

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN PORTUGUESA DE LITERATURA COMPARADA

Miradas cruzadas: representaciones de las epidemias en las artes. De la catástrofe a la resiliencia

12, 13 y 14 de octubre de 2022

Organización: Universidad de Évora y Universidad de Madeira

Epidemias como la peste negra, la gripe española, el cólera o el sida han sido concebidas como catástrofes que provocaron profundos cambios en los modos de existencia y en las formas de relación humana. La actual pandemia de Covid 19 se inscribe en la perspectiva de una crisis global, que ha cogido al hombre sin defensas y ha destrozado su visión del mundo, provocando traumas, miedos y estados de angustia, y causando rupturas inesperadas en la cultura y la economía, entre otros ámbitos. A lo largo del tiempo, las distintas artes (cine, danza, fotografía, literatura, pintura, arte digital) han tenido la capacidad de enfrentar al hombre con la extrañeza provocada por distintas epidemias, permitiendo a los distintos lenguajes explorar el valor alegórico del caos, denunciar las disfuncionalidades de las sociedades, cuestionar el valor de la humanidad. La epidemia es una experiencia límite de incertidumbre e imprevisibilidad que cuestiona la relación del hombre con su finitud.

En el siglo XIV, Bocaccio, en el *Decamerón* (1348-1353), escenificó el confinamiento provocado por la peste negra, durante diez días, de siete mujeres y tres hombres encerrados en una casa de campo, donde

cuentan historias para alejar a la muerte. Asociando la peste con la llegada del Juicio Final a Florencia, los jóvenes resisten a través de la palabra, valorando los placeres de la vida terrenal. Considerando que la Literatura Comparada es la "ciencia del encuentro", según Armando Gnisci (1998: 189), la obra canónica de Boccaccio ha merecido relecturas como el óleo *A Tale from Decameron* (1916), del pintor prerrafaelista John William Waterhouse y la película *Il Decamerón* (1971), escrita y dirigida por Piero Paolo Pasolini. Desde una perspectiva multidisciplinar y comparativa que relaciona la literatura, las artes visuales, la cultura, la historia, la filosofía, la antropología y la psicología, se pretende repensar cómo las diferentes narrativas exploran la epidemia y su superación. A modo de ejemplo, trataremos de reflexionar sobre cómo los textos paradigmáticos de Daniel Defoe, *A Journal of the Plague Year* (1722), *La Peste* (1947), de Albert Camus y *O Ensaio sobre a Cegueira* (1995), de José Saramago construyen la poética de la catarsis en el sentido de purificación de las pasiones, contribuyendo a que el lector realice un viaje iniciático que le permita indagar en el sentido del aislamiento, el exilio, la pérdida de la comunidad, el miedo a la enfermedad y el enfrentamiento con la muerte.

En las artes visuales, en *El triunfo de la muerte* (1562) de Pieter Brueghel, el anciano explora la devastación colectiva asociada a una pandemia, presentada como una batalla en la que ejércitos de esqueletos son guiados por la muerte, según una lectura renacentista. Por su parte, el arte expresionista de Egon Schiele, en el óleo *La familia* (1918), retrata cómo la gripe española debilitó su cuerpo y el de su esposa. Inscrita en la perspectiva del Bioarte, escultura y arte digital, la artista británica Anna Dumitriu impregnó en su instalación *Plague Dress* (2018) la tela de un vestido del siglo XVII con el ADN de la bacteria *Yersinia pestis*, extraído

de las bacterias muertas de la peste, en un juego conceptual de provocación. En la música, Igor Stravinsky reinterpreta en su ópera *Oedipe Rex* (1927) la tragedia de Sófocles en una Tebas asolada por la peste.

Los textos de Mary Shelley, *The Last Man* (1821), *The Sacrlot Plague* (1912), de Jack London y la novela *Fever* (2016), de Deon Meyer, desarrollan el tema de la epidemia asociado al fin de la humanidad, asumiendo la función anticipatoria de los documentos que contribuyen a prever el futuro. En esta misma perspectiva apocalíptica, la película *Contagion* (2011), de Steven Soderbergh, surge como una profecía del coronavirus al mostrar el rápido avance de un virus letal, transmitido por el aire, y los diferentes intentos de investigadores, médicos y funcionarios de salud pública por contener la enfermedad.

En este encuentro comparativo, pretendemos explorar cómo, por ejemplo, las artes visuales, la literatura, la danza y la música formulan una advertencia que potencia "la enseñanza de la catástrofe" (2002: 73), según la expresión de Peter Sloterdijk: es posible aprender en medio de los escombros y (re)crear en un contexto de adversidad. Fue en el desgarrador escenario de la Segunda Guerra Mundial cuando Olivier Messiaen creó su *Quatuor pour la fin du temps*, tocado por primera vez ante todos los prisioneros del campo de concentración Stalag VIII en 1941. Si el remedio contra la epidemia es la narración que reflexiona sobre sus efectos, como sostiene Antoine Compagnon (2020), en la literatura portuguesa contemporánea, Gonçalo M. Tavares publicó en el semanario *Expresso* breves fragmentos en su "Diário da Peste". En estos escritos del yo, a caballo entre la crónica, la parábola y el ensayo, la voz del texto habla, con un ritmo alucinante, de la urgencia de sondear las particularidades de la pandemia. En una cartografía diferente, el documental *Coronation* (2020), del artista interventivo chino Ai Weiwei, es una profunda búsqueda de comprensión sobre el virus en la confinada

ciudad de Wuhan, centrándose en cómo reaccionó la cultura china a los efectos del coronavirus, revelando el comportamiento humano bajo el control autoritario.

Las artes son un modelo de reflexión crítica para redescubrir modelos de vida alternativos que rompan con la experiencia frenética de nuestras sociedades contemporáneas antes de la propagación del virus Covid-19, marcadas por una creciente mercantilización que determina el hiperindividualismo y la insensibilidad al dolor. Impregnadas de una gran facultad de reinención, las artes nos animan a repensar las epidemias como mecanismos catalizadores del cambio en busca de un nuevo humanismo que favorezca la importancia de valores como el don, la gratuidad y el compartir, permitiendo al hombre "una síntesis más equilibrada entre persona y comunidad, entre vida material y vida espiritual" (2020: 85), como sostiene José Tolentino Mendonça en *O que é amar um país. O Poder da Esperança*. La colección de relatos *The Decameron Project* de *The New York Times Magazine* (2020) publicó textos de veintinueve escritores de diversas partes del mundo que se propusieron comprender los impactos de la pandemia de Covid-19, imaginando lo inimaginable a través de la literatura como estética de la resiliencia, inspirada en el modelo de Bocaccio. Desde la perspectiva de la exaltación de la empatía, diferentes artistas de arte urbano como Vhils, Banksy y Lewis Miller han rendido homenaje a los profesionales de la salud, como ejemplo de compasión, que han mostrado cómo la cohesión y el sentido de comunidad permiten hacer frente a la pandemia del Covid-19.

En este contexto de cuestionamiento del caos y la crisis provocados por las pandemias, adoptando una perspectiva comparativa, invitamos a la comunidad académica a reflexionar sobre las distintas configuraciones

Gnisci, Armando. (1998). La Literatura Comparada como disciplina de descolonización. In Maria José Veja & Neus Carbonell (Eds.), *Literatura Comparada: Princípios y Métodos* (pp.188-194). Gredos.

Hobart, Brenton. (2020). *La Peste à la Renaissance: L'Imaginaire d'un Fléau dans la Littérature au XVIe siècle*. Classiques Garnier.

London, Jack. (2010). *The Scarlet Plague*. Bibliolis.

Mendonça, José Tolentino. (2020). *O que é amar um país. O Poder da esperança*. Quetzal.

Meyer, Deon. (2017). *Fever*. Holder & Stoughton Ann Hachette Uk Company.

New York Times Magazine. (2020). *The Decameron Project 29 stories from the pandemic*. Simon & Schuster Ltd.

Peone, Dustin. (2020). *Plague Literature. Lessons for living well during a Pandemic*. Theuth Books.

Reilly, Patrick. (2015). *Disease and Destiny in Plague Literature from Early Modern to Postmodern Times*. Peter Lang.

Poirier, Jean-Louis. (2021). *L'Antiquité en détresse. Catastrophes et Épidémies dans le monde gréco-romain*. Les Belles Lettres.

Saramago, José. (1995). *Ensaio sobre a Cegueira*. Caminho.

Shelley, Mary. (2008). *The Last Man*. Oxford University Press.

Sloterdijk, Peter. (2002). *A Mobilização Infinita. Para uma Crítica da Cinética Política*. Relógio D'Água.

Películas:

Pasolini, Piero. (1971). *Il Decameron*. Produzioni Europee Associati.

Soderbergh, Steven. (2011). *Contagion*. Stacey Sher, Gregory Jacobs, Michael Shamberg.

Weiwei, Ai. (2020). *Coronation*. Ai Weiwei.

de las epidemias desde la antigüedad hasta la actualidad, a partir de los siguientes ejes temáticos:

- Representaciones y relecturas de las diversas epidemias;
- Epidemia, catástrofe y trauma;
- Epidemia como alegoría de la sociedad;
- Epidemia y declive moral;
- Epidemia y ruptura de los discursos instituidos;
- Epidemia y representaciones apocalípticas;
- Epidemia y testimonio;
- Pandemia, filosofía y sociedad de control;
- Epidemia y distopía;
- Epidemia y nuevas utopías post-pandémicas;
- El confinamiento como motor de creatividad;
- Epidemia y resiliencia;
- Epidemia y arte digital.

Referencias Bibliográficas: (APA 7 ed.):

Boccaccio, Giovanni. (1992). *Decameron*. Einaudi.

Boëtsch, Gilles, Chevê, Dominique. (2002). Le Corps à l'épreuve du mal: pour une lecture du corps épidémique au travers de l'iconographie picturale de la peste. In Boëtsch Gilles & Dominique Chevê (Eds.), *Le Corps dans Tous ses États. Regards Anthropologiques* (pp.115-133). CNRS éditions.

Camus, Albert. (1996). *La Peste*. Gallimard.

Crawford, Raymond. (1914). *Plague and Pestilence in Literature and Art*. Clarendon Press.

Defoe, Daniel. (2003). *A Journal of the Plague Year*. Penguin Classics.

Música:

Messiaen, Olivier. (2013). *Quatour pour la fin du temps*.

AVAkademikerverlag.

Stravinsky, Igor. (1993). *Œdipe Rex*. Orfeo.

Webgrafia:

Chevé, Dominique & Michel Signoli. (2009, Março 30). *Les corps de la contagion corps atteints, corps souffrants, corps inquiétants, corps exclus?*

<https://www.cairn.info/revue-corps-dilecta-2008-2-page-11.htm>

(consultado en 15/12/2021).

Compagnon, Antoine. (2020, Abril 1). La Littérature face aux Pandémies.

<https://www.fondation-cdf.fr/2020/04/01/la-litterature-face-aux-pandemies> (consultado en 12/12/2021).

Da Costa, Inês. (2020, Junho 16). De Vhils a Banksy: uma homenagem aos profissionais de saúde.

<https://www.publico.pt/2020/06/16/p3/fotogaleria/vhils-banksy-quando-a-arte-urbana-homenageia-os-profissionais-de-saude-401541>

(consultado en 12/12/2021).

The New York Times. (2020, Julho 7). The Decameron Project: New Fiction

<https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/07/magazine/decameron-project-short-story-collection.html> (consultado em 12/12/2021).

Dumitriu, Anna. (2018). *Plague Dress*.

<https://annadumitriu.co.uk/portfolio/plague-dress>

(consultado en 12/12/2021).

Dimitriu, Anna. (2020, Abril 14). Anticorpo fabricado por Ana Dumitriu.

<https://sxpolitics.org/ptbr/anticorpos-fabricados-por-anna-dumitriu/10420> (consultado en 12/12/2021).

Berkely News. (2020, Abril 29). Literature and Art in the Times of Crisis.
<https://news.berkeley.edu/2020/04/29/literature-and-the-arts-in-times-of-crisis/> (consultado en 12/12/2021).

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
ESCOLA DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE LINGÜÍSTICA E LINGÜÍSTICA

