

Arte, Literatura y Psicoanálisis (*)

María del Rosario Ramírez

Arte, Literatura, agrego Ciencia y Filosofía tienen al Psicoanálisis entre sus hilos. Lacan nos ha enseñado que en el discurso hay un orden de razón, que ha explicitado de manera clara con las operaciones del discurso.

Jesús Marcos- "Sol de Otoño"

La literatura es inventora de subjetividades, a partir de los contextos propios de cada época en los que algunos significantes toman un valor especial. Es decir que con Shakespeare hay hamletianos y con Flaubert, comienza el bovarismo, mujeres, como dice en "Formas breves" nuestro gran escritor Ricardo Piglia, que leen novelas rosas y se imaginan que esa es la vida que quieren o tienen. Estos textos segregan semblantes que en algunos sujetos ofrecen un lugar donde identificarse.

¿Por qué la literatura crea subjetividades? El primer paso ineludible que podemos dar es tener en cuenta lo que demuestra con genialidad, Jacques Lacan, al hablar del significante, algo que produce efectos en los cuerpos. El significante, es un elemento extraído de los estoicos y elaborado por la lingüística pero, hay que decirlo, cuando Lacan lo retoma hace del significante algo que produce cosas.

Definitivamente a partir de Lacan el significante que transporta la lengua no es algo que está en el aire sino que se instila y existe en los cuerpos, mortifica o pone contentos. Tiene efectos que hacen que hablemos o pintemos, quiere decir que con la lengua el deseo se erige. Respondemos a la incidencia del significante, de diversas maneras, según como esos significantes nos alcanzan.

Es sabido que Freud con respecto a la literatura y el arte ha tenido una cercanía explicitada en una cantidad descomunal de autores que se pueden contar al revisar su obra. Empezando por el escritor originario, Homero y siguiendo por otros visitados frecuentemente como Sófocles; Shakespeare; Goethe; Heine y la serie de escritores populares pertenecientes a su medio vienés, citados en sus libros del chiste y de los actos fallidos. Escribió sobre el gran hombre del Renacimiento, Leonardo Da Vinci. Sin lugar a dudas, preocupado por los requerimientos de la cultura de su época.

(*) Versión escrita de la presentación en el Panel: "Arte, Literatura y Psicoanálisis: la función de la invención", realizado en el Auditorio del Colegio de Abogados de San Nicolás, el 29 de octubre del 2011. En dicho Panel participaron las psicoanalistas Miriam Fratini y María del Rosario Ramírez y el pintor Jesús Marcos.

Arte, Literatura y Psicoanálisis (*)

María del Rosario Ramírez

En Lacan la relación a la literatura pasa por otro lado, para empezar tenemos en cuenta, un cambio de época y de subjetividad. Ha retomado algunos de los textos y autores citados por Freud y como francés, ha tenido la referencia de escritos en su lengua y de cuestiones desarrolladas en su época.

Lacan estudió Hamlet en torno a la función del falo; Antígona para reflexionar sobre el entre dos muertes; a Joyce le dedica un seminario entero para hablar de sinthoma; con André Gide estudia la relación del hombre a la letra en uno de sus escritos sin que esto significara más, que decir sobre su escritura y no sobre su persona ya que no hay Psicoanálisis aplicado al arte y la literatura, puesto que el Psicoanálisis sólo se aplica a alguien que habla y escucha.

Me gusta considerar como “Manifiesto freudiano” el texto tomado de una conferencia y traducido: *“El poeta y los sueños diurnos”* donde intenta hacer una conexión entre ambos términos. El poeta y los sueños. Poeta en alemán es “Dichter” Freud elige ese término - “poeta” o “escritor”- aquél que crea obras de arte en palabras, tiene un sentido estético - ya que su lengua dispone de otras palabras, poeta (Poet), literato (Literat), productor de escritos (Schriftsteller), y también algún término para el escritor chapucero. Con Dichter encontramos, no por etimología sí por sus usos, una referencia ineludible al término griego “Poiesis” que se traduce por: construir, componer, fabricar. Freud con Dichter alude al artista, al creador, al narrador, al que al crear inventa algo. Algunos de estos términos permiten entrar al tema, a través del creador de obras de arte.

Me interesa subrayar que cualquiera que narre participa del Dichter, desde Homero a aquél a quien Freud llama neurótico -en el contexto del texto citado- quien puede constituirse en “narrador de síntoma” en un análisis.

No recibe el mismo tratamiento el texto del escritor, se trate de quien se trate si bien aplicamos el método, un orden que tiene en cuenta las articulaciones lógicas de las operaciones del discurso.

Por supuesto el neurótico no queda asimilado por el escritor. Freud busca la semilla creadora de éste último en la vecindad de las formaciones del

(*) Versión escrita de la presentación en el Panel: *“Arte, Literatura y Psicoanálisis: la función de la invención”*, realizado en el Auditorio del Colegio de Abogados de San Nicolás, el 29 de octubre del 2011. En dicho Panel participaron las psicoanalistas Miriam Fratini y María del Rosario Ramírez y el pintor Jesús Marcos.

Arte, Literatura y Psicoanálisis (*)

María del Rosario Ramírez

inconsciente, pero en última instancia, como se dice: “uno es poeta o no lo es”, si bien nos falta investigar, sería un gran capítulo que no estamos dilucidando ahora, de dónde surge el impulso del escritor tal como Freud lo hace en varios lugares y en particular, con Jensen autor de “Gradiva”.

El fantaseo es la actividad que mejor ubica la estofa en la que se basa el narrador –literario en este caso- cuando inventa algún relato. Freud afirma la relación poeta-fantaseo, pero, no se juntan ni se confunden, ya que siempre en el fantaseo hay algo ciego, secreto, inaccesible. Quien relata la historia nunca va a revelar su secreto ya que ese secreto es tan secreto para el lector como para él mismo.

La relación de quien escribe al fantaseo, es a través de la ensoñación, un mundo y una realidad que se aproximan al juego infantil teniendo en cuenta que el juego es tomado por el niño y por nosotros también como lo más serio de su actividad.

El Manifiesto freudiano tiene por objeto reflexionar sobre la relación del escritor y los sueños diurnos.

Hay otros manifiestos, me voy a referir al Dadá escrito en el año 1916 por Hugo Ball, dadá, para indicar las primeras palabras. Como es sabido el dadaísmo comienza en el café Voltaire (Suiza) y es continuado por Tristán Tzara. Ese grupo se burla del arte y la literatura burguesa, destruir el arte puede generar un nuevo arte. El manifiesto es escrito frente al duelo que significaba el clima de guerra, una respuesta a lo que ocurría en Europa, en lo social, político y económico.

Otro grupo ligado a la poesía y a la pintura se llamaron surrealistas. Surrealismo fue un término acuñado por Apollinaire, si bien toma fuerza en torno a la figura de André Bretón.

Las conexiones de estos grupos de artistas al Psicoanálisis fueron tan evidentes como variadas y exceden el marco de este texto.

Dalí (más allá de su efímera participación en el surrealismo); Buñuel, en quienes los sueños, pesadillas y otros datos de sus historias denotan estar atravesados por el Psicoanálisis.

(*) Versión escrita de la presentación en el Panel: “*Arte, Literatura y Psicoanálisis: la función de la invención*”, realizado en el Auditorio del Colegio de Abogados de San Nicolás, el 29 de octubre del 2011. En dicho Panel participaron las psicoanalistas Miriam Fratini y María del Rosario Ramírez y el pintor Jesús Marcos.

Arte, Literatura y Psicoanálisis (*)

María del Rosario Ramírez

Con Freud la nueva relación con la historia trajo como consecuencia que algunos artistas se interesaran en el Psicoanálisis.

Breton, queda definitivamente a distancia ya que a pesar de su insistencia la relación al inconsciente no tiene nada que ver con la escritura automática. Dalí quiso entrevistarse con Freud hasta que lo consigue, fue a su encuentro en Londres (acompañado de Stefan Zweig) y no tardó en pedirle que leyera su artículo en una revista, su texto sobre la paranoia no sacando de Freud más que una mirada fuerte y fija en él, sin que hubiera respuesta a su pedido. Dalí que había inventado el método paranoico-crítico se encontrará con Lacan unos años más tarde. Como señala Germán García en “Para otra cosa” a esa altura Lacan ya había estudiado la paranoia, “El delirio es una sistematización en sí mismo (...) Es lo contrario de un sueño o de un pasivo automatismo”. Lacan había publicado el caso Aimée, escrito una tesis en 1932 y también salió en la revista *Minotaure*, el caso del crimen de las hermanas Papin.

Una diferencia de época y también de posición ya que en este caso es el propio Lacan quien lo busca, interesado en leer su texto sobre la paranoia y en encontrarse con él.

Estos encuentros entre escritores, artistas plásticos, son explorados como movimientos de las vanguardias artísticas. Se trata de grupos que en Europa llevaron la delantera. En Argentina hubo un interés especial de algunos por incluirse entre las vanguardias del mundo, en arte, literatura, filosofía y eso siempre estuvo atravesado por momentos de la política en nuestro país. Basta con transitar un poco esta historia para encontrar a Oscar Masotta quien dio un paso político esencial al comenzar una enseñanza del Psicoanálisis lacaniano en Argentina, estuvo entre los participantes más activos y más brillantes de la cultura entre los años 65-69. Los atravesamientos de las vanguardias en Argentina, sus protagonistas esta comentado en el libro de la historiadora Andrea Giunta “Vanguardia, internacionalismo y política”.

Esta perspectiva se encuentra en algunos de los textos escritos por Oscar Masotta: Filosofía y Psicoanálisis; Crítica y literatura; Estética de

(*) Versión escrita de la presentación en el Panel: “Arte, Literatura y Psicoanálisis: la función de la invención”, realizado en el Auditorio del Colegio de Abogados de San Nicolás, el 29 de octubre del 2011. En dicho Panel participaron las psicoanalistas Miriam Fratini y María del Rosario Ramírez y el pintor Jesús Marcos.

Arte, Literatura y Psicoanálisis (*)

María del Rosario Ramírez

Vanguardia y Comunicación de masas, condensados en el libro:

“Conciencia y estructura”.

Las vanguardias es un tema para investigar en sí mismo, lo que nos interesa es ver como el Psicoanálisis ha estado y está entre los movimientos culturales más avanzados, y a su vez diferenciándose puesto que su práctica en torno a la causa, es otra.

(*) Versión escrita de la presentación en el Panel: “*Arte, Literatura y Psicoanálisis: la función de la invención*”, realizado en el Auditorio del Colegio de Abogados de San Nicolás, el 29 de octubre del 2011. En dicho Panel participaron las psicoanalistas Miriam Fratini y María del Rosario Ramírez y el pintor Jesús Marcos.

✿ COLEGIO ESTUDIOS ANALÍTICOS ✿

Esta actividad fue realizada en el contexto *freudiana* Institución de Psicoanálisis.

A partir del lunes 3 de septiembre de 2018, *freudiana* Institución de Psicoanálisis pasó a funcionar como **Colegio Estudios Analíticos**.