

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS**

DEPARTAMENTO: LETRAS

CÓDIGO N°:

**SEMINARIO: RETÓRICA E "INTERMEDIA": LA LITERATURA,
ENTRE LAS IMÁGENES Y LA PALABRA.**

MODALIDAD DE DICTADO: VIRTUAL ajustado a lo dispuesto por
REDEC-2023-2382-UBA-DCT#FFYL.

PROFESOR/A: LÓPEZ, SILVANA

1° CUATRIMESTRE 2024

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE LETRAS**

CÓDIGO N°:

SEMINARIO: RETÓRICA E "INTERMEDIA": LA LITERATURA, ENTRE LAS IMÁGENES Y LA PALABRA.

MODALIDAD DE DICTADO: VIRTUAL ajustado a lo dispuesto por REDEC-2023-2382-UBA-DCT#FFYL¹

CARGA HORARIA: 64 HORAS

1° CUATRIMESTRE 2024

PROFESOR/A: LÓPEZ, SILVANA

a. Fundamentación y descripción

El seminario se propone como una instancia de reflexión -histórico, teórico, crítico- en torno de las operaciones de producción, de inscripción y de ficcionalización de textos literarios que exhiben trazos, palabras e imágenes que articulan procedimientos y lenguajes que remiten obsesivamente al ojo, tanto en la dimensión imaginativa como en la materialidad del texto, produciendo modos de mirar, de escribir y de leer que establecen diálogos con diversos registros escópicos. Esas operaciones interrogan la producción literaria y las disciplinas artísticas centradas en lenguajes verbales, sonoros y visuales, problematizando de ese modo, las relaciones entre la imagen y la palabra, escrita, mirada, escuchada. Una compleja e inescindible articulación que puede abordarse desde la perspectiva de la retórica y durante el siglo XX, desde conceptos como el de "intermedia" y sus derivas.

Por una parte, el texto literario exhibe una tensión entre narración y descripción por el uso de tropos y figuras retóricas como la hipotiposis, la écfrasis, "la imagen visual", que confluyen en la narración como transposiciones semióticas que provocan la *opsis* (la imagen ocular) y por lo tanto, la *phantasia*/imaginación del lector. Por otra, la hechura de textos que introducen otros lenguajes como grabaciones o trazos de diversas tipologías, dibujos, fotografías, pinturas, producen un corrimiento del marco y de encuadre que desorigina la escritura alfabética estableciendo una tensión entre imágenes y texto, intermedialidades, montajes, collage, que obligan a un conjunto diagramático de lecturas.

De ese modo, el objetivo del seminario estará orientado a leer crítica y teóricamente esas operaciones en textos literarios latinoamericanos. Se partirá para ello, en primer lugar, de una aproximación a la retórica y al estudio de las figuras de "pensamiento", de "definición y de descripción", desde una perspectiva histórica y crítica que considerará también las instancias de la "muerte" de la retórica y del posterior "retorno" a la misma como disciplina que será redefinida semiótica y teóricamente, dentro de los estudios literarios, en los años sesenta. La teorización de esa reflexión se articulará con la del concepto de "intermedia", el estudio de las zonas intersticiales y la noción de "imagen" desde diversas perspectivas de estudio (crítica de artes, filosofía, estudios literarios), dado que la mezcla de lenguajes y materialidades en los textos construyen sentidos al tiempo que provocan la expansión del campo literario, conmoviendo los modos de ver y de leer. En vinculación con la especificidad de lo literario, el abordaje interdisciplinar permitirá la focalización no sólo en la consideración de las teorías sobre "campo expandido" sino en la reafirmación de la heteronomía de la literatura.

La aproximación crítica teórica para leer las tensiones entre las palabras y las imágenes de índole

¹ Establece para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del Bimestre de Verano, 1° y 2° cuatrimestre de 2023 las pautas complementarias a las que deberán ajustarse aquellos equipos docentes que opten por dictar algún porcentaje de su asignatura en modalidad virtual.

diversa en el corpus propuesto también considerará las nociones de lectura y de escritura así como las de la focalización, distancia, espacialidad, ficción crítica, intertextualidad y transgenericidad.

b. Objetivos:

1. Profundizar y ampliar la lectura y el acercamiento crítico a las producciones tanto literarias como teóricas del corpus elegido a fin de contribuir al conocimiento teórico-crítico de las relaciones entre literatura e imágenes en el corpus de textos latinoamericanos elegidos.
2. Promover la discusión académica de los problemas que plantean las relaciones entre las escrituras que participan de la teoría literaria y la producción de sentido propia de la crítica y de la historia literaria así como de las relaciones que a su vez establecen con la teoría estética, la filosofía y la historia de arte.
3. Propiciar una lectura más amplia que la del corpus básico del Seminario con el objetivo de facilitar el trabajo crítico basado en el mejor conocimiento posible de la producción textual conexas.
4. Abrir la competencia de lectura a estrategias que se apartan de los modos establecidos de interpretación de los textos literarios y actualizar bibliografía en relación con los estudios literarios y los conceptos teórico-críticos abordados en este Seminario.

c. Contenidos:

Unidad I: Literatura, retórica e intermedialidad

La retórica en el pliegue de lo literario: entre el arte de la persuasión y el arte de embellecer. Retórica y poética: "¿qué es lo que convierte un mensaje verbal en obra de arte?" La "muerte" de la retórica. Intermedialidad e Imagen: genealogías y problematizaciones. Interdisciplinariedad. "Conceptos viajeros en las humanidades". Modos de ver. Literatura, crítica literaria, tropología y neo-retórica moderna. Escritores, semiólogos y retóricos, debates, retornos y redefiniciones. *Nueva crónica y buen gobierno* de Felipe Guaman Poma de Ayala: escritura y dibujo (1615-1616), relectura (1908, 1936) y digitalización (2001).

Unidad II: Figuras retóricas, entre la imagen y la palabra

Lo "sensible" como imagen y sus derivas teóricas. Crear una imagen con palabras. Forma y percepción del espacio del texto: vista, oído y tacto. Narración y descripción, espacio de presentación y espacio de acción: la focalización narrativa. La descripción como figura retórica de pensamiento. Figuras de definición y descripción. Hipotiposis. Écfrasis: desde la antigüedad clásica a la teoría de la imagen de W.J.T. Mitchell. *Lumpérica* de Diamela Eltit, *performance*, video y retórica. *Ciencias ocultas* de Mike Wilson, el infinito topológico hacia adentro de una habitación cerrada.

Unidad III: Reescritura, insistencias y desplazamientos.

Heteronomía literaria. Lenguajes, soportes y medios: la cuestión de la inespecificidad. La hipertrofia de la retórica. Fotografía, diagramas, testimonios, reportes, entrevistas, arte visual, materialidades, sentidos e inscripción: *La compañía* de Verónica Gerber Bicecci. Artefacto y ensayo; texto, imagen y sonido; el cuerpo de la voz y un código QR: *Autor material* de Matías Celedón.

d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, si correspondiera:

Unidad I

Obligatoria

- Bal, Mieke, *Conceptos viajeros en las humanidades, una guía de viaje*, Murcia: CENDEAC, 2009
- Barthes, Roland, *Investigaciones retóricas I*, Buenos Aires: Editorial Tiempo Contemporáneo, 1974.
- "Escribir, ¿un verbo intransitivo?", *El susurro del lenguaje*, Barcelona: Paidós, 1987.
- "El análisis retórico", *El susurro del lenguaje*, Barcelona: Paidós, 1987.
- "El retorno de la poética", *El susurro del lenguaje*, Barcelona: Paidós, 1987.
- "El estilo y su imagen", *El susurro del lenguaje*, Barcelona: Paidós, 1987
- Burucúa, José Emilio y Laura Malosetti Costa. "Una palabra equivale a mil imágenes. Polisemia, grandeza y miserias de las representaciones visuales", en *Concreta*. Valencia.
- Berger, John. *Modos de ver*, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2006.
- de Man, Paul, "Semiología y retórica", *Alegorías de La Lectura. Lenguaje Figurado en Rousseau, Nietzsche, Rilke y Proust*, Barcelona: Lumen, 1990.
- Genette, Gérard, "La retórica limitada", *Figures III*, Barcelona: Lumen, 1989.
- Higgins, Dick. "Sinestesia e intersentidos: La intermedia". *Autobiografía de la originalidad*. Selección y traducción de Alejandro Espinoza Galindo. México D. F.: Tumbona Ediciones, 2015.
- Jay, Martin. "Regímenes escópicos de la modernidad", en *Campos de fuerza. Entre la historia intelectual y la crítica cultural*. Buenos Aires: Paidós, 2003.

Complementaria

- Adorno, Rolena, "La Nueva corónica y buen gobierno de Guaman Poma: del manuscrito autógrafo del siglo XVII a su reproducción digital del siglo XXI" *Recial* [online]. 2022, vol.13, n.22, pp.34-47. Disponible en: <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2718-658X2022000200034&lng=es&nrm=iso>. Epub 08-Dic-2022. ISSN 2718-658X. <http://dx.doi.org/10.53971/2718.658x.v13.n22.39343>.
- Alpers, Svetlana. *El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII*, Buenos Aires: Ampersand, 2016. [Selección]
- Aristóteles, *Retórica*, Madrid: Gredos, 1994. [selección]
- Benjamin, Walter. "La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica" . *Discursos interrumpidos I*. Madrid: Taurus, 1982.
- *Dirección única*. Madrid: Alfaguara, 1987. [selección]
- Boone, Elizabeth y W. Mignolo (ed) *Writing without words, alternative literacies in Mesoamerica and the Andes*, Durham, Duke University Press, 1994.
- Brea, José Luis. *Las tres eras de la imagen. Imagen-materia, film. e-image*. Madrid: Akal, 2010.
- Compagnon, Antoine. *El demonio de la teoría. Literatura y sentido común*. Barcelona: Acantilado, 2015 [selección]
- Didi-Huberman, *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2011.
- Gabrieloni, A. L. (dir.) *Interrelaciones entre literatura y artes. América y Europa en las Épocas Moderna y Contemporánea*, Viedma, Editorial UNRN, 2017. epub
- Garayalde, Nicolás, "La retórica en cuestión", *Badebec*, VOL. 11, N° 21 (Septiembre 2021).
- Gombrich, E. H. "La diversidad de las artes. El lugar del 'Laocoonte' en la vida y obra de G. E. Lessing (1729-1781)", en *Tributos. Versión cultural de nuestras tradiciones*, México: Fondo de Cultura Económica, 1993.
- Jitrik, Noé. *Historia de una mirada. El signo de la cruz en las escrituras de Colón*. disponible en: <http://www.cervantesvirtual.com/obra/historia-de-una-mirada-el-signo-de-la-cruz-en-las-escrituras-de-colon-788286/>
- Krauss, Rosalind. "La escultura en el campo expandido", en Foster, H. (ed.), *La posmodernidad*, Barcelona, Kairós, 1985. *Online*
-

Kearney, Richard, *The way of imagination*, Londres, Routledge, 1988.
Laddaga, Reinaldo. *Espectáculos de realidad. Estrategias de las artes del presente*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2007.
Lee, R. W. *Ut Pictura Poesis: The Humanistic Theory Of Painting*, Nueva York, Norton, 1976.
Mitchell, W.J.T., *La ciencia de la imaginación*, Madrid, Akal, 2019.
Rancière, Jacques, "El teatro de las imágenes", AAVV, Alfredo Jaar. *La política de las imágenes*, Santiago de Chile: editorial Metales pesados, 2008.
----- *El espectador emancipado*, Pontevedra: Ellago ediciones, 2010. [selección]
Adorno, Rolena, Guaman Poma. *Literatura de resistencia en el Perú colonial*. México, SXXI, 1991.

Fuentes:

Guaman Poma de Ayala, Felipe, *Primera nueva corónica y buen gobierno*. Edición crítica de John V. Murra y Rolena Adorno. México, Siglo XXI, 1980.

Unidad II

Obligatoria

Alberdi Soto, Begoña. "Escribir la imagen: la literatura a través de la éccfrasis" *Literatura y lingüística*, 33, 2016.
Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-58112016000100002&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0716-5811.
Bal Mieke, *Teoría de la narrativa. Una introducción a la narratología*. Madrid: Cátedra, 1990.
Beristáin, Helena, *Diccionario de retórica y poética*, México: Porrúa, 1995.
Foucault, Michel. "Prefacio", *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*, México-Madrid: Siglo XXI, 1998.
Mitchell, W.J.T. *Teoría de la imagen*, Madrid: Akal, 2009. [selección]
----- *¿Qué quieren las imágenes. Una crítica de la cultura visual*, Vitoria- Gasteiz, Buenos Aires: Sans soleil ediciones, 2020.
----- "El Giro Pictorial. Una respuesta. Correspondencia entre Gottfried Boehm y W. J. T. Mitchell (II)", En A. García Varas, *Filosofía de la imagen*. Salamanca: Eds. Universidad Salamanca, 2011.
----- "¿Qué es una imagen?" En A. García Varas, *Filosofía de la imagen*. Salamanca: Eds. Universidad Salamanca, 2011.
Platón "Timeo", *Diálogos VI Filebo, Timeo, Critias*, Madrid: editorial Gredos, 1992.

Complementaria

De Los Ríos, Valeria. *Espectros de luz. Tecnologías visuales en la literatura latinoamericana*. Santiago de Chile: Un cuarto propio, 2011.
Didi-Huberman, Georges. *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*, Madrid: Abada Editores, 2009.
Giordano, Alberto "Alan Pauls y la "literatura expandida" *Orbis Tertius*, vol. 24, nro. 29, 2019.
Pauls, Alan. "El arte de vivir en arte". *Temas lentos*. Santiago de Chile : Ediciones Universidad Diego Portales, 2012, pp. 166-184.
Perloff, Marjorie, "La invención del collage" en *El momento futurista*, Valencia, Pre-textos, 2009.
----- *El genio no original. Poesía por otros medios en el nuevo siglo*. Madrid: Greylock, 2019.
Rancière, Jacques. *El destino de las imágenes*. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2009.
Richard, Nelly. "Estudios visuales, políticas de la mirada y crítica de las imágenes". *Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2007.
----- *Márgenes e instituciones. Arte en Chile desde 197*, Santiago: Metales pesados, 1986.

Riffaterre, Michael. "La ilusión de éctfrasis". *Literatura y Pintura*. Antonio Monegal (Comp). Madrid: Arco/Libros, 2000.

Todorov, Tzvetan y Oswald Ducrot, *Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje*, México: Siglo XXI, 1983.

Fuentes

Eltit, Diamela, *Lumpérica*, Santiago de Chile: ediciones del ornitorrinco, 1983.

----- *Zona de dolor*. video. <https://www.youtube.com/watch?v=esxS9dg1S3c>

Wilson, Mike, *Ciencias ocultas*, Buenos Aires: Fiordo, 2019.

Unidad III

Obligatoria

Barthes, Roland, "El grano de la voz", *Lo obvio y lo obtuso*, Barcelona, Paidós, 2009

Benjamin, Walter. "Pequeña historia de la fotografía". *Discursos interrumpidos I*. Buenos Aires: Taurus, 1989.

Derrida, Jacques. *De la gramatología*, Buenos Aires, Siglo XIX, 1971.

-----"Firma, acontecimiento, contexto", en *Márgenes de la filosofía*, Madrid, Cátedra, 1989.

-----"La différance", en *Márgenes de la filosofía*, Madrid, Cátedra, 1989b

Kozak, Claudia, "Poéticas/Políticas de la materialidad en la poesía digital latinoamericana" *Perífrasis. Revista de Literatura, Teoría y Crítica*, Universidad de los Andes, vol. 10, núm. 20, 2019.

Robles de la Pava, Juliana y Clara Tomasini. *Las profundidades de las superficies: estudio sobre materialidad fotográfica*, Buenos Aires: Fundación Alfonso y Castillo, 2022.

Schmitter, Gianna. "Hacia unas TransLiteraturas hispanoamericanas: reflexiones sobre literatura trans e intermedial en Argentina, Chile y Perú (2000-2017)". *La nueva novela latinoamericana sin límites*.

Lise Segas y Félix Terrones (coordinadores). *América sin Nombre*, 24, 2019.

Speranza, Graciela, *Lo que no vemos, lo que el arte ve*, Barcelona: Anagrama, 2022.

Complementaria

Ackerman, Diane (2006) "Oído", Una historia natural de los sentidos. Barcelona: Anagrama, 2006.

Barthes, Roland. *El grano de la voz. Entrevistas 1962-1980*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2005.

-----*La preparación de la novela*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina S.A. 2005.

Bender, Daniel, "Sound Politics: Critically Listening to the Past", *Radical History Review*, Issue 121, Duke University Press, 2015.

Derrida, Jacques. "La loi du genre/ The Law of Genre", *Glyph*, N° 7, Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1980.

-----*La diseminación*, Madrid, Editorial Fundamentos, 1997 b.

-----*La escritura y la diferencia*, Barcelona, Anthropos, 1989.

-----*Mal de archivo*, Madrid, Trotta, 1997.

-----*Glas*, París, Galilée, 2004.

Kozak, Claudia (ed.). *Tecnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*. Buenos Aires: Caja Negra, 2015.

Nancy, Jean-Luc, *A la escucha*. Buenos Aires: Amorrortu, 2007.

Opazo, Jonnathan, "El escritor como criptógrafo. Sobre *Autor material* de Matías Celedón", *Oropel*, 2023.

Piderit, María Fernanda. "Desarraigos visuales y textuales en *La Compañía* de Verónica Gerber Bicecci", *Transfronteras baldías: entre el amparo y la intemperie*. EDIPUCRS-Editorial de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, 2023.

Savasta, Mene, “¿Cómo se escucha el arte? Arte sonoro y auralidad contemporánea.”, *Sulponticello, revista de arte sonoro y música*, 2020.

Schaeffer, Jean-Marie, *La imagen precaria. Del dispositivo fotográfico*. Madrid: Cátedra, 1987.

Shafer, Murray. *El paisaje sonoro y la afinación del mundo*. Barcelona: Intermedio, 2013.

Szendy, Peter. *Escucha. Una historia del oído melómano*. Buenos Aires: Paidós, 2003.

Uslenghi, Alejandra (comp.). *Walter Benjamin: culturas de la imagen*. Buenos Aires: Eterna cadencia, 2010.

Fuentes

Celedón, Matías, *Autor material*, Chile, Banda Propia, 2023.

Gerber Bicecci, *La compañía*, México, Almadía, 2019.

e. Organización del dictado de seminario

El seminario se dicta atendiendo a lo dispuesto por REDEC-2023-2382-UBA-DCT#FFYL la cual establece pautas complementarias para el dictado de las asignaturas de grado durante el Ciclo Lectivo 2024.

Seminario cuatrimestral (virtual)
<p>Se dictará completamente en modalidad virtual.</p> <p>Las actividades sincrónicas y asincrónicas serán las siguientes:</p> <p>Durante el desarrollo del Seminario se organizará el trabajo a partir de diversas actividades con el fin de cumplir con el total de horas asignadas:</p> <p>Una clase semanal en forma de reunión sincrónica a través de TEAMS (martes de 10 a 14hs.).</p> <p>Durante estas clases, la docente presentará los temas de las unidades temáticas que podrán ser acompañados de guías de lectura y presentaciones en Power Point.</p> <p>Ese material se compartirá en el campus virtual del seminario en la unidad correspondiente.</p> <p>Durante las reuniones sincrónicas se expondrán y discutirán los temas propuestos en relación con la bibliografía y el análisis y lectura crítica del texto literario correspondiente.</p> <p>Los estudiantes expondrán breves reseñas bibliográficas é hipótesis de lectura del corpus crítico y literario a partir de un cronograma que se establecerá en las primeras clases. Las presentaciones deberán subirse al campus virtual del seminario, días previos a la reunión sincrónica de la semana para ser leídas por la docente y el grupo para su discusión y debate en clase.</p> <p>Se recomendará a los estudiantes la participación activa semanal en los foros de debate organizados por cada unidad temática del programa.</p> <p>Evaluación: en fecha a establecer en el cronograma que se presentará al comienzo del curso, cada estudiante elaborará y entregará por escrito un informe de lectura que articulará las presentaciones de reseñas bibliográficas y críticas que haya realizado previamente con otro texto bibliográfico y un texto literario estableciendo diálogos entre ellos. Este informe será considerado como examen parcial.</p> <p>En las últimas clases se explicarán las consignas para la elaboración del trabajo final integrador.</p>

Carga Horaria:

Seminario cuatrimestral

La carga horaria mínima es de 64 horas (sesenta y cuatro) y comprenden un mínimo de 4 (cuatro) y un máximo de 6 (seis) horas semanales de dictado de clases.

f. **Organización de la evaluación**

El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico (Res. (CD) N° 4428/17):

Regularización del seminario:

Es condición para alcanzar la regularidad de los seminarios:

- i. asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado para la cursada;
- ii. aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada. Para ello el/la Docente a cargo dispondrá de un dispositivo durante la cursada.

Aprobación del seminario:

Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador.

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a para la aprobación del seminario.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) N° 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y los/las Profesores a cargo del seminario.

h. Recomendaciones

Se recomienda haber cursado "Teoría y Análisis literario"

Firma

Silvana R. López

DNI 16746402

Miguel VEDDA

Director del Departamento de Letras
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

