

SOBRE LA RELACIÓN DE LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA CON LA PINTURA Y EL CINE

THE RELATION BETWEEN CONTEMPORARY LITERATURE, PAINTING AND FILM

María Dolores MARTOS PÉREZ

Universidad Nacional de Educación a Distancia
mdmartos@flog.uned.es

Resumen: Esta introducción constituye un estado de la cuestión sobre la relación de la literatura contemporánea con otras artes, concretamente con la pintura y el cine. En ella se presentan también los cinco artículos que componen el monográfico sobre diálogos interartísticos en la literatura contemporánea.

Abstract: This paper presents a state of art about the relation between contemporary literature, painting and film. The five papers of this section analyse different connections between arts in contemporary literature.

Palabras clave: Diálogos interartísticos. Literatura contemporánea. Pintura. Cine.

Key Words: Correspondences between arts. Contemporary Literature. Painting. Film.

La interrelación entre arte y literatura se ha vivido con especial intensidad en tres momentos de la historia cultural de Occidente: en la Antigüedad grecolatina, en el Siglo de

Oro, y en la Modernidad, en esta última desde las propuestas estéticas innovadoras del prerafaelitismo, parnasianismo, simbolismo y las vanguardias históricas. En los inicios del siglo XXI esta dimensión interartística se ha ido afianzando hasta alcanzar nuevas propuestas y se ha ampliando otras disciplinas como el cine y la fotografía.

Las transferencias entre las artes alcanzan tanto a temas como a estructuras y recursos así como a la adaptación de modelos teóricos y críticos del arte literario al artístico y audiovisual, y viceversa. En esta sección monográfica ofrecemos distintos acercamientos a este fértil diálogo que mantiene la literatura contemporánea con la pintura y el cine.

Mario Praz (1981: 60) animaba a buscar la base de la comparación entre las artes no en los medios expresivos, que son privativos de cada una, sino en las estructuras generales que son características de cada época y funcionan en todas las manifestaciones artísticas. La literatura del siglo XX y XXI ha apostado más que nunca por diluir los límites entre las artes y por intensificar los intercambios entre ellas. En los distintos acercamientos al tema que ofrecen los estudios que aquí les presentamos se parte de una perspectiva comparatista, que toma como punto de partida el texto literario para analizar las relaciones que comparte con la pintura o el cine.

En la relación literatura pintura, sin duda, la écfrasis es uno de los motivos que sigue gozando de mayor vitalidad. La experiencia de contemplar un cuadro da como resultado un poema que reproduce ecfrásticamente una fuente pictórica. De este referente toma el poeta tanto el objeto representado como el mundo psicológico creado por el pintor, su intención y pensamientos, el uso de algunas técnicas descriptivas, o de una perspectiva determinada. Desde el carácter discursivo y sucesivo del lenguaje, la écfrasis puede derivar en el relato de lo que antecede o lo que sigue al acontecimiento que representa el cuadro, en lugar de limitarse al análisis de éste como forma más habitual, desarrollando así la narrativa latente del referente pictórico.

Así pues, la vitalidad de la técnica ecfrástica en la poesía contemporánea queda refrendada en dos de los estudios que componen este monográfico. Los artículos de Jesús Ponce y Carlos Primo abordan el tema centrándose en textos poéticos. Ponce analiza en "Sombras de un jardín romano: tres ecos de Velázquez en la poesía actual" tres reescrituras poéticas del conocido cuadro de Velázquez, *Jardín de la Villa Médicis*, llevadas a cabo por tres poetas que articulan propuestas bastante diferentes: Aníbal Núñez, Luisa Javier Moreno y Ramón Cote. El diálogo que propone Ponce supone también el análisis diacrónico de un motivo literario de amplia andadura, como es el jardín (véase el epígrafe "Un enigmático jardín barroco"), en el marco de la reescritura de la tradición áurea en la poesía actual (Martos Pérez, 2012). El artículo presenta una estructura armónica que propone un acercamiento al motivo del jardín en la pintura velazqueña, para recalcar después en una introducción a la figura de cada uno de los poetas mencionados y el análisis pormenorizado de las écfrasis de cada uno de ellos.

Por la misma senda transita el análisis de Carlos Primo en "El oro de un crepúsculo sombrío: Caravaggio en la poesía española contemporánea". Esta vez es la pintura de Caravaggio la que sirve de vértice a cuatro propuestas poéticas que subrayan la modernidad del genio italiano, no solo en su propuesta pictórica sino en la vivificación de su figura histórica, que ha interesado a muchos artistas del siglo XX y XXI, especialmente a Luis Antonio de Villena, que le dedicó un ensayo, o Luis Javier Moreno que le brinda un poema, subyugado por el magnetismo vital de Miguel Ángel Merisi. En las lecturas contemporáneas que repasa Primo aparecen lienzos como *San Juan Bautista*, *Amor victorioso*, *David con la*

cabeza de Goliat, *Los músicos*, *Muerte de la Virgen*, *Judith decapitando a Holofernes* y alguna pintura menos conocida, como *Muchacho mordido por un lagarto*, que Marina Aoz Monreal reescribe en un bello poema transido de sensualidad y fatalidad. La mitología clásica convive con el erotismo y el fatalismo en una serie de propuestas poéticas que van del desarrollo narrativo a la descripción o su proyección simbólica en un discurso íntimo de subyugadora belleza.

Si la relación entre pintura y poesía ha sido uno de los ejes que hemos querido subrayar en el fluido campo de las relaciones artísticas en la modernidad (Bou, 2011: 37), el trasvase entre literatura y cine constituye otro de los focos que más atención creativa y crítica ha recibido en los últimos años. El estudio de Rafael Malpartida propone las adaptaciones de la novela al cine, y el guion como punto de encuentro, desde la práctica concreta de dos películas dirigidas por Martín Cuenca, entre las que median 10 años: *La flaqueza del bolchevique* sobre la novela homónima de Lorenzo Silva y *Caribal* de Humberto Arenal. Tomando como centro de análisis los guiones de ambos filmes, Malpartida transita un camino que va del texto literario a su adaptación y de la adaptación a la técnica fílmica, en un minucioso examen de estos trasvases de la narrativa al cine.

A diferencia del ámbito de la éfrasis, que cuenta con una amplia tradición desde los clásicos, más apegada a la búsqueda de las fuentes o los efectos temáticos, la transferencia interartística puede plantearse simultáneamente en distintos niveles, de forma que el texto literario dialogue con la poesía, con la narrativa, con la pintura y con el cine, a sabiendas de que "cualquier intento de salvar la diferencia entre las artes implica un gesto simbólico de transgresión de los límites ontológicos: 'un intento de desechar (o por lo menos enmascarar) la frontera entre el arte y la vida, entre el signo y la cosa, entre la escritura y el diálogo'" (W. Steiner [...]). "En ese espacio del lugar común, que es el límite de la diferencia, tiene lugar, tiene su espacio propio el paso de la frontera" (Monegal, 1998: 32).

El artículo de José Antonio Llera, titulado "Duelo, imagen (post)expresionista e intertexto bíblico: una interpretación de 'Iglesia abandonada (balada de la gran guerra)', de Federico García Lorca" combina el enfoque comparatista con el diálogo entre las artes a partir del exhaustivo análisis del poema de Lorca recogido en *Poeta en Nueva York*. Llera en este estudio combina con gran acierto un análisis microtextual (temas y estructura compositiva) con el contexto artístico y cultural que alimenta el bello texto lorquiano. El poema sirve de perfecta encrucijada de un fértil diálogo en el que se combina el cine (*J'accuse* de A. Gance) con las artes gráficas (los grabados de Dix), y un análisis multiperspectivista que aborda la exégesis del poema desde la confluencia de la tradición bíblica, la poesía expresionista, con las herramientas del psicoanálisis. Sin duda, una propuesta interpretativa de gran rigor filológico y sugestivo planteamiento hermenéutico que explica la rica confluencia de tradiciones que alimentan el poemario lorquiano y que se erige, además, en una metodología plural de acercamiento a la poesía del 27.

En la misma línea, Luis Bagué hace una sugerente lectura que aúna poesía, cine y pintura en torno a un motivo, quizá más bien símbolo, que funciona como metáfora de la creación artística en cualquiera de sus facetas: el décaro, que aúna temeridad y caída, junto a la dignidad del creador, como tríada que sustenta la labor artística contemporánea. Brueghel, W. H. Auden, W. C. Williams, Claudio Rodríguez y Víctor Erice se proyectan en una constelación simbólica que Bagué desentraña con fina perspicacia y refinada elegancia. Conectando el verso de Rodríguez "Con el sol del membrillo, el de septiembre" con la película de Erice *El sol del membrillo*, entre la luz de Velázquez y la de Antonio López, el lector viaja del lenguaje cinematográfico a la técnica pictórica y de ahí a la retórica, recalando en

inadvertidas semejanzas interartísticas que se balancean entre el sublime vuelo de la creación y la dignidad de la caída.

No quiero cerrar esta introducción sin agradecer —además de la invitación del director de la revista, el profesor José Romera Castillo— a cada uno de los autores sus trabajos y reflexiones sobre la atracción que la pintura y el cine ejercen sobre la literatura, en un incesante trasvase de ideas, motivos, temas, formas expresivas, razones y modos que dialogan, con sorprendente naturalidad, en la mente del lector.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BOU, E. (2001). *Pintura en el aire. Arte y literatura en la modernidad*. Valencia: Pre-Textos.
- MARTOS PÉREZ, M.ª D. (2012). "El espejo de la tradición: reactivación de la tópica barroca y las relaciones entre las artes en la poesía del siglo XXI". En *Un espejo en el camino. Formas discursivas y representaciones estéticas para el siglo XXI*, L. Bagué Quílez (ed.), 77-90. Madrid: Verbum.
- MONEGAL, A. (1998). *En los límites de la diferencia: poesía e imagen en las vanguardias hispánicas*. Madrid: Tecnos.
- PRAZ, M. (1981). *Mnemosyne. El paralelismo entre la literatura y las artes visuales*. Madrid: Taurus.

Recibido el 20 de agosto de 2014.

Aceptado el 23 de septiembre de 2014.