

Re-escrituras, palimpsestos e intertextualidad: Un acercamiento conceptual a los estudios comparados.

- Malena Andrade M¹.

"A todos los objetos la forma les ha sido impuesta desde afuera y al quitarles el molde se derrumban.
Únicamente la obra de arte se mantienen por si sola"
E.M. Forster.

¹ Licenciada en Letras ULA, Licenciada en Educación ULA, Magister en Literatura Iberoamericana ULA, estudiante del Doctorado en Ciencias Humanas ULA. Profesora de la UPEL.
Profesora de la Maestría en Educación Mención Informática y Diseño Instruccional ULA

Resumen:

El presente artículo postula las interrelaciones artísticas como posibilidad de análisis que contribuye al estudio de la literatura comparada. De esta manera se inicia con una breve explicación sobre cómo las expresiones artísticas se aproximan y se conectan en un punto, pero finalmente mantienen sus especificidades. Luego, se expone el término palimpsesto y el concepto de transtextualidad explicados por Gerard Genette, los cuales validan la trascendencia del texto como fuente de inspiración para la creación de nuevas obras de arte; se continúa con un breve análisis del libro Mnemosyne del italiano Mario Praz. Estos autores legitiman las conexiones de las artes y sus fundamentos se erigen como paradigmas que viabilizan el diálogo intertextual, permitiendo vincular el pensamiento y ampliar el horizonte epistemológico de los estudios comparativos.

Palabras claves: Palimpsesto, intertextualidad, ekphrasis, literatura.

Abstract:

This article argues artistic interrelationships as possible contributing analysis to the study of comparative literature. This will start with a brief explanation of the re-writings and images that are close and connected in a point to finally keep their specificities, then exposed the term palimpsest, Genette explained by which the significance of the text valid as inspiration for the creation of others, it continues with a brief review of the book by Italian Mario Praz Mnemosyne. These authors connections legitimize the arts and their foundations stand as paradigms that enable real way intertextual dialogue, as seen in some examples cited throughout the article, as a way to link the thoughts and expand the horizon epistemological study and analysis of the arts.

Keywords: Palimpsest, intertextuality, ekphrasis, literature.

Introducción:

Articular las prolíferas formas de hibridación artística supone un esfuerzo, y sobre todo, un convencimiento por parte de quien investiga, pues acercar textos o discursos que pertenecen a ámbitos diferentes se conforma como una simbiosis que dentro de los estudios de la literatura comparada se erigen como forma de ver en manifestaciones estéticas diferentes piezas que se pertenecen a un todo, entendiendo que son discursos desiguales en su forma. Entonces, vale señalar que, pintores y narradores han mantenido por mucho tiempo un diálogo particular, donde se dan las confluencias y las divergencias que forman parte de la misma dinámica del desarrollo de las artes, se puede aducir que éstas se parecen por cuanto emanan del espíritu, son creaciones imaginarias, y siempre mantienen fuerza atractiva, bien sea para leerlas u observarlas, o como simple posibilidad de generar nuevos discursos, que a fuerza de coexistir son vistos en campos antagónicos que dialogan, se comunican y se bifurcan por senderos diferentes.

• Re-escritura e imágenes en un terreno común:

Las conexiones de las artes tienen una larga trayectoria dentro del desarrollo social de la humanidad, lo que indica que la intertextualidad presente en algunas obras crea la innata posibilidad de acercar obras artísticas, pero conectarlas también por la diferencia que, sin duda existirá, por ser códigos estéticos con características únicas, las cuales van desde los materiales utilizados para su elaboración hasta el producto final que representan al espectador y al lector.

Las correlaciones y paralelismos entre diversos modos de expresiones artística se integran y se asimilan, contribuyendo con significados que favorecen la homogeneidad del hecho literario entre dos códigos expresivos distintos, supone no sólo coincidencias que definen un tópico específico, sino que también atiende a las diferencias, pues las obras no sólo pertenecen a una estructura individual sino a una gran familia histórica, de cuyos rasgos estilísticos se desprenden los estudios comparativos y las aplicaciones de comunicación inherentes a la estética.

Los estudios comparativos le dan una resignificación más valiosa, sugerente y abundante al análisis crítico literario, a través de una red de relaciones filiales, las cuales a su vez, descubren un nexo intrínseco que concibe el ámbito artístico a la medida de una expresión de reciprocidad. Uno de los aspectos a resaltar es el hecho que algunas teorías valen para la literatura y para la plástica, como por ejemplo, la semiología o la hermenéutica de corte fenomenológico.

La problemática del cruce de fronteras entre las manifestaciones artísticas es de vieja data, en estos momentos resulta plenamente válido darle un giro a los objetos de estudios ligados a la literatura comparada, ya que la caracterización del uso literario, el estudio de la lengua, el sesgo de los géneros literarios y movimientos artísticos crean un inconveniente donde las evidencias conectivas de las artes no existen, (además que las alejan de un contexto histórico que es quien le da cabida) negando la constante afluencia que le asigna a las artes esa universalidad, que nace de los influjos y de interrelaciones dispares.

Se observa así, como surge la posibilidad de estudiar los fenómenos sociales referidos a la integración de las artes mediante una metodología que permita acercarse los hechos literarios y artísticos, por medio de estrategias que admitan plantear conexiones con clara conciencia de dialogicidad e interdependencia artística. Monegal (2000) en su artículo llamado "Sobre el análisis de poemas y cuadros", publicado en el libro *Literatura y pintura*, plantea que la poesía y la pintura son absolutamente diferentes en concepción, método de producción y funcionamiento; no obstante pueden estar ligadas por lazos históricos que implican una hermandad entre las mismas. Este teórico establece un análisis comparativo partiendo de la diferencia cuando postula que:

Si la comparación no intenta definir las divergencias sino que aspira a descubrir aquello que, en una serie similar, se refiere a una secuencia idéntica de la zona cultural, la comparación no debe, bajo ninguna circunstancia, ocuparse de objetos situados en el mismo nivel cronológico. (Monegal, 2000: 107)

En la historia del arte abundan las referencias que hacen alusión a la continua reciprocidad de todos los fenómenos que circundan el espacio, estos supone relaciones ligadas estrictamente con lo epistemológico y antológico como forma de reconocerse con el mundo, fantasear con el mismo o moldearlo y generar nuevos mundos que pueden ser muy cercanos a la sociedad en el cual se originaron o muy distantes, logrando ser estudiados por diversas disciplinas en comunión con la biografía del autor y la producción de su obra. Las interrelaciones humanas como aspectos naturales y sociales, presumen coaliciones y empalmes con diversas áreas del saber humano que pueden servir de objeto de estudio para otras investigaciones, donde la correlación puede ser tan válida como cualquier teoría demostrable expuesta por científicos o estudiosos naturales que han generado contribuciones con el desarrollo tecnológico de la humanidad.

Las expresiones estéticas conservan sus características y función en la sociedad, delimitándose y distanciándose entre sí, tal como lo explica Ferreira (2010:20), "escritura y dibujo, más allá del hecho de ser construidos sobre líneas, son dos lenguajes cuya comprensión, a pesar de sus modos comparables de absorción común, fueron erigidos bajo epistemes distintos". Lo cual indica que hay un punto de encuentro, pero también hay una separación que conlleva a pensar en un tiempo y un espacio para la elaboración y desarrollo de cada uno de estos sistemas artísticos.

Un ejemplo que se puede traer a colación para avalar el planteamiento de las interrelaciones artísticas es el poema llamado "Aunque tú no lo sepas", escrito por el poeta Luis García Montero, que luego se transformó en canción, inspirando a la escritora Almudena Grandes en su cuento "El vocabulario de los balcones", para finalmente hacer una adaptación cinematográfica que lleva el mismo nombre del poema, se puede aseverar entonces que, esta senda de la imitación contribuye a reelaborar un discurso primario para producir otro original y novedoso, contentivo de una herencia y de unos elementos que ya han sido expuestos en otros textos, que se dejan ver claramente la idea de palimpsesto y transtextualidad

• Palimpsestos: paradigmas de una comparación:

El término palimpsesto en el ámbito literario, estrictamente hablando, conlleva a definirlo como la posibilidad que existe de escribir un texto a partir de uno ya elaborado, entra en juego la intertextualidad (término acuñado por Julia Kristeva) y cómo esta noción sirvió de base para generar toda una teoría. No obstante, es preciso señalar que, fue Gerard Genette quien utilizó el concepto que sirvió de transtextualidad para aclarar la forma trascendental de un texto.

Así, la transtextualidad se orienta hacia todo aquello que relaciona de manera explícita o secretamente un texto primario con otro secundario. Al respecto Genette (1989), realiza la siguiente aclaratoria, y menciona las cinco categorías que se derivan de la transtextualidad, a saber:

- 1) **Paratextualidad:** "uno de los lugares privilegiados de la dimensión pragmática de la obra", en el que consta "el contrato genérico con el lector", y se concreta en títulos, subtítulos, prefacios, etc.
- 2) **Metatextualidad:** definida por Genette como la relación implícita que se establece entre un texto y otro que habita en él y se deja ver con claridad.
- 3) **Architextualidad:** denominación más abstracta y genérica "que no articula, a lo sumo, más que una mención paratextual (titular, como poesías, ensayos, etc) o más frecuentemente, infratitular: indicaciones como novela, relato, poemas, que acompañan al título sobre la cubierta".
- 4) **Intertextualidad:** designación de la presencia de uno o más textos en otros (articulación de discursos), que asume variadas formas como cita, plagio, alusión, etc. Genette (1989) define la intertextualidad de la siguiente forma: "como una relación de copresencias, como la presencia efectiva de un texto en otro". (p.10)
- 5) **Hipertextualidad:** de la que se ocupa en particular Genette y designa la relación existente entre texto B (hipertexto) y otro precedente, A (hipotexto).

Esta propuesta conduce a reflexionar sobre cómo por medio de la transtextualidad culturalmente aceptada por la crítica literaria, se puede hablar de trascendencia del texto como uno de los paradigmas que legitiman las comparaciones entre las obras literarias y las pinturas, y cómo éstas traen a la memoria el recuerdo de otras, esto es un fenómeno casi natural cuando se estudia cualquier hecho de interrelaciones artísticas, siempre se encontrará vestigios de otras producciones que le darán sustento a la producción que se compara, es por ello que el término "palimpsesto" ayuda a

explicar, de manera general, como un texto se superpone a otro, al que no oculta del todo, sino que lo deja de ver con transparencia.

Así, para el lingüista y sociólogo Roland Barthes (1994:78), el concepto de transtextualidad corresponde a que todo texto conlleva implícitamente otro texto, y contiene citas que no van entre comillas, los textos que se dejan ver al estilo de los palimpsestos que ya fueron leídos. De esta manera, todo el andamiaje teórico expuesto por Gerard Genette se erige como paradigma de los estudios comparativos, y las interrelaciones artísticas tienen cabida como objetos de estudios. Siguiendo los planteamientos de este teórico se puede determinar que todas las producciones tienen como fuente de inspiración un hipertexto, independientemente del grado de presencia como de las transformaciones, imitaciones y emulaciones a que dé lugar la nueva obra.

Lo expuesto anteriormente supone que toda relación hipertextual es descubierta según la competencia del lector o espectador, que será finalmente quien podrá percibir por medio de sus sentidos y capacidad conectiva las mayores o menores relaciones entre los textos, pues detrás de toda obra siempre habrá una crítica que mostrará elementos axiológicos fundados de una visión particular del mundo, esta crítica puede servir para el elogio, pero contrariamente está la crítica en algunas ocasiones que sirve para el aniquilamiento de la obra, su empobrecimiento y la deconstrucción de un pensamiento, bien sea filosófico, científico, literario o artístico.

Según Bourdieu (2002:18) corresponde a lo siguiente: "el artista debe enfrentar la definición social de su obra, es decir, concretamente, los éxitos o fracasos que ésta tiene, las interpretaciones que de ella se dan, la representación social, a menudo estereotipada y reductora, que de ella hace el público".

- **La re-presentación: realidad de un canon paradigmático:**

A partir de concepciones como la transtextualidad y la reciprocidad de las artes se puede generar una matriz disciplinaria, tal como lo plantea Contreras (2004:44): "la misma se compone de generalizaciones simbólicas o expresiones de las teorías o leyes y se caracteriza por la exigencia de modelos particulares o modelos heurísticos". Esto desde la óptica de Bunge (1975) significaría que toda época ha intentado integrar los conocimientos: nuestra época, la era de la ciencia, intenta integrar conocimientos más o menos verificados, pero no pretende elaborar síntesis cristalizadas.

Se puede decir entonces que, a partir de estas concepciones de unificación y presencia heurística se gesta un continuo y recíproco hilvanamiento de comparación y contraste de obras literarias entre sí o con otras manifestaciones artísticas, por medio del cual se pretende explicar la naturaleza indiscutible transdisciplinaria del objeto de estudio, y su relación con el mundo, con los sentidos y con la subjetividad con que pueda ser percibida por los interesados.

Un intercambio muy común entre la pintura y la literatura es lo conocido como ekphrasis o la representación literaria de una obra artística, sobre todo de la pintura, cuya definición más cercana es contar o describir la obra plástica a través de la palabra. En cuanto a la definición y origen de la ekphrasis Sobejano y Bianco (2008), dedican un capítulo completo, en su libro *Prisma: Análisis críticos de textos en español*, para explicar este término, según estos autores el mismo etimológicamente proviene de dos palabras griegas "ek" que significa fuera y "phrazein" que significa declarar o decir.

Muchos escritores recurren al uso de esta figura literaria, un ejemplo está en las novelas de Mario Vargas Llosa: *Elogio de la madrastra* (1988) donde los personajes principales recrean sus fantasías a través de las pinturas que se describen en la obra, como si lo contado retomara una mayor fuerza a través de la imagen, esta novela fusiona de manera magistral el arte y la literatura, figurando en todo momento modelos desnudos ante el espejo, como las pinturas de Schiele quien caracteriza toda su obra por representar en su temática una inquietante preocupación por mostrar mujeres desnudas, revestidas por la tristeza y la soledad en un hálito indiscutible de sensualidad, que se vuelve alucinación en el artista, los cuerpos sin ropa dejan ver junto el tema de la soledad y la angustia, la desnudez de almas atormentadas de personajes imbuidos en una vida dramática y confusa.

De la misma manera, Carlos Fuentes ha recurrido a la pintura y la música en la mayoría de sus obras. Aparece una preocupación constante por encontrar la identidad de la cultura latinoamericana, como en *Los años con Laura Díaz* (1999) donde el muralismo (legado por el mexicano Diego Rivera) afirma los laberintos de la memoria histórica. Sin embargo, es en la novela *Diana o la cazadora solitaria*, donde Carlos Fuentes desborda la posibilidad de borrar las fronteras con otras disciplinas humanas, a fin de hacer realidad la posibilidad de que varias disciplinas del saber dialoguen en fronteras borrosas, que amplían la intertextualidad y la interdisciplinaridad.

- **Mnemosyne, presencia y recuerdo en Mario Praz**

Otro autor que interesa para explicar la posibilidad de corresponder manifestaciones estéticas diferentes es Mario Praz, quien publica un libro trascendental en los estudios comparados, titulado *Mnemosyne*. El paralelismo entre la literatura y las artes visuales, Praz desde el mismo inicio del libro utiliza el precepto de Horacio *ut pictura poesis* proponiendo que durante siglos, los pintores se han inspirado en temas literarios para realizar sus composiciones, y los poetas han intentado conjugar ante los ojos de sus lectores imágenes que sólo las artes figurativas podían transmitir de forma adecuada. Basta una ojeada a la vieja tradición que se inicia en Homero para estar convencidos que la poesía y la pintura han marchado siempre codo a codo, "en fraternal emulación de metas y medios de expresión" (Praz, 2007:10), dicho en palabras del mismo autor, "tanto ha arraigado desde la remota antigüedad la idea de la hermandad de las artes en la mente de los hombres, que en ella debe de haber algo más profundo que una especulación ociosa." (p.9)

Según Mario Praz la literatura, la pintura y las distintas expresiones estéticas presentan una historia común y, al indagar en esas misteriosas relaciones, este teórico trata de acercar al lector a la raíz común de la inspiración artística. Asegura Praz (2007:64) "que lo que el pintor ha transmitido con una imagen visual, el poeta lo expresa con un lenguaje que alude vagamente a las sugerencias de la escena natural" y hace un repaso a la primitiva costumbre de interrelacionar las artes, iniciándose en Homero, cuando éste de forma magistral describe en *La Ilíada* el escudo de Aquiles, ésta sola idea podría sustentar el camino donde la poesía y la pintura han marchado siempre como auxiliares una de otra, pues ya desde la antigüedad clásica, Plutarco le atribuyó a Simónedes de Ceos la famosa sentencia que afirma: "La pintura es poesía muda, mientras que la poesía es una pintura que habla", tal afirmación conlleva a García (2007:26) a decir que Simónedes de Ceos es considerado asimismo como fundador del arte de la memoria, precisamente porque la famosa frase habría sido formulada para demostrar la superioridad del sentido visual, la literatura en tanto que utiliza imágenes visuales, es una "pintura hablante".

Para Mario Praz las interrelaciones que tienen las artes entre siempre han ido peregrinando y evolucionando de manera paralela. Junto a ello las referencias de tipo mitológico, en cuanto a fuentes comunes de la cultura clásica occidental han permitido la aparición e identificación de diversos mitos transformados en otro, gracias a posibles códigos transmutados y a los permisibles cambios de código semántico.

Se observa entonces, que este libro es paradigmático y fundamental para establecer fundamentos teórico que consoliden las interrelaciones como formas de acercar las artes, diálogo que es de muy vieja data, pero que aún siguen construyéndose como novedoso, interesante, amplio y cuya discusión no concluye ni se aferra a un paradigma en particular, por los momentos la mayoría de los críticos están de acuerdo con relacionar las obras bien sea por similitud, semejanza o contraste, pues tanto en "el pintor como en el escritor encontramos aquella contracción general del sentido histórico y la contemporaneidad de todos los estilos históricos". (Praz, 2007:190)

Las interrelaciones artísticas pueden ser explicadas a través de mitos, muchos son los teóricos que avalan este planteamiento, Praz es uno de ellos, para sustentar cómo la mitología es fuente de inspiración constante y metamorfosis en las artes se podría citar cuatro mitos que a grandes rasgos dan respuesta de lo que se viene diciendo, estos son: el primero, "Apolo y Dafne" representado en la pintura desde el renacimiento hasta

los actuales momentos, y en la literatura el mismo mito es retomado por Ovidio en su famosa obra literaria *La Metamorfosis*; el segundo mito que es "Leda y el cisne" pintada desde Da Vinci, pasando por Tintoretto, Matisse, Paúl Cezane y Salvador Dalí y descrita en un poema de Rubén Darío llamado "Blasón", también Juan Carlos Onetti utiliza este mito en su cuento "Otro obscuro pájaro nocturno", y "Leda et le cygne" interpretaciones en imágenes escrita por Pascal Tessier. El tercer mito es "Afrodita o Venus", el cual es representado magistralmente por Botticelli en el "Nacimiento de la Venus" (1485), y por el español Velásquez en su famosa pintura "La Venus en el espejo" (1656), y en lo que compete al ámbito literario la novela de Isabel Allende *Afrodita* (1997) y *El Asno de oro* de Lucio Apuleyo; el cuarto mito es el de "Proserpina" representado en diversos estilos por los pinceles de Joseph Heintz, Rembrandt, Rubens, Rosseti Parrish y por la pluma del poeta Algernon Swinburne, con el famoso poema "El jardín de Proserpina", de esta forma, cuatro mitos que muestran la forma cultural de representar reinventar una misma idea, que permiten la correspondencia sin llegar a extremos de la homonimia, pues como asegura Lévi-Strauss, (1977:85) que comparar por similitud o contigüidad es un "problema extremadamente espinoso porque, en cierta medida, se trata de materiales muy parecidos y, simultáneamente, tremendamente diferentes". Las palabras citadas Lévi-Strauss las dice en su libro *Mito y significado* (1977), en el cual trata de ver cómo la música tiene su origen en el mito, pero también acerca la historia al mito como posible forma de continuación, mas no de verdad precisa. A este antropólogo le interesa comprender las confluencias y similitudes entre el mito y la música, observa en la mitología el hontanar de la historia, la música y la literatura.

- **Palabras finales:**

Se puede alegar que interrelacionar las artes permite encontrar empalmes de formas de signos, los cuales se encadenan y asimilan en una simbiosis que traspasa las fronteras, las épocas y los temas. Así, el diálogo de las expresiones artísticas tendrá un continuo que sólo el tiempo podrá decidir cuándo terminará, siempre habrá nuevas formas de correlacionar, alejar, acercar y acercar para mirar las obras como representaciones del fluir de la imitación, de la re-escritura o tal vez de los palimpsestos que pueden ser analizadas bajo la óptica de la ekphrasis, como manera de legitimar que la literatura pinta con palabras, lo que la pintura narra con imágenes.

Así, vale señalar que la interpretación de la literatura y las artes, pueden ser analizadas desde una convergencia interdisciplinaria y, por consiguiente, se hace necesario consultar fuentes bibliográficas referidas a la historia del arte, crítica literaria, estética y sociología y en general disciplinas que aborden las llamadas ciencias humanas. La necesidad de acudir a disciplinas tan diversas parte de la concepción de que las interrelaciones artísticas como fenómenos culturales tienen asidero en otras disciplinas que las concretas, las hacen reales y les permiten erigirse como modelos u objeto de estudio que pueden dar respuestas a múltiples planteamientos sociales, de acuerdo con la inquietud del investigador y la necesidad de integrar propuestas literarias bajo los enfoques comparatistas, con fin de poder dar explicaciones a diversos problemas sociales, estéticos y multiculturales que la vida misma se encarga de mostrar.

Bibliografía:

- Barthes, R. (1994). *El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura*. Buenos Aires Argentina. Ediciones Paidós.
- Bunge, M. (1975). *La ciencia, su método y su filosofía*. Buenos Aires Argentina. EDICIONES SIGLO VEINTE.
- Bourdieu, P. (2002). *Campo del poder campo intelectual*. Tucumán, Capital Federal: Editorial Montessor.
- Briones, J. (2002). *Epistemología de las Ciencias Sociales*. Bogotá-Colombia. ICFES.
- Contreras, R. (2004). *El paradigma científico según Kuhn. El desarrollo de las ciencias: Del conocimiento artesanal hasta la ciencia normal*. En: *Rev. VI Esc. Ven. De Qca.*, Diciembre, 2004.
- *Diccionario de Mitología* (1982). Ediciones Barcelona. GRIJALBO.
- Ferreira, Candida (2010) http://www.todasasmusas.org/02Candida_Ferreira.pdf revista *Todas las musas*. "Algunos problemas y casi soluciones de la relación entre literatura y artes Visuales". Año 1 Nº 2 Jun-jul 2010. Consultado el 05 de mayo de 2013.
- Fuentes, C. (1994). *Diana o la cazadora solitaria*. Editorial Alfaguara. México.
- García (2007). *Revista Iberoamericana. Mnemosyne o el imperio de los sentidos. Literatura e imagen en Almudena Grandes: Malena es un nombre de tango*. En: http://www.iai.spkberlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Iberoamericana/2007/Nr_27/27_Garcia-Abad.pdf. Nº 27. Consultado el 10-03-2014
- Genette, G. (1989). *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*. Editorial Taurus. España.
- Goya (2006). *Grandes Maestros de la Pintura*. Editorial Sol. Barcelona-España.
- Lévi-Strauss, C. (1977). *Mito y significado*. Madrid: Editorial Alianza.
- Praz, M. (2007). *Mnemosyne. El paralelismo entre la literatura y las artes visuales*. Madrid. Editorial Taurus.
- Sobejano y Bianco (2008). *Prisma: Análisis críticos de textos en español*. EE.UU. Panda Publications.