

JACLR

*Journal of Artistic
Creation & Literary
Research*

JACLR: Revista de Creación Artística e Investigación Literaria (Journal of Artistic Creation and Literary Research) es una publicación bianual de la Universidad Complutense Madrid, revisada por pares, en texto completo y acceso abierto. La revista, publicada y editada por estudiantes recién graduados, ofrece trabajos de investigación, tesinas de grado y de master, junto con contribuciones originales de creación artística. El objetivo es que los estudiantes se eduquen en el proceso de edición de una revista científica al tiempo que se integra innovación educativa y artística con el fin de promover los trabajos de creación de los estudiantes. Los autores cuyos trabajos se publican mantienen los derechos de autor sobre los mismos, de forma que estos pueden ser publicados en otros lugares.

Volumen 2 Número 2 (Diciembre 2014) Artículo 5

Macarena Rodríguez Rodríguez

"Ékphrasis y Literatura de Viajes. Ejemplos de Ékphrasis en *El Greco o el secreto de Toledo*"

Recommended Citation

Rodríguez, Macarena. "Ékphrasis y Literatura de Viajes. Ejemplos de Ékphrasis en *El Greco o el secreto de Toledo*" *JACLR: Journal of Artistic Creation and Literary Research* 2.2 (2014): 38-43

<<https://www.ucm.es/siim/journal-of-artistic-creation-and-literary-research>>

©Universidad Complutense de Madrid, Spain

This text has been blind peer reviewed by 2+1 experts in the field.

Este trabajo forma parte del Máster Universitario en Investigación en Letras y Humanidades (2013-2014) y se publica con el permiso de la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla la Mancha. El trabajo se ha llevado a cabo bajo la dirección de Sonia Morales Cano.

Abstract: El objetivo principal de este trabajo es enlazar el concepto de ékphrasis con la literatura de viajes. Para ello, definiremos ékphrasis, presentaremos los diferentes tipos de textos ekphrásticos que existen, y aplicaremos esta definición y clasificación a ejemplos encontrados en el libro *El Greco o el secreto de Toledo* de Maurice Barrés, obra perteneciente a la literatura de viajes de principios del siglo XX.

Keywords: ekphrasis, literatura de viajes, ékphrasis, literatura, literatura comparada, arte.

Macarena RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Ékphrasis y Literatura de Viajes. Ejemplos de Ékphrasis en *El Greco o el secreto de Toledo*

1. Introducción

La relación de la literatura con las diferentes artes ha estado presente a lo largo de toda la historia de la palabra oral y escrita. Sin embargo, es cierto que esta relación no siempre ha sido cordial ya que existieron rivalidades y hasta competiciones para probar qué disciplina artística era más válida que otras. Encontramos ejemplos de intertextualidad desde los clásicos griegos hasta nuestros días: textos que hablan sobre arte, referencias a piezas musicales, descripciones de cuadros o esculturas, o referencias a otros textos.

Los textos ekphrásticos ponen en relación un texto con otras formas de expresión artística. El objetivo de este trabajo es definir el término "ékphrasis", exponer sus diferentes tipos y aplicarlos en la medida de lo posible a la literatura de viajes, en concreto, al libro de viajes de Maurice Barrès *El Greco o el secreto de Toledo* (1913). Para ello, en primer lugar se habrá un breve recorrido por la historia del término, desde sus primeras definiciones y usos hasta el presente, incluyendo las distinciones entre los diferentes tipos de ékphrasis. A continuación, se resumirá brevemente el libro objeto de estudio de este trabajo, *El Greco o el secreto de Toledo*. Finalmente, se analizarán fragmentos de este libro que pueden considerarse ejemplos de ékphrasis y veremos en qué posible clasificación se les puede encuadrar. La traducción de citas directas en este trabajo ha sido realizada por la autora del mismo y se encuentran a pie de página.

2. Ékphrasis

El término proviene del griego antiguo ἔκφρασις. A pesar de que es común encontrar el término en castellano actual como "écfrasis", en este trabajo se ha preferido utilizar la traducción "ékphrasis" para el sustantivo y "ekphrástico" para el adjetivo, ya que en la bibliografía consultada, principalmente anglosajona, es así como se encuentra.

La ékphrasis, en términos generales, se define como la "description which brings a person, place, or thing vividly before the mind's eye" ("descripción extendida, detallada y vívida, que permitía presentar el objeto ante los ojos"). Así es como la describe Aftonio de Antioquía en su *Progrymnasmata* o *Ejercicios de retórica* (Scott 1996). Se trata de una de las primeras referencias al término que se encuentran, y es así es como la concebían los maestros de retórica griegos, como un ejercicio mediante el cual se describía un objeto, persona o lugar de forma precisa y muy detallada, de tal manera que el oyente creyera estar ante él.

Con el tiempo la ékphrasis se restringió a la descripción de obras de arte visual. James Heffernan propone como definición "the verbal representation of visual representation" ("La representación verbal de la representación visual"; 1993: 299). En el libro de Stephen Cheeke *Writing For Art* encontramos un matiz a esta definición que acota más el término: "the best poems for paintings are themselves works of art, offering a commentary upon or an interpretation of an artwork that is simultaneously open to interpretation or appreciation as an artwork in its own rights" ("Los mejores poemas sobre cuadros son obras de arte, ofreciendo un comentario o interpretación sobre una obra de arte que está a su vez abierta a interpretación o apreciación como una obra de arte por sí misma"; Cheeke 2010: 3). Lo que propone Cheeke es que no toda descripción de arte se considere ékphrasis, sino solo aquellos textos que tengan valor literario, es decir, aquellos textos que han sido creados con una finalidad estética. Encontramos también en *Writing for Art* una característica de los textos ekphrásticos: "the poem knows

something or tells something that had been held back by the silent image" ("El poema sabe algo o dice algo que la imagen silenciosa mantiene oculto"; Cheeke 2010: 6).

Esto es, el texto ekphrástico se construye alrededor de una obra de arte añadiendo elementos que no están presentes en ella, bien sea la propia interpretación del escritor, una crítica o una historia a partir de la obra a la que el texto hace referencia. Uniendo la definición de ékphrasis de Heffernan y los matices de Cheeke, podemos elaborar una definición completa para el término: Son textos ekphrásticos aquellos que, en prosa o verso, se refieren a una obra de arte visual de la que no necesariamente hacen una descripción detallada, pero sobre la que añaden información, construyen una historia a partir de ella o la corrigen. Los textos ekphrásticos tienen valor literario y pueden considerarse de manera independiente a la obra a la que hacen referencia. Una vez establecida la definición base para "ékphrasis", hay que diferenciar entre dos tipos de ékphrasis: ékphrasis imaginaria y ékphrasis real.¹

En las definiciones de ékphrasis aportadas por los estudiosos del tema, en rara ocasión se especifica si la obra de arte a la que los textos ekphrásticos se refieren existe realmente o no. Sin embargo, en ocasiones encontramos textos que hablan de obras de arte inventadas, no tangibles, como es el caso de la descripción del escudo de Aquiles en *La Iliada* de Homero, o del escudo de Eneas en *La Eneida*. Para los casos en los que la obra de arte no es real, John Hollander acuña el término "notional ékphrasis" y lo contrasta con el término "actual ékphrasis"; este último se refiere a textos que hablan de obras de arte reales, mientras que el primero hace referencia a textos basados en obras de arte imaginarias. De la ékphrasis imaginaria dice Hollander "I shall call 'notional ékphrasis' the verbal representation of a purely fictional work of art...the description, often elaborately detailed, of purely fictional painting or sculpture that is indeed brought into being by the poetic language" ("Llamaré 'ékphrasis imaginaria' a la representación verbal de obras de arte puramente ficcionales...la descripción, a menudo elaboradamente detallada, de un cuadro o escultura puramente ficcional, que es convertido en realidad por el lenguaje poético." 1995: 4). Estas son las dos principales categorías de ékphrasis de las que veremos ejemplos en este trabajo.

Respecto al proceso de creación de un texto ekphrástico, W. J. T. Mitchell distingue tres fases: "indiferencia ekphrástica", "esperanza ekphrástica" y "miedo ekphrástico" ("Ekphrastic Indifference", "Ekphrastic Hope" y "Ekphrastic Fear"). La "indiferencia ekphrástica" niega la posibilidad de la existencia de ékphrasis como vehículo para "hacer ver a través de palabras". Mitchell argumenta que no hay descripción tan detallada que sea capaz de hacer que el lector "vea" la obra de arte ante él tal y como es. La "esperanza ekphrástica" en cierto modo niega la "indiferencia ekphrástica", ya que, tal como Mitchell explica, se trata del momento en el que el texto consigue "hacernos ver" el objeto que describe. Esto es posible principalmente en el caso de la ékphrasis imaginaria, donde el objeto escrito no existe realmente y por lo tanto, cualquier descripción que se escriba – o que se lea –, nos formará una imagen de él en la mente. El texto hará que ese objeto, esa obra de arte, se haga real en nuestra imaginación, y al no existir de manera tangible, la comparación no será posible, y así la descripción no será nunca ni completamente acertada ni completamente errónea. En relación con el hecho de que de esta manera cualquier imagen que el texto forme en nuestra del objeto descrito es válida, aparece, según Mitchell, la fase del "miedo ekphrástico". Este miedo consiste en la certeza de que si el lector pudiera ver el objeto que se ha

¹ Algunos autores escriben o traducen el término original "notional ekphrasis" por "ékphrasis nocional". En este trabajo se ha preferido la utilización del término "ékphrasis imaginaria" por ser más claro respecto a su significado. El término "ékphrasis real" corresponde a "actual ekphrasis" en inglés.

Rodríguez, Macarena. "Ékphrasis y Literatura de Viajes. Ejemplos de Ékphrasis en *El Greco o el secreto de Toledo*" JACLR: Journal of Artistic Creation and Literary Research 2.2 (2014): 38-43
 <<https://www.ucm.es/siim/journal-of-artistic-creation-and-literary-research>>
 ©Universidad Complutense de Madrid, Spain

descrito en el texto ekphrástico, la imagen que de él formó en su mente cambiaría. En otras palabras, la imposibilidad de que la palabra supere la representación visual.

Una vez definida la ékphrasis, pasaremos a dar una visión general del libro de viajes de Maurice Barrès, *El Greco o el secreto de Toledo*, para a continuación centrarnos en una selección de pasajes del mismo que analizaremos teniendo en cuenta las definiciones de ékphrasis aquí expuestas.

3. Ejemplos de ékphrasis en *El Greco o el secreto de Toledo* (1913), de Maurice Barrès

En *El Greco o el secreto de Toledo* Maurice Barrès, hace un recorrido por esta ciudad describiendo sus calles, sus gentes, sus paisajes, su arte. Se centra en la figura del Greco y su obra, cuya vida relata brevemente al principio del libro. Además del Greco, Barrès nos ofrece una imagen global de Toledo y de sus experiencias y vivencias en la ciudad a través de la música. En general podríamos decir que ordena los capítulos del libro en función de sus experiencias estéticas. Esta manera de organización puede tratarse de una estrategia para la que la ékphrasis es fundamental. De acuerdo con Cynthia Messenger, "Ekphrasis is an important strategy when it is employed in travel literature...For the poet/observer ekphrasis is a way of ordering experience" ("La ékphrasis es una estrategia importante cuando se aplica a la literatura de viajes...para el poeta/observador, es una manera de organizar su experiencia"; 2011: 103).

En su conjunto, *El Greco o el secreto de Toledo*, constituye un ejemplo de ékphrasis clásica, aquella que se define como la descripción de un objeto, persona o lugar. El primer ejemplo concreto de esto que encontramos en el libro es la descripción que Barrès hace de la ciudad de Toledo, en el capítulo primero. El autor basa su descripción de la ciudad en su recuerdo "El recuerdo de mi primera visita al Greco se me presenta unido al de mi primera noche a través de Toledo" (17). Barrès ficcionaliza su experiencia y su descripción de lo que vio, usando adjetivos tales como "inmensos conventos", "montuosa Toledo" y dándole a su descripción un carácter de narración desde la subjetividad. A primera vista parece que nos encontramos ante un relato en el que no solo vamos a encontrar descrita la ciudad y su arte, sino también una historia con personajes, con trama argumental. En el tercer capítulo retoma Barrès la descripción detallada de la ciudad de Toledo y sus paisajes, continuando con lo que constituye un ejemplo de ékphrasis clásica.

El siguiente ejemplo de ékphrasis se encuentra también en el primer capítulo, extendiéndose a lo largo de las páginas 19 a la 23. Se trata de la descripción del cuadro *El entierro del Conde de Orgaz*. Nos encontramos ante la descripción de una obra de arte que existe y que Barrès pudo apreciar, por lo tanto, es un ejemplo de "actual ekphrasis" o ékphrasis real. Además, el autor no se ciñe a hacer una descripción exhaustiva del cuadro, sino que nos habla de su posición en la iglesia de Santo Tomé. "El cuadro ocupa todavía el lugar en que el Greco lo puso: al fondo de la nave derecha, en un ligero hueco de la pared, que le sirve de marco" (19). Para la descripción de esta pintura, Barrès mezcla elementos objetivos y subjetivos. Dice que desde el primer momento en que contemplamos esta obra, "toda esta gravedad se apodera de nuestra alma" (19). Además, vierte su opinión sobre el artista "¡Extraño y discordante genio el del Greco!" (20). Barrès nos lee la inscripción que aparece bajo el cuadro, en la que el Greco cuenta una historia de la ciudad. A partir de ella, Barrès dota de voz al cuadro, que es uno de los objetivos de la ékphrasis: "give voice to the silent piece of art" ("Dotar de voz a la silenciosa obra de arte"; Cheeke 35). El autor relata qué parece articular verbalmente el cuadro. Lo que hace aquí Barrès es un ejemplo de cómo las artes cooperan entre sí, de cómo la literatura aporta significado al arte, de cómo, a través de las palabras, se puede dotar de una interpretación subjetiva y personal a un cuadro. Cualquier

observador de esta pieza podrá estar de acuerdo con lo que narra Barrès, o no, pero después de haber leído estas páginas, su visión de esta obra siempre estará condicionada en cierto modo por la interpretación del autor francés. La interpretación que Barrès hace del cuadro, la historia que construye a su alrededor con su ékphrasis es, si no positiva, neutral, ya que consiste en imaginar una historia alrededor del momento representado en la pintura. En otras ocasiones, sin embargo, sobre todo antes del romanticismo, las ékphrasis que surgen alrededor de obras de arte se centran en criticar el hecho de que las piezas de arte visual carecen del don del lenguaje que la literatura sí posee, y por tanto, las tildan de incompletas.

En el segundo capítulo de *El Greco o el secreto de Toledo* los ejemplos de ékphrasis que encontramos son más breves que el anterior, y nuevamente se trata de ejemplos de ékphrasis real, ya que Barrès describe o habla de cuadros de El Greco que tuvo la oportunidad de admirar. En la literatura de viajes cabe pensar que todos los ejemplos de ékphrasis que se pueden encontrar son ejemplos de ékphrasis real, ya que este tipo de literatura consiste en la narración de un viaje realizado por el autor. Sin embargo, en el libro de viajes objeto de este trabajo, encontramos un ejemplo de "notional ékphrasis" o ékphrasis imaginaria. En la página 32, nos habla Barrès de la faceta de El Greco como escultor. El autor francés nos describe los sepulcros de Gedeón de Hinojosa y su mujer, doña Catalina Velasco, de la siguiente manera: "Eran dos nichos en mármol blanco, ornados de pilastras y de frontones. Ambos donadores aparecían arrodillados en actitud de orar. A los dos lados se encontraban las plañideras... Esta descripción da idea de un sepulcro del Renacimiento italiano, donde faltan la tristeza y la angustia de la muerte tan bien sentidas en la Edad Media" (32). A continuación, Barrès añade: "Es grato suponer que el Greco sabría infundir su alma a esta ornamentación, pero no es más que una hipótesis: nada se conserva de aquellos sepulcros" (32). Por lo tanto, como Barrès no pudo sino imaginar estas esculturas a través de la lectura de manuscritos en las que se las describía, estamos ante un ejemplo de ékphrasis imaginaria.

El último ejemplo de ékphrasis que vamos a analizar en este trabajo es la descripción que Barrès escribe sobre la catedral de Toledo en el tercer capítulo de *El Greco o el secreto de Toledo*. Esta descripción se extiende a lo largo de las páginas 55 a 59 del libro, y en ella Barrès ensalza la belleza de la catedral. Confirma el autor que pudo contemplar la catedral: "Ni un día he dejado de errar a todas horas por las capillas del grandioso templo" (55). Estamos, por lo tanto, ante un ejemplo de ékphrasis real. En este caso, el referente del texto ekphrástico es una obra de arquitectura, mientras que en los casos anteriores se trataba de pintura y escultura. Nuevamente el autor trata de dotar de voz a la muda pieza de arte. Dice Barrès de la catedral que es "la poesía de las grandes profundidades" (55). A diferencia de las descripciones anteriores, en esta Barrès no se desvincula del referente visual. Al describir los cuadros de El Greco, o las esculturas del sepulcro, el autor lo hace desde una tercera persona y una posición de narrador-descriptor sin más. En esta ocasión, Barrès entremezcla descripciones desde esa posición, y pasajes en los que narra su experiencia, sus sensaciones al visitar la catedral de Toledo. "Por dondequiera que vaya mis ojos me asaltan rarezas o audacias, y nunca una mediocridad" (56). En este ejemplo de ékphrasis, además de las alabanzas hacia la catedral de Toledo, cabe destacar que Barrès mezcla descripción y narración, haciéndonos así partícipes del ambiente que se vive dentro de la catedral. "Unas mujeres con mantillas negras se han arrodillado en el suelo. Algunos extranjeros se sientan en las basas de los pilares" (57). "Observo singulares licencias. En los umbrales de la iglesia maceros y sacristanes, con sobrepellices, fuman su cigarrillo y vuelven luego a los oficios devotos" (58).

Rodríguez, Macarena. "Ékphrasis y Literatura de Viajes. Ejemplos de Ékphrasis en *El Greco o el secreto de Toledo*" JACLR: Journal of Artistic Creation and Literary Research 2.2 (2014): 38-43
 <<https://www.ucm.es/siim/journal-of-artistic-creation-and-literary-research>>
 ©Universidad Complutense de Madrid, Spain

4. Conclusión

Como hemos visto en este trabajo, el término ékphrasis ha sufrido una evolución desde que se usaba por primera vez en la Grecia clásica como ejercicio de retórica consistente en describir un objeto, persona o lugar, hasta nuestros días, cuando se considera ékphrasis la descripción de obras de arte visual. Hemos visto que existen dos tipos de ékphrasis: real e imaginaria. En la primera, el objeto u obra de arte descrita existe y el autor de la ékphrasis ha tenido ocasión de contemplarla, mientras que en el segundo caso, el escritor inventa o imagina el referente de su ékphrasis. En este trabajo hemos visto un ejemplo de cada uno de los tipos encontrados en *El Greco o el secreto de Toledo*, de Maurice Barrès. Por un lado, hemos analizado un ejemplo de ékphrasis clásica, donde el referente descrito no es una obra de arte visual, sino la ciudad de Toledo. Además, hemos expuesto un ejemplo de ékphrasis imaginaria, con la descripción de los inexistentes sepulcros de Gedeón de Hinojosa y su mujer, doña Catalina Velasco, sirviéndonos a su vez, como ejemplo de ékphrasis cuyo referente es una escultura. Finalmente, hemos repasado ejemplos de ékphrasis real extraídos del libro de Maurice Barrès: El cuadro de el Greco *El entierro del conde de Orgaz*, como ejemplo de ékphrasis referida a pintura y la descripción de la catedral de Toledo, siendo el referente una obra de arquitectura.

Obras citadas

- Barrès, Maurice. *El Greco o el secreto de Toledo*. Córdoba: Almuzara, 2007. Print.
- Cheeke, Stephen. *Writing for Art. The Aesthetics of Ekphrasis*. Manchester: Manchester University Press, 2010. Print.
- Heffernan, James. *Museum of Words: The Poetry of Ekphrasis from Homer to Ashbery*. Chicago: Chicago University Press, 1993. Print.
- Hollander, John. *The Gazer's Spirit*. Chicago: Chicago University Press, 1995. Print.
- Messenger, Cynthia. "But How Do You Write A Chagall?": *Ekphrasis and the Brazilian Poetry of P.K. Page and Elizabeth Bishop*. Canadian Literature. Canadian Literature Online, 13 Dec. 2011. Web.
- Mitchell, W. J. T. "Ekphrasis and the Other". *Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation*. Chicago: Chicago University Press, 1994. Print.
- Scott, Grant F. "Shelley and the Perils of Ekphrasis". *The Romantic Imagination: Literature and Art in England and Germany*, ed. Frederick Burwick and Jurgen Klein. Amsterdam/Atlanta, 1996. Print.
- The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics*. Ed. Alex Preminger, Terry V. F. Brogan. Princeton University Press: Princeton, 1993. Print.
- Webb, Ruth. *Ekphrasis, Imagination and Persuasion in Ancient Rhetorical Theory and Practice*. Farnham, England/Burlington, VT: Ashgate, 2009.

Perfil de la autora: Macarena Rodríguez Rodríguez (Madrid, 1983) se graduó en Estudios Ingleses por la Universidad de Castilla la-Mancha en 2012. Recientemente ha finalizado el máster en Investigación en Letras y Humanidades realizado también en dicha universidad donde, actualmente, cursa el doctorado en Letras y Humanidades con especialidad en literatura inglesa comparada, centrada en la relación entre la literatura y las artes visuales. Es miembro de AEDEAN (Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos) y ha traducido numerosas obras de teatro como por ejemplo Príncipe y Mendigo, Shakespeare in Mouse, Tom Sawyer, Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, etc., para Algarabía Teatro S.L. de Puertollano y Bocanegra Teatro de Córdoba.

Contacto: <macarenarodriguezbis@gmail.com>