Lenguaje artístico: el arte como lenguaje	183
Ecfrasis: género de interpretación.....	187
REFERENCIAS	189

LIMINAR

*La pintura es una poesía silenciosa
y la poesía es una pintura que habla*
Simónides de Ceos

El tema de este libro es la imagen. Aborda, por un lado, la relación entre arte y literatura, y con ello toca algunos aspectos de la ecfrosis. Por otro, reflexiona y aplica algunas estrategias ecfásticas para relacionar, comentar e interpretar imágenes artísticas. En este sentido, este texto es bifronte, es decir, tiene dos rostros. Se puede leer como una aproximación conceptual al problema de la imagen desde la literatura comparada y bajo el enfoque de la ecfrosis crítica; o se puede leer como una sucesión de ejercicios de análisis e interpretación que buscan aproximar algunas conceptualizaciones sobre las relaciones entre arte y literatura.

El texto hace más énfasis, es cierto, en la imagen artística, pero se debe a que no se busca construir una teoría de la ecfrosis crítica o literaria, o desarrollar una macroteoría de la literatura comparada. Se espera, sí, contribuir en la discusión y conceptualización de ambas. Por eso, la primera parte plantea una reflexión teórica; y la segunda, una apuesta descriptiva de orden ecfástico.

El primer capítulo está dedicado a la relación entre arte y literatura. Se define lo que se entiende en la actualidad por literatura comparada, y se reflexiona sobre el lugar de las artes visuales en dicha definición. El segundo capítulo se centra en el concepto de ecfrosis y las estrategias que le son inherentes. Si bien ahonda en su lugar dentro de la creación literaria y la crítica de arte, hace un especial énfasis en esta última y en la descripción en las artes visuales y plásticas.

La segunda parte propone una serie de descripciones y análisis de algunas obras visuales. En el tercer capítulo se reflexiona sobre la figuración, concepto de trascendental importancia en

la literatura comparada, y se lo hace a partir de tres núcleos temáticos: la representación del cuerpo en el arte helenístico, el humanismo y la relación entre narración (literaria) y arte (escultórico) a partir de una obra emblemática de dicho periodo artístico.

El cuarto capítulo, por su parte, aborda una serie de obras pictóricas y fotográficas del artista impresionista Edgar Degas. En este acápite se pone de relieve uno de los aspectos más importantes de la literatura comparada y de los problemas ecrásticos, a saber, las relaciones inter-artísticas. En este sentido, se hace una revisión de la captación de la imagen (en su carácter fenomenológico y semiótico), el vínculo entre fotografía y pintura en la obra del artista francés, y se alude a algunos vínculos e influencias de poetas y escritores en la obra del pintor, así como a la visión poética de dos de los *topoi* más importantes de su carrera artística: después del baño y la clase de baile.

El último capítulo constituye un texto-mosaico, pues allí se lleva a cabo un ejercicio de carácter ecrástico bajo la premisa según la cual «describir es analizar e interpretar». En este sentido, se propone inicialmente una disquisición sobre el ejercicio de la crítica y, a continuación, se pone en funcionamiento un trabajo hermenéutico sobre algunas imágenes emblemáticas, pero no por ello suficientemente conocidas.

Ahora bien, hay una limitación natural siempre que se habla de las imágenes, bien si estas provienen del mundo de las artes visuales o de los senderos ficcionales de la literatura: ningún lenguaje resulta preciso, y a veces ni siquiera se acerca al sentido que la imagen propone, sea cual sea su fuente. Y entonces parece cierto el aforismo: hay imágenes que dicen más que mil palabras, y hay palabras que dicen más que mil imágenes. Pero mil imágenes no pueden expresar el sentido de una palabra que atraviesa el corazón de una novela como *Cien años de soledad*, cuando la palabra soledad nombra ese sentimiento que se clava en el pecho de Úrsula Iguarán como el aguijón de un escorpión en su pecho; ni mil palabras pueden explicar esas imágenes

de profundo amor y recogimiento en la escena final de *Casa Blanca*, en esa neblina etérea diluida por las formas del amor; ni el rostro aterido de *Ofelia* en medio de rosas y tulipanes; ni ese grito pasmoso, seco y espeso de *La cabeza de Medusa*; ni ese rostro caído y desolado en *Las manos de la ternura*.

Hay otras limitaciones que a veces resultan imponderables en un libro de arte: la ausencia de imágenes. Aquí, como en algunos libros que leí en el pasado y que me decepcionaban porque hablaban de imágenes que nunca se reproducían en las páginas, hay ausencias, unas más notables que otras, pero ninguna menos importante que la otra. Esto tiene una razón: las dificultades de la gestión de derechos de uso de las obras de arte. En muchas ocasiones no es posible localizar a sus titulares; en otras, si bien se los localiza, algunos no dan respuesta o la respuesta es negativa. Siendo artista, no logro entender estas actitudes. Estamos, es cierto, en un mundo globalizado, próximo –sino en el punto exacto– a una hecatombe ecológico-capitalista, donde parece importar más el lugar de un individuo en el mundo que el mundo con todos sus individuos. Mi intención, al escribir sobre obras de arte, es que se aprecie y se conozcan más las obras artísticas y los artistas que las producen, que los lectores vean lo que he visto en una imagen y sepan lo emocionante que es observar una pintura, una escultura o un dibujo. Creo, firmemente, en el poder transformador del arte. Creo en el poder transformador de la mirada.

Muy a mi pesar, en este libro hay silencios. Se omiten imágenes que quisieron estar aquí, cabalgando por entre las miradas de los lectores, saltando en su imaginación, en sus ensueños. Pero la debilidad se vuelve fortaleza cuando podemos aprovechar los sentidos que dejan los signos vacíos que siempre significan algo. Entonces el lector tendrá que jugar con las palabras, y en esto, que inicialmente resulta devastador (la ausencia de una imagen), está el factor definitivo que este ensayo esboza en su sentido pleno: que el lector se vea envuelto en un verdadero juego ecrástico donde tendrá que reconstruir en su mente las

imágenes que las palabras construyen, las imágenes ausentes a través de la presencia de las palabras. Siempre que sea posible citaré alguna fuente donde el lector pueda encontrar la imagen de referencia, para que complete el juego ecfra-s-tico.

Más allá de estas restricciones, este recorrido busca, entonces, movilizar algunas ideas de un campo que apenas hoy por hoy se está consolidando. De ahí que los conceptos de literatura comparada y de ecfra-sis no se restrinjan a un área específica. Las artes, en general, tienden a reproducir representaciones del mundo, y en cada una de ellas se expresa una visión de lo que es la realidad percibida o imaginada.

Allí está, quizás, el lugar más importante del arte: su capacidad para agenciar la creatividad y su poder para abrir horizontes de comprensión más allá de la razón positiva. Hay en una pintura, en un poema, en una fotografía... una razón sensible, un signo de nuestro destino en la tierra cuando vemos en la palabra o en la imagen el reflejo de aquello que buscamos en nuestro interior.

PEDRO AGUDELO RENDÓN
(JARDÍN, ANTIOQUIA)

Artista y escritor. Entre sus libros se destaca *Cuerpo (en) marcado. Ensayos sobre arte colombiano contemporáneo* (Fondo Editorial ITM); *Lector víctima de textos. Lectura literaria y ficción* (Editorial Planeta Colombiana); *Introducción a la semiótica del arte colombiano. Estudios de interpretación* (Fondo Editorial ITM); *Cuadros de ficción. Artes visuales y efrasis literaria en Pedro Gómez Valderrama* (La Carreta Editores) y *El justo medio. Ensayos sobre arte contemporáneo, educación y formación integral* (Ediciones Universidad Industrial de Santander). Es coautor de varios libros sobre arte, literatura y pedagogía artística. Algunas de sus obras plásticas y visuales se han expuesto en Colombia, España, Estados Unidos e Italia. Dentro de sus premios y reconocimientos están el *Premio Literario Casa de las Américas*, finalista *Premio Nacional de Poesía*, *Premio Nacional de Ensayo*, *Beca de Creación Artística y Cultural* del municipio de Medellín, una mención en el *Premio Internacional de la Fundación Celarg* (Venezuela) y la *Residencia Artística en Hangar Barcelona* (España), entre otros. Se desempeña como Docente de Cátedra de la Universidad de Antioquia, donde es miembro del Grupo de Estudios Literarios (GEL), en la línea de *Literatura Comparada: relaciones entre la literatura y otras expresiones culturales*.

LAS PALABRAS DE LA IMAGEN
Ecfrasis e interpretación en el arte y la literatura

Este libro se terminó de imprimir en Ediciones Diario Actual, en diciembre de 2017
Fuentes tipográficas: *Adobe Caslon Pro* para texto corrido, en 11,5 puntos.
para títulos en *Abadi MT Std*, en 14 puntos y subtítulos.