

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

Lectura iconotextual: la écfrasis metaléptica como recurso representacional en *Una Novelista en el Museo del Louvre*, de Zoé Valdés

Iraida Lisandra Bárzaga Morales¹

Candidata a Magíster en Literaturas Hispánicas,
Universidad de Concepción – Chile
irabm1987@gmail.com

Resumen: Esta investigación realiza un estudio acerca de los recursos narrativos empleados por Zoé Valdés en su escritura. El objetivo principal de la misma consiste en analizar fundamentalmente los elementos intertextuales que atraviesan el discurso de su novela *Una novelista en el Museo del Louvre* (2009), centrando el análisis en los factores intermediales presentes en su narrativa y que constituyen una verdadera invitación a una lectura iconotextual, para atribuirle valor a su escritura a partir de las resignificaciones e interpretaciones. En el texto es perceptible una forma de écfrasis (écfrasis metaléptica), como registro “tasador” de la ficción que subvierte el estatuto canónico de los personajes y de las figuras de artes visuales citadas, creando espacios de representación literaria con los cuales deleita al lector.

Palabras clave: Écfrasis – Discurso – Ficción

Abstract: This research conducted a study about the narrative resources used by Zoé Valdés in his writing. The main objective of it is to analyze primarily intertextuality that go through the discourse of his novel *Una novelista en el Museo del Louvre* (2009), focusing the analysis on intermediations factors present in its narrative and which constitute a true invitation to an iconotextual reading, for attributing value to his writing from the resignifications and interpretations. In the text is perceivable a form of ekphrasis (metaleptic ekphrasis), as “appraiser” record of fiction that subverts the canonical status of characters and figures of visual arts mentioned, creating spaces of literary representation with which delights the reader.

Keywords: Ekphrasis – Discourse – Fiction

La literatura, en los últimos años, ha desarrollado estudios múltiples que se enfocan en su relación con otras manifestaciones artísticas, especialmente con las artes visuales o plásticas. Sin embargo, aun cuando pudiera pensarse que esta relación interdisciplinar data de los tiempos recientes, lo cierto es que

¹ **Iraida Lisandra Bárzaga Morales** es graduada de Historiadora del Arte, en la Universidad de Oriente, en Cuba. Actualmente es candidata a Magíster en Literaturas Hispánicas e Investigadora FONDECYT, Universidad de Concepción, Chile.

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

desde la antigüedad ya existía una preocupación por “presentar una descripción – narración sobre cualquier tema que tenía la virtud vívida de poner el objeto frente a los ojos”. Es en este contexto que se acuñó la *écfrasis* (*ekphrasis*); que “en su sentido etimológico significa la acción propia de *hacer comunicable* o de *facilitar el acceso y el acercamiento a algo*” (Agudelo 2013). Es decir, dotaba de vida al relato, acercando al lector para crear una imagen visual de manera que produjera en el espectador el mismo efecto que si estuviera ante el original. Estas descripciones vívidas con el paso de los años se dispusieron en torno a objetos plásticos de carácter figurativos, de modo que en las teorías literarias contemporáneas el concepto se circunscribe solamente a la descripción de objetos de artes visuales en la literatura.

En términos de antecedentes teóricos es importante señalar que Leo Spitzer en 1962 definió la *écfrasis* como: “la descripción poética de una obra de arte pictórica o escultórica” (72). De manera un tanto más abstracta, James Heffernan dijo que la *écfrasis* es: “la representación verbal de una representación visual” (3) y Claus Clüver, por su parte, planteó que es: “la representación verbal de un texto real o ficticio compuesto en un sistema signico no verbal” (26). Es notorio que estos autores destacan el sentido representacional del proceso *ecfrástico*, de modo que si el texto verbal asume la representación de un objeto de artes visuales, entonces se establece una relación intertextual. Si se entiende la intertextualidad, en este sentido, como una representación verbal de una representación visual, plantea Peter Wagner en su texto *Iconos – textos – iconotextos. Ensayos sobre écfrasis e intermedialidad* que se forma una “relación de intermedialidad” (17).

En la actualidad, estas ideas persisten aunque con ciertas modificaciones. Luz Aurora Pimentel en “*Écfrasis y lecturas iconotextuales*” ha definido a la *écfrasis* como un “procedimiento retórico - discursivo” que permite poner “ante los ojos del lector” la descripción de una obra de arte pictórica o escultórica.

La presente investigación asume esta categoría para realizar un análisis de los recursos narrativos empleados por Zoé Valdés en la escritura de su

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

novela *Una novelista en el Museo del Louvre* (2009) y demostrar cómo a través del empleo del recurso efrástico se subvierte el estatuto canónico de los personajes que se insertan en el relato y de las figuras de artes visuales citadas, creando espacios de representación literaria con los cuales el lector y su propia autora – protagonista son deleitados debido al desborde de sensaciones generadas por las obras ante sus ojos.

Aproximaciones críticas a la novela

El discurso literario de esta destacada narradora, guionista cinematográfica, poetiza, entre otras actividades, Zoé Valdés (1959) es admirable debido al desborde de recursos adjudicados a las prácticas escriturales postmodernas. Su escritura en primera persona expone obsesiones, pasiones y evocaciones del territorio natal (Cuba), zona en que se despliegan los lazos visibles e invisibles entre la vida y la política, entre lo universal y lo humano. Estos elementos han hecho de su obra un motivo de atracción de muchos lectores y la han convertido en objeto de análisis en los últimos años, siendo considerada por la crítica como un discurso postmoderno, debido al despliegue de distintos artificios metaliterarios. Antonio J. Aiello en su artículo “El discurso narrativo de Zoé Valdés: Una escritura metaficcional” expone lo siguiente: “se trata de una escritura que rompe con los códigos narrativos tradicionales y que reclama del lector una forma activa de acercamiento” (párr. 1).

Los rasgos retóricos como el uso de la ficción para ilustrar la realidad sociocultural y política cubana, el despliegue de un lenguaje metafórico y la personificación, por solo citar algunos, irán hilvanando la diégesis de sus novelas sobre diversos temas desde una perspectiva feminista. Pero estos elementos al ser comunes en la obra de Zoé Valdés no ameritan mayores estudios, pues no representan una problemática de nuestro interés hoy. En este sentido, sólo serán considerados como elementos auxiliares que dialogan con la lectura que se propondrá de una de las novelas más recientes de la escritora cubana: *Una novelista en el museo del Louvre* (2009), surgida como

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

homenaje al escritor argentino Manuel Mújica Láinez y sobre la cual la crítica académica no ha reparado.

Este sugerente texto transgrede los límites entre la ficción y la realidad para describir al lector los misterios de la vida interior de los personajes de las obras de arte en un contexto museal. Juan Carlos Rodríguez afirma:

Zoé Valdés ha escrito un libro extraordinario, que he disfrutado más aún como lector. Dialoga, ve, observa la cumbre del arte y nos la humaniza y contextualiza. Instruye deleitando. Es un juego literario lleno de chispa, incluso creo que va un poco más allá de la propuesta de Mújica Láinez porque rompe moldes (párr. 8).

La novela no busca representar las obras a través del lenguaje verbal, porque en concordancia con lo planteado por William John Thomas Mitchell en *Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation* “el lenguaje *significa* sin imitar”, de modo que se centra en construir un mundo ficcional denso, es decir, un mundo que asume a la obra de arte para configurar un espacio interzona, al modo borgiano, la narradora introduce elementos verosímiles para convencer y hacer parte de su historia al narratorio.

La exquisitez del lenguaje inserta al lector en un mundo fascinante, en el cual confluyen personajes de diversas épocas sociohistóricas, que salidos de los límites de las obras de arte universales cobran autonomía. Rodríguez señala al respecto: “he aquí una Zoé Valdés catárquica en lo estilístico, con un aplomo literario exquisito, atrevida incluso a jugar con el lenguaje según el cuadro y la época en cuestión en la que se sumerge” (párr. 4). Aun cuando pareciera que la trama carece de continuidad debido a que no narra una sola historia, ya que cada capítulo desde su propio subtítulo alude a una obra distinta y sobre la cual versará el argumento discursivo; la autoficción es el elemento unificador de ellas, pues desde su condición de narradora - curadora de productos de artes visuales Valdés transforma su novela en una especie de guión museográfico que instruye al lector sobre el conjunto de obras que apreciará. Cuando Zoé Valdés hace referencia a una obra de las expuestas en las salas, proporciona antecedentes o datos importantes del artista, de la época

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

y de los personajes representados, ubica al lector en el contexto y lo convida a ser partícipe del mismo. Cito:

Con *La balsa de la Medusa*, Théodore Géricault inauguró el primer reportaje periodístico apoyado en la imagen. La tragedia de la balsa de la Medusa constituyó un hecho real: en 1819, el pintor impuso un realismo superior al magisterio de David oponiéndose en estilo al neoclasicismo. El duque de Orléans se convirtió en el principal comprador de toda su obra a partir de 1814, pero este cuadro fue posteriormente adquirido por el Estado. (71)

Significativo es el hecho de que estas obras no son seleccionadas al azar, sino están asociadas al gusto estético y a los intereses personales de la narradora; quien ha declarado en entrevistas públicas que sus visitas constantes al Museo del Louvre sucedieron cuando atravesaba una época de crisis, de falta de motivación y de inspiración. Desde esta perspectiva podemos asumir que el museo se transformó en una instancia de salud (Deleuze 1996) para Valdés y en consecuencia los artistas seleccionados se convirtieron en sus psicoterapeutas, ratificando el nivel de incidencia que posee la obra de arte sobre el estado anímico de los seres humanos. Ana Lía Gabrieloni dice que: “la écfrasis como una práctica cultural lleva aparejada el interrogante sobre su función concreta en cuanto práctica” (104), de manera que en este discurso, por lo ya señalado, puede asumirse que la écfrasis adquiere una dimensión psicológica.

Si algo resulta notable en esta escritura es la dinamización que origina el proceso ecrástico, el cual como recurso literario transgrede los límites entre la ficción y la realidad, ofreciendo mayor significación y posibilidades de lecturas al texto; es decir, “dotando de vida al relato”².

Estudios más recientes efectuados por Luz Aurora Pimentel sobre el fenómeno de la écfrasis acuñan la categoría de la *écfrasis metaléptica*, la cual está definida por el desborde del impulso narrativo y las transgresiones del

² Esta idea fue sustentada por los autores *progymnasmata* (Teón, Aftonio, Hermógenes y Nicolao), quienes señalaban que el rasgo esencial de la écfrasis era dotar de vida al relato, acercándolo al lector. (Tomado de “La écfrasis de los ejércitos o los límites de la enérgeia”, de Isabel Lozano - Renieblas).

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

nivel narrativo al que pertenece; los personajes del cuadro se animan y salen del marco que delimita su existencia ficcional como objetos plásticos, para interactuar con el otro mundo ficcional del cual, supuestamente, eran sólo personajes pintados que ornamentaban ese mundo. Este efecto transgresor tiende a ser fantástico o antirrealista y la figura retórica que define este tipo de transgresiones es la *metalepsis narrativa* (figura acuñada por Gérard Genette). Explicitado este concepto surge el siguiente cuestionamiento: ¿Qué importancia tiene para el discurso novelar de *Una novelista en el Museo del Louvre*, el empleo de la écfrasis metaléptica, como recurso discursivo que subvierte el estatuto canónico de personajes y figuras plásticas?

Como he señalado anteriormente, el discurso literario en la novela tiende a la dinamización, movido por el proceso ecfrástico en ella desplegado, ya que las descripciones efectuadas de las obras de artes visuales en cada uno de los capítulos no permanecen estáticas. Zoé Valdés convida al lector a entrar en un mundo fantástico de penumbras y de claroscuros en el cual los personajes de las obras del Museo del Louvre adquieren vida, se pasan de un soporte a otro e interactúan con la novelista (Zoé) que vive en el interior del museo parisino. En la escritura la autora explicita:

He percibido cómo, no sólo durante la noche, intercambian sus puestos, salen los personajes a caminar o a bailar en las galerías centrales, conversan entre ellos, sin importarles estilos o épocas; por cierto, y esto es lo novedoso, en múltiples ocasiones, incluso de día y con las salas abarrotadas de visitantes, los personajes de los cuadros han abandonado al instante sus puestos (desde luego han sabido elegir a sus sustitutos, que han sido los propios asiduos al museo o visitante extranjeros), quienes completamente contagiados con el síndrome de Stendhal, ese que padece aquel que sumamente impresionado por una pieza de arte, cae desmayado a sus pies, sobrecogido ante tanta belleza, se prestan para el juego de las simulaciones (Valdés 17).

Estos elementos demuestran que el impulso narrativo de Zoé transgrede los márgenes de los objetos plásticos citados porque los personajes de las obras salen de sus límites y se insertan en ese otro mundo ficcional, del que aparentemente ellos eran la ficción; así se desestabiliza la supuesta relación

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

realidad – ficción y, el mundo que el lector había “interpretado como realidad se “desrealiza” para convertirse en ficción con respecto a una realidad que antes se había leído como ficción” (Pimentel 345). Los personajes transgreden las fronteras de su mundo pictórico y se instalan en otro plano de la realidad: el de la diégesis circundante.

La representación verbal de obras de artes visuales, es asumida por la autora como un proceso por medio del cual el lenguaje construye y vehiculiza, es decir, el recurso retórico – discursivo denominado écfrasis metaléptica, configura una escritura en la cual los personajes de las obras de artes transgreden la frontera del contexto que los define, y a su vez, los visitantes al museo se sumergen en ese mundo que veían como ficción; lo que provoca que se subvierta el estatuto canónico de las figuras que protagonizan las obras de artes visuales, de los personajes y de la narradora. A su vez, esta relación que se establece entre ambas representaciones es de intermedialidad, ya que las imágenes evocadas se convierten en iconotextos que al entrar en relaciones significantes con el texto verbal, imposibilita que ambos textos puedan separarse, lo que en consecuencia produce un incremento icónico. Por tanto, la écfrasis metaléptica en esta novela origina y confunde el estatuto diegético, e incluso canónico, de las figuras de las obras de artes visuales y de los personajes, haciendo que el lector vacile sobre el mundo que lo circunda.

Este análisis de la écfrasis metaléptica como constituyente del discurso narrativo de *Una novelista en el Museo del Louvre* acerca al lector a una nueva noción vinculada a la concepción del trabajo literario. La escritura de Zoé Valdés ha sido desplazada a nuevos estadios por los influjos de la postmodernidad. De esta forma su proceso de creación pasa por una valoración subjetiva y desarrolla la escritura desde su visión particular, por eso crea espacios de representación literaria en los cuales se nutre de conocimientos, de procesos de búsqueda e indagación que son ofrecidos al lector y, desde su posición de narradora exiliada, remite a su condición genérica y a su identidad.

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

Una novelista en el Museo del Louvre devela a una autora con conocimientos sólidos de los dos planos artísticos con los que trabaja: el literario y el visual o plástico. Ella, a su vez, manifiesta dominio de los recursos narrativos, en correspondencia asume la escritura con sentido de pertenencia y sus obras transmiten, aunque solapadamente, un discurso literario que es la develación de sus ideas, de sus sentimientos y de su condición de mujer, es decir, su escritura está atravesada por elementos ideoestéticos comunes.

Zoé Valdés no escribe palabras al azar, por lo cual desde su texto se recorre la Historia del Arte haciendo una visita guiada por las salas del museo. Su obra responde a procesos de intermedialidad y proyecta un discurso literario atrevido y exquisito debido al juego que establece con el lenguaje del cuadro y de la época en la que se sumerge. Su obra humaniza y contextualiza el arte, pero sobre todo deleita instruyendo.

Bibliografía

Agudelo, Pedro. "Las imágenes en el texto. Aportes de la crítica literaria colombiana a la teoría de la écfrasis". *Revista Humanidades*. (Jul.- dic. 2013): 95-119.

Aiello, Antonio J. "El discurso narrativo de Zoé Valdés: Una escritura metaficcional". Web. 15 dic. 2014

<[http://www.academia.edu/2759140/El discurso narrativo de Zo%C3%A9 Vald%C3%A9s Una escritura metaficcional](http://www.academia.edu/2759140/El_discurso_narrativo_de_Zo%C3%A9_Vald%C3%A9s_Una_escritura_metaficcional)>

Clüver, Claus. *Ekphrasis reconsidered. On verbal representations of non-verbal Texts*. Lagerroth, 1997.

Deleuze, Gilles. *Crítica y clínica*. Barcelona: Anagrama, 1996.

Gabrieloni, Ana Lía. "Écfrasis". *Eadem Utraque Europa*. (Jun.- 2008: 83-108): 83-108.

Heffernan, James A. W. *Museum of World. The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery*. Chicago y Londres: The University of Chicago Press, 1993.

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

Mitchell, William John Thomas. *Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation*. Chicago: Universidad de Chicago, 1994.

Pimentel, Luz Aurora. "Écfrasis y lecturas iconotextuales". 2003. Web 5 dic. 2014. <<http://www.lpimentel.filos.unam.mx/sites/default/files/poligrafias/4/13-luz-aurora-pimentel.pdf>>

----- . *Constelaciones I. Ensayos sobre Teoría narrativa y Literatura comparada*. México: Bonilla Artigas Editores, 2012.

Rodríguez, Juan Carlos. "Zoé Valdés se transforma en *Una novelista en el Museo del Louvre*, en homenaje a Manuel Mujica Láinez". 2009. Web 10 dic. 2014. <<http://ecodiario.eleconomista.es/libros/noticias/1655802/10/09/Zoe-Valdes-se-transforma-en-Una-novelista-en-el-Museo-del-Louvre-en-homenaje-a-Mujica-Lainez.html#.Kku828teero6UVU>>

Spitzer, Leo. "The Ode on a Grecian Urn, or Content vs Metagrammar", en *Essays on English and American Literature*. Ed. Anna Hatcher. Princeton: Princeton University Press, 1962.

Wagner, Peter. *Iconos – textos – iconotextos. Ensayos sobre écfrasis e intermedialidad*. Berlín y Nueva York: Walter de Gruyter, 1996.