

Sektion 7

Orte der Modernisierung, Wandel der Wahrnehmung:
Phantastische Technologien und Techniken des Phantastischen (ca. 1840-1940)

Jobst Welge (Universität Leipzig) & Sarah Burnautzki (Universität Heidelberg)

Abstracts

Stephanie Béreiziat-Lang (Universität Heidelberg)

Verlängerte Stimmen – Medienfiktionen im lateinamerikanischen Surrealismus

Abweichend von Ortega y Gasset's Diagnose einer von den Avantgarden beförderten „deshumanización“ macht M. Bosshard in den lateinamerikanischen Avantgarden eine „Reterritorialisierung des Menschlichen“ aus, die den universalistischen und nichtreferentiellen Ausdruck an kulturelle und diskursive Traditionen rückbindet und dabei auch zu einer organischen Körperlichkeit und einer „realismusaffinen Wahrnehmungsweise“ zurückführt (Bosshard 2014: 168). Dieser Beitrag möchte sich jenen Facetten dieses neuen ‚Menschlichen‘ und seiner Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit widmen, die sich an den Grenzen des genuin menschlichen Paradigmas befinden und die menschliche Stimme in ein intersubjektives Verhältnis der ‚Resonanz‘ (vgl. H. Rosa 2016) mit nichtmenschlichen Akteuren bringen (vgl. Latour 2005). Anhand von verschiedenen literarischen und programmatischen Texten der lateinamerikanischen Avantgarden (X. Icaza, L. Valcárcel, X. Abril) sollen mediale Figurationen von ‚Stimme‘ untersucht werden, die eine Verlängerung des Menschlichen in den Räumen von Natur und Technik diskutieren.

Bibliographie:

- Abril, Xavier: *Hollywood: relatos contemporáneos*, Madrid: Ed. Ulises, 1931.
- Abril, Xavier: *El autómata y otros relatos*, Lima: Ed. Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008.
- Barrera López, Trinidad: *Perú, tradición y modernidad, vanguardia e indigenismo*, en: *América sin nombre. Boletín de la Unidad de Investigación de la Universidad de Alicante: Recuperaciones del mundo precolombino y colonial en el siglo XX*, 2004, 31-37.
- Bosshard, Marco Thomas: „Die Reterritorialisierung des Menschlichen in den historischen Avantgarden Lateinamerikas. Für ein multipolares Theoriemodell“, in: *Avantgarde und Modernismus. Dezentrierung, Subversion und Transformation im literarisch-künstlerischen Feld*, ed. Wolfgang Ashold, Berlin/München/Boston: De Gruyter, 2014, S. 147-168.
- Bosshard, Marco Thomas: *La reterritorialización de lo humano. Una teoría de las vanguardias americanas*, Pittsburgh: Ed. Universidad de Pittsburgh, 2013.
- Icaza, Xavier: *Magnavoz 1926. discurso mexicano, Veracruz*: Talleres gráficos del gobierno de Veracruz, 1926.
- Latour, Bruno: *Reassembling the social. An introduction to Actor-Network Theory*, Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Niemeyer, Katharina: „Los vanguardismos profundos. Sobre Xavier Abril y el Surrealismo peruano“, in: *Moder-nismos pluricéntricos. Configuración transcultural de la modernidad literaria entre Francia, España y América Latina*, ed. Stephanie Béreiziat-Lang/Herle-Christin Jessen, Berlin: tranvía, 2017, 221-245.
- Ortega y Gasset, José: *La deshumanización del arte (1925)*, ed. Valeriano Bozal, Madrid: Austral, 1999.
- Ortiz Canseco, Marta (ed.): *Poesía Peruana 1921-1931: vanguardia + indigenismo + tradición*, Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert, 2013.
- Rosa, Hartmut: *Resonanz: Eine Soziologie der Weltbeziehung*, Berlin: Suhrkamp, 2016.
- Unruh, Vicky: *Latin American Vanguardists. The Art of Contentious Encounters*, Berkeley et al.: University of California Press, 1994.
- Vich, Cynthia: *Indigenismo de vanguardia en el Perú. Un estudio sobre el Boletín Titikaka*, Lima: Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2000.
- Valcárcel, Luis E.: *Tempestad en los Andes*, Lima: Ed. Minerva, 1927.

Ángela Calderón Villarino (Universität Leipzig)

Más allá de lo visible. Radiografías del hombre en la vanguardia gallega

Debates sobre las vanguardias gallegas a menudo giran en torno a la pregunta de cuál podría ser su especificidad. A menudo se alude a la vida en el campo que, al parecer, se caracteriza de una manera propia, distando así de otras regiones rurales de España. Una figura que caracteriza esta «estética nacional» (Xosé Ramón Pena), es el médico rural. Numerosas narraciones giran en torno a él, presentándolo como una figura que sirve de punto de articulación para los avances técnicos, pero que también aparece como un inventor audaz e incluso un creador de personas. Sobre todo, a través de radiografías, pero también por medio de análisis de sangre o la estetoscopia el ser humano se convierte en un objeto transparente. No obstante, queda una parte humana residual que, de manera inexplicable y conforme a los principios fantásticos, se sustrae a esta apropiación y exploración, oponiéndose a la tecnología en un acto de autoafirmación indeleble. Sin embargo, es justamente en esta época que Ortega y Gasset, a su vez, desarrolla en su ensayo 'La deshumanización del arte', un concepto de arte vanguardista que pregunta hasta qué punto el ser humano debe o puede ser excluido de este. En la conferencia, pues, se intentará trazar, a partir de la figura del médico rural y sus aparatos técnicos en textos de la vanguardia gallega, contra qué o con qué propósito se defiende lo fantástico(-humano) imposibilitando así una radiografía del sujeto. A ello sigue un análisis que intenta entender en qué medida la concepción de Ortega y Gasset es, pues, válida para estos textos. Finalmente, se intentará contestar a la pregunta de si el médico rural es un agente de una posible 'deshumanización tecnológica' o si, gracias a él, lo humano puede ser salvado.

Colline Charli (Eberhard-Karls-Universität Tübingen)

Das phantasmagorische Schreiben der Stadt in den *Illuminations* (1886) von Arthur Rimbaud.

Gegenstand dieses Vortrags ist der Stadtzyklus der *Illuminations*, insbesondere die Gedichte „Ville“, „Villes I“, „Villes II“, „Métropolitain“, „Ouvriers“, „Les ponts“, „Ornières“, „Vagabonds“ und „Veillées“. Laut dem Vorwort von Verlaine in der Ausgabe von 1886 soll Rimbaud seinem Manuskript den Untertitel „coloured plates“ gegeben haben, was sich auf die bemalten Glasplatten beziehen könnte, die für die Projektionen der Laterna magica verwendet wurden. Jedes Gedicht der *Illuminations* entspräche also einer Zeichnung auf einer Glasplatte, die durch das Licht sichtbar wird, welches durch die Platte fällt und so das Bild projiziert und vergrößert. Diese Präsentation soll zeigen, wie die Stadt in den *Illuminations* auf einer Art der Bilderzeugung beruht, die wir als phantasmagorisch bezeichnen möchten.

Der urbane Zyklus der *Illuminations* reproduziert die Erfahrung des modernen Lebens mit seinem Reichtum an halluzinatorischen Bildern, die an verschiedene vorkinematografische Spektakel erinnern: die Laterna magica, deren Bilder die Kindermärchen in den Nachtwachen wieder aufleben lassen, die Theaterstücke „Féeries“ mit ihren spektakulären Kulissen oder die „Phantasmagorie“ von Étienne-Gaspard Robertson, eine Horrorshow mit Laterna magica, die mit dem Travelling-Effekt spielt. Diese Beziehung zwischen den vorkinematografischen Spektakeln und der Erfahrung der modernen Stadt scheint uns für das Verständnis des urbanen Zyklus der *Illuminations* von entscheidender Bedeutung zu sein. Der Dichter schafft hier ein neuartiges visuelles Feld, das mit Travelling- und Lichteffekten, sowie Überblendungen spielt. Wie eine Laterna magica und im schnellen Rhythmus der modernen Stadt verbindet die Prosa des Dichters Bildideen miteinander.

Diese vielfältigen Projektionen verwischen nach und nach die Unterscheidung zwischen der städtischen Kulisse und den Träumereien, die der Flaneur auf die Stadt projiziert.

Bibliographie

Primärliteratur

Rimbaud, Arthur, *Les Illuminations*. Notice par Paul Verlaine. Paris, Publications de *La Vogue*, 1886. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8610832j/f13.item> [30.12.2024].

Robertson, Étienne-Gaspard, *Mémoires récréatifs, scientifiques et anecdotiques du physicien-aéronaute*, Paris, Chez l'auteur et à la librairie de Wurtz, 1830-1833. <https://archive.org/details/mmoiresrcreatifs02robe> [30.12.2024].

Sekundärliteratur

Berjola, Giovanni. « Architecture et intimité dans *Illuminations* d'Arthur Rimbaud. » *Études littéraires*, Band 42, Nr. 1, 2011, S. 23–35. <https://doi.org/10.7202/1007156ar> [30.12.2024].

Bivort, Olivier. *Notes sur le dérèglement d'un sens : la vue*. « Parade Sauvage », Nr. 5, 1988, S. 9-19. <https://www.jstor.org/stable/44780054> [30.12.2024].

Blätter, Christine. *Benjamins Phantasmagorie. Wahrnehmung am Leitfaden der Technik*. Berlin: DEJAVU Theorie, 2021.

Denis, Richard. *Lighting the Underground: London, 1863-1914*. « Histoire urbaine », Band 50, Nr. 3, 2017, S. 29–48. <https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2017-3-page-29.htm> [30.12.2024].

Gunning, Tom. « Fantasmagorie et fabrication de l'illusion : pour une culture optique du dispositif cinématographique. » *Cinémas*, Band 14, Nr. 1, Herbst 2003, S. 67–89. <https://www.erudit.org/fr/revues/cine/2003-v14-n1-cine751/008958ar/>. [30.12.2024].

Pesenti Campagnoni, Donata; Tortonese, Paolo (Hrsg.). *Les arts de l'hallucination*. Paris : Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2001.

Le Men, Ségolène. « Vision in Locomotion. The "Train Effect" in the Visual Am, Its Anticipation in Phantasmagoria, and Its Continuation in Film ». In: Michael F. Zimmermann (Hrsg.), *Vision in Motion – Streams of Sensation and Configurations of Time*, Zurich: diaphanes, 2016, S. 111-130.

Mannoni, Laurent. *Le grand art de la lumière et de l'ombre. Archéologie du cinéma*. Paris : Nathan, 1995.

Milner, Max. *La fantasmagorie. Essai sur l'optique fantastique*. Paris : Presses universitaires de France, 1982.

Moure, José; Banda, Daniel. *Avant le cinéma. L'œil et l'image*. Paris : Armand Colin, 2012.

Murat, Michel. *L'art de Rimbaud. Nouvelle édition revue et augmentée*. Paris : Corti, 2013.

Raybaud, Antoine. *Fabrique d'Illuminations*. Paris : Seuil, 1989.

Steinmetz, Jean-Luc. « La lanterne magique de Rimbaud », *Rimbaud ou « la liberté libre »*. Acte du colloque de Charleville-Mézières des 11-13 septembre 1986, S. 97-108.

Tambling, Jeremy. « Trompe l'oeil *Effects : Paris and London* », *Synergies. Royaume-Uni et Irlande*. Nr. 3, 2010, S. 197-209.

Sofina Dembruk (Universität Stuttgart)

Unheimliche Bühnen der Moderne. Medien, Mensch-Maschinen und Marionetten im Theater der europäischen Avantgarden (Schwerpunkt Frankreich, Spanien)

Ausgehend von der Prämisse, dass „die historisch primäre Konnotation der Medientechnik [...] ihre Unheimlichkeit“ (Wagner 1996, 232) ist, widmet sich dieser Beitrag dem europäischen Theater um 1900 unter dem Vorzeichen des „Unheimlichen“. Mein Ziel ist es zu zeigen, dass gerade die technikexperimentellen Inszenierungen der historischen Avantgarden (1880-1910) ein bislang wenig beachtetes Korpus zur Untersuchung des (medien)technologischen Wandels der Moderne sowie der Verhandlung des neuem Mensch-Maschine-Verhältnisses bereithält. Das Theater um 1900 lässt sich als Ort der Modernisierung verstehen: es bringt die Innovationen seiner Zeit (Phonograph, Grammophon, Telefon etc.) auf die Bühne, inszeniert das oft „unheimliche“ Verhältnis zwischen Medientechnik und Mensch (Feydeau, Cocteau), lässt maschinell-mechanische Ersatzfiguren wie Roboter, Marionetten oder Automaten auftreten (Čapek, Jacinto Grau, Lorca, Pirandello) und entwickelt Theorien vom idealen Schauspieler als Automat, Marionette oder biomechanischer Körper (Maeterlinck, Craig, Meyerhold). Nun stellt sich die Frage, inwiefern das postulierte Gefühl des Unbehagens, das modernen Mensch-Maschine-Medien-Relationen zugrunde liegt, gerade auf den Bühnen der Jahrhundertwende im Sinne eines wirkungs- und wahrnehmungsästhetischen Momentums bedeutsam wird? Dabei ist es kein Zufall, dass Freud sein psychoanalytisches Konzept des „Unheimlichen“ (Freud 1919) – in Anlehnung an Ernst Jentsch, der seine Psychologie des Unheimlichen (1906) anhand eines literarischen Beispiels begründet, nämlich anhand der Automate Olimpia aus E.T.A. Hoffmanns fantastischer Nachterzählung *Der Sandmann* (1816) – just zu dem Zeitpunkt entwickelt, als Maschinen und Medien nicht nur beginnen die Arbeits- und Alltagswelt zu dominieren und realökonomische Ängste schüren, sondern eben auch als Figuren – als „machines-personnages“ (Krzywkowski 2010) – verstärkt die europäischen Bühnen bevölkern. Für das Thema der Sektion ist entscheidend, dass Jentsch das „Unheimliche“ als eine Wahrnehmungskategorie der Ambivalenz, als „Mangel an Orientierung [sic]“, definiert, also als den Verlust einer gesicherten Perzeption, die sich beispielhaft an der Unsicherheit darüber bemisst, ob es sich bei dem Gegenüber um einen Menschen oder eine Maschine handelt.

Jan Fischer (Humboldt-Universität zu Berlin)

Auf den Mond schießen. Technisierung der Mondreisefiktion bei Jules Verne

In meinem Vortrag möchte ich den Technisierungen und ihren narrativen Konstellationen in Jules Vernes Mondreiseromanen *De la terre à la lune* (1865) und *Autour de la lune* (1870) nachgehen.

Vernes *Voyages extraordinaires*, zu denen beide Texte gehören, werden zu den Ahnen moderner Science-Fiction gezählt. Dies vor allem deshalb, weil sie Fiktion und Wissen in einer Weise verbinden, die die Grenzen des Möglichen transzendiert.

Bereits bei Verne liest sich der Flug zum Mond als Medienereignis: Die Planungen für den Start erregen das Interesse der Presseöffentlichkeit und technisieren derart auch das Auge der Betrachtenden. Im Erzählen mit und über diese neuen Medientechnologien skaliert Verne derart die Entfernungen zwischen Nordamerika und Europa in der Horizontalen medial zum *Global Village*, um so die Entfernungen des Extraglobalen in der Vertikale technisch zu skalieren.

Wo dem Blick ins All eine wissenschaftliche Logik zugrunde liegt, erfährt die Fiktion eine Technisierung. Der Imagination werden dort Grenzen gesetzt, wo sie mit wissenschaftlicher Möglichkeit und (zumindest theoretisch) technischer Machbarkeit kollidiert.

Innerhalb eines derart formierten technizistischen Erzähldispositivs, dessen Möglichkeiten und Grenzen zur Erzählung der fantastischen Reise ich erkunden möchte, schlägt die Sprache der Literatur immer wieder in eine Sprache angrenzender Wissensgebiete um: Wo in *De la terre à la lune* neben technischen noch ökonomische Fragen verhandelt werden, potenzieren sich technisches und naturwissenschaftliches Sprechen im *Autour de la lune* erneut bis fast zur Unverständlichkeit für das astrophysikalisch nicht vorgebildete Publikum.

Patricia García (Universitat Autònoma de Barcelona)

Movilidades fantasma: vagones, sonidos y ritmos espectrales en la literatura urbana finisecular

En esta conferencia plenaria profundizo en una de las líneas desarrolladas en mis estudios sobre el modelo de ciudad europea moderna, centrándome en un corpus literario poco explorado: el relato corto con elementos fantásticos. Este corpus comprende un gran abanico de cuentos sobrenaturales del siglo XIX, ambientados en distintas capitales europeas y escritos por autores tradicionalmente asociados con la narrativa realista y naturalista, como Balzac, Galdós, Pardo Bazán, Maupassant y Dickens.

En particular, analizaré las innovaciones en los medios de transporte y cómo estas transformaciones generan nuevos ritmos, sonidos y espacios urbanos donde el encuentro con lo fantástico en el texto articula, a la vez, la fascinación y el horror ante estas nuevas formas de movilidad. Mi marco teórico integra las perspectivas críticas sobre la movilidad moderna (desde el *Mobilities Turn* y el *New Mobilities Paradigm*), teorías clásicas y contemporáneas de lo fantástico, y enfoques desde los estudios literarios urbanos. A través de esta combinación, exploro cómo la estética de lo sobrenatural revela continuidades formales entre las tradiciones literarias europeas hispánica, francófona y anglófona, que dominan el panorama literario de la segunda mitad del siglo XIX.

Claudia Gatzemeier (Universität Leipzig)

Entre narrativa fantástica 'clásica' y ciencia ficción. Cuentos españoles del Realismo

Ya a primera vista, la ciencia ficción parece ser el género literario más adecuado para reflexionar sobre avances científicos, técnicos y tecnológicos, su percepción por el individuo, su representación en los medios y, en general, su repercusión en la(s) sociedad(es). Lejos de ser una literatura escapista, como *thought-experiment* (Ursula Le Guin), como procedimiento narrativo, los textos reflejan las preocupaciones que acucian al hombre de un momento histórico concreto y son capaces de poner en cuestión posturas, estructuras y valores que marcan una realidad caracterizada por rápidos cambios profundos (como los consideramos a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX).

El desarrollo de la C.F. propiamente dicha empezó a mediados del siglo XIX, pero en España nunca ha alcanzado ni la popularidad ni el impacto que tiene en los países anglosajones o en algunos países latinoamericanos (p.ej. en Argentina). No obstante, a partir del último tercio del siglo XIX no pocos autores españoles, entre ellos algunos de los más prestigiosos, cultivaron el género, por lo menos en y con una parte de sus obras.

El análisis previsto se centrará en cuentos de algunos de los pioneros de la C.F. española (de Nilo María Fabra, en primer lugar) con un enfoque principal en la representación de los avances científicos, técnicos y tecnológicos y en los procedimientos literarios empleados.

Andrea Gremels (Europa-Universität Viadrina)

La ciudad fantasmagórica entre poesía y fotografía. *Poeta en Nueva York* de Federico García Lorca (1940) y *Veinte poemas para ser leídos en el tranvía* (1922) de Oliverio Girondo

Con el enfoque en dos poetas hispanohablantes de la vanguardia, Federico García Lorca y Oliverio Girondo, la ponencia analiza los métodos y estéticas intermediales entre poesía y fotografía en que ellos se apoyan para representar los espacios urbanos más allá de la modernidad capitalista utilitarista. En su primer poemario, *Veinte poemas para ser leídos en el tranvía* (1922), Oliverio Girondo experimentó con técnicas de recrear imágenes instantáneas en varias ciudades europeas y argentinas entre lengua poética e imagen fotográfica. De esta manera, Girondo intenta captar la fugacidad de la experiencia urbana moderna. Sin embargo, mediante una escritura vanguardista, el poeta transforma el marco realista del paseo urbano y de las observaciones cotidianas en escenarios fantasmagóricos en el que tanto el espacio urbano personificado como las personas que lo animan aparecen como cuerpos fragmentados, amputados y fugaces.

Como en el poemario urbano de Girondo, el de Federico García Lorca, *Poeta en Nueva York* también, contiene muchos nocturnos que vuelven el espacio urbano fantasmagórico y siniestro en su representación poética. La ponencia enfoca los menos estudiados fotomontajes insertados en *Poeta en Nueva York* para examinar como interactúan con los textos poéticos. Los foto-collages, como medios híbridos de expresión vanguardista por excelencia, reflejan y hacen eco de los textos a nivel visual. En “Ciudad sin sueño - Nocturno de Brooklyn Bridge”, por ejemplo, los escenarios urbanos de Nueva York se superponen con paisajes y seres oníricos como las criaturas del bestiario de Lorca. La ponencia se apoya ante toda en la teoría semiótica de Roland Barthes (1980) para explorar las interferencias entre visualización poética y fotográfica en las representaciones urbanas de Girondo y Lorca.

Ichrak Ben Hammouda (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle / Université de la Manouba)

Les pratiques musicales entre mécanique et fantastique dans *Euphonia ou la ville musicale* d'Hector Berlioz et *L'Ève future* de Villiers de L'Isle-Adam

En 1863, Charles Baudelaire donne une définition philosophique et esthétique de la Modernité, devenue emblématique depuis, dans son *Peintre de la vie moderne*. En même temps, cette réflexion théorique sur la Modernité s'est accompagnée de pratiques artistiques mais aussi techniques et technologiques qui ont puisé dans les progrès mécaniques et scientifiques exponentiels que connaît le XIXe siècle. Le champ de la musique – qu'il s'agisse de la composition ou de l'exécution – et celui du son font partie des domaines de prédilection où la quête de modernisation devient un véritable vivier esthétique et où la pratique rationnelle et technique de l'art va de pair avec les fantaisies de l'imagination. En même temps que l'emploi du métronome (autour de 1815) constitue un gage de mesure et même d'une parfaite objectivité, des techniques de jeu ahurissantes comme on le voit avec Paganini et Chopin, des orchestres aux dimensions faramineuses comme en rêve Hector Berlioz et le fantasme d'un «Concert à la vapeur» comme le représente Jean-Jacques Grandville rappellent que, *Du métronome au gramophone* – pour reprendre le titre d'Emmanuel Reibel –, la musique a souvent été tributaire de la révolution industrielle et des avancées technologiques, y compris dans les aspects fantastiques, futuristes et utopistes de ces dernières.

Les productions littéraires de la seconde moitié du XIXe siècle en France témoignent de l'engouement technique et technologique – tantôt moderne, tantôt extravagant – que suscite la musique et ses pratiques de production, d'interprétation et de réception. En étudiant *Euphonia ou la ville musicale. Nouvelle de l'avenir* d'Hector Berlioz (1852) et *L'Ève future* de Villiers de l'Isle-Adam (1886), nous proposerons une réflexion sur l'oscillation que connaît l'imaginaire musical et ses représentations littéraires au XIXe siècle entre modernisme et utopisme, technologie et fantastique, progrès et futurisme. Notre communication combinera les théories des *sound studies* avec l'histoire de la musique et une étude stylistique, poétique et esthétique des deux textes. Il s'agira de voir comment les imaginaires littéraires de la *tekhnê* musicale reprenaient souvent à leur compte les outils de la littérature fantastique, compensant ainsi par et dans les récits les limites technologiques et matérielles liées à la pratique musicale.

Dans ce sens, les deux textes de Berlioz et de Villiers que nous considérons comme des récits musicaux deviennent de véritables «lieux de modernisation» au sens littéraire et esthétique de *topoi*.

Ana Ilievska (Center for Science and Thought / Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn)

Die Suche nach dem Mittelweg im technologischen Zeitalter bei Pirandello, Pessoa und Camus

Die drei Hauptmerkmale des „südlichen Denkens“ (*pensiero meridiano*) nach Franco Cassano sind der Kampf um Autonomie, Langsamkeit (*lentezza*) und Maßhalten (*misura*). Letzteres, so Cassano, „spielt tatsächlich auf ein Kriterium des Gleichgewichts an, das das Denken vor der Mythologie des Fortschritts rettet. [...] Wenn man eine Situation über ihr Maß hinaus erzwingt, läuft man Gefahr, katastrophale Folgen zu provozieren.“ In diesem Sinne „setzt Maßhalten voraus, dass keines der Extreme als absolut positiv oder absolut negativ betrachtet wird“ (Cassano, 1996). In diesem Vortrag werde ich die These erforschen, dass Pirandello, Pessoa und Camus jeweils auf ihre Weise extremistische Denkweisen gegenüber den neuen technologischen Entwicklungen ablehnten und stattdessen eine gemäßigte, humanistische Haltung einnahmen, die in ihren Werken eine gemeinsame, ‚südeuropäische‘ Perspektive zum Ausdruck bringt.

Pirandello etwa im Roman *Serafino Gubbio Operatore*, Pessoa durch seine Heteronymie, und Camus in seiner *pensée méditerranéenne* weisen ein Gespür für das Gemäßigte und eine kreative statt destruktiver Haltung auf, bei der Mensch und Maschine, Vergangenheit und Gegenwart, das Lokale und das Kosmopolitische einander bereichern, um die Bedeutung des „Menschen“ in Zeiten großer sozialer, politischer, kultureller und technologischer Umwälzungen neu zu definieren. Dies steht in deutlichem Gegensatz zum hegemonialen Diskurs jener Zeit. „Die steigernde Empfindsamkeit und Empfänglichkeit müssen durch eine Verstärkung der Hemmung und Selbstbeherrschung korrigiert, ausbalanciert und in Einklang gebracht werden. [...] Das beschleunigte Tempo des Weges, der uns in die Zukunft führt, muss durch einen festeren Griff an den Zügeln, die ihn lenken, ausgeglichen werden,“ schrieb Fernando Pessoa. Diese Maßhaltung ist ein Gegenmittel zu, aber keine vollständige Ablehnung von Fortschritt, Industrialisierung und Modernisierung. Genau das macht diese drei südeuropäischen, romanischen Denker heute so bedeutsam, da die Welt erneut versucht, mit einer ähnlichen Blüte technologischer Entwicklungen umzugehen.

Elisabeth Kruse (Universität Regensburg / Ludwig-Maximilians-Universität München)

Androide und künstliche Perfektion im Fin-de-siècle: Ausdrucks- und Wahrnehmungswandel in Villiers de l'Isle-Adams *L'Ève future* (1886)

Dieser Beitrag widmet sich Villiers de l'Isle Adams Roman *L'Ève future* (1886), in dem die technisch-maschinelle Produktion von 'Menschen' im Vordergrund steht und der dadurch den bis heute aktuellen Begriff 'Androide' prägte. Der Roman dient als Beispiel für die Konvergenz zwischen der Literatur und den Erfahrungen des radikalen Umbruchs, auf dessen Grundlage der Mensch dank der technischen und wissenschaftlichen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts eine Verbindung mit der Materie und den Maschinen einging.

Diese technischen Neuerungen und wissenschaftlichen Fortschritte des 19. Jahrhunderts hatten nämlich nicht nur Auswirkungen auf den Alltag, die Forschung, die Entwicklung der Städte, der Kommunikation etc., sondern hinterließen auch deutliche Spuren in der Literatur und anderen Medien. Der Symbolist Villiers de l'Isle Adam, dessen Poetik darauf beruhte, die in der Realität verborgenen spirituellen Bereiche sowie die geheimen Korrespondenzen der Natur aufzudecken, immer auf der Suche nach dem Ideal, der Schönheit und der Vollkommenheit, verschaffte dem wissenschaftlichen Fortschritt, der Technologie und den Entdeckungen seiner Zeit einen Platz in seinen Werken, um seine wahren Interessengebiete zu erforschen, die dem Positivismus in Wirklichkeit diametral entgegenstanden, der in der modernen Gesellschaft vorherrschte.

In diesem Beitrag soll erläutert werden, wie der Autor diese beiden Bereiche miteinander verbindet, indem er beispielsweise einen ironischen und kritischen Umgang mit der Wissenschaft oder besser gesagt mit der Bourgeoisie seiner Zeit pflegte, die im Fortschritt die Lösung für die spirituellen und existenziellen Probleme des Menschen sehen wollte. Villiers de l'Isle Adam gestaltete den *Homme de science* auch als einen modernen Prometheus, der trotz gewisser Errungenschaften letztendlich zum Scheitern verurteilt sei.

Außerdem soll der Frage nachgegangen werden, wie der Mensch die Innovationen und Kreaturen des maschinell und technisch neu entstandenen Umfeldes wahrnahm und wie sich dies auf die Affekte der Figuren auswirkte, die mit einer künstlichen Perfektion, aber auch mit dem Phantasmagorischen, dem Unbestimmten, dem Unheimlichen oder dem Übernatürlichen konfrontiert wurden, wobei die Grenzen zwischen dem Fantastischen, dem Realen und dem Übernatürlichen oft verschwammen. Dieses Aufeinandertreffen mit technischen Neuerungen und die Überschreitung der Grenzen zwischen den verschiedenen Sphären veränderte nicht nur die Wahrnehmung der Realität, sondern auch die des Menschen selbst.

Auswahlbibliographie

Danius, Sara. *The Senses of Modernism: Technology, Perception, and Aesthetics*. Ithaca: Cornell UP, 2002.

Dembruk, Sofina. « Les machines pleurent aussi... Larmes et émotions artificielles dans *L'Ève future* (1886) de Villiers de l'Isle-Adam et *Blade Runner* (1982) de Ridley Scott », *Belphégor*, 2024. DOI : <https://doi.org/10.4000/11ffh>.

Francastel, Pierre. *Art et technique aux XIXe et XXe siècles*. Paris: Gallimard, 1988.

Hahn, Kurt; Hausmann, Matthias; Liebermann, Marita (Hrsg.). *Unheimliche Codes, Kanäle und Apparaturen. Zur Macht der Medien in französischsprachiger Literatur*. Bielefeld: transcript, 2024.

Orlando, Francesco. *Il soprannaturale letterario. Storia, logica e forme*. Torino: Einaudi, 2017.

Roas, David (Hsg.). *Teorías de lo fantástico*. Madrid: Arco/Libros 2001.

Todorov, Tzvetan. *Introduction à la littérature fantastique*. Paris: Ed. De Seuil, 1970.

Villiers de l'Isle-Adam, Auguste. *Œuvres complètes I*. Paris: Gallimard, 1986.

Wagner, Birgit. *Technik und Literatur im Zeitalter der Avantgarden. Ein Beitrag zur Geschichte des Imaginären*. München: Fink, 1996.

Giulia Lombardi (Ludwig-Maximilians-Universität München)

***A machine for loving?* L'image poétique du féminin par les avant-gardes historiques, entre réification mécanique et hallucination**

Exalté par la littérature depuis toujours, l'image du féminin connaît une idéalisation nouvelle à l'aube du 20e siècle, à l'heure où les avant-gardes découvrent l'avènement de la mécanisation et l'exploration de l'inconscient. Rapprochée souvent à une machine à l'allure monstrueuse par les futuristes italiens, la femme est, pour les surréalistes, soit un simulacre de l'art, soit une visionnaire, soit une image hallucinée.

En se penchant sur quelques aspects de la représentation poétique avant-gardiste, la contribution vise à s'interroger sur la perception (ou la construction) du fantasme féminin par le poète-amant, ainsi que sur la relation entre la femme et le je lyrique. Confrontés au pouvoir naissant de la technologie et à l'éclosion de l'irrationnel, qui séduisent et angoissent à la fois, les écrivains des avant-gardes historiques font confluer ces deux dynamiques au cœur de leurs œuvres.

Kirsten Mahlke (Universität Konstanz)

An den Grenzen von Phantastik und Realismus: Quantenphysik in der rioplatensischen Erzählliteratur (Lugones, Borges, Cortázar)

Ich möchte in meinem Beitrag ein Thema aufgreifen, das die Bestimmung der Grenzen zwischen Phantastik und Realismus selbst neu aufrollt: Mit der revolutionären Entdeckung des Physikers Max Planck um 1900, dass Energie nicht kontinuierlich, sondern gebündelt – in Energiequanten – abgegeben wird, verändern sich die Paradigmen des Realen. Die Quantenphysik hat in den ersten dreißig Jahren des 20. Jahrhunderts das Newtonsche Weltbild gründlich erschüttert. Begriffe von Raum, Zeit und Kausalität wurden durch die Quantenphänomene radikal verändert. Naturgesetzlichkeit spielt in den Phantastik-Definitionen seit Todorov eine bedeutende Rolle, und zwar in dem Sinne, als Ereignisse in der fiktionalen Welt phantastischer Literatur den Naturgesetzen zuwiderlaufen. Seit der Entdeckung des Wirkungsquants ist es jedoch naturgesetzlich verbürgt, dass sich atomare Objekte, Photonen, in unbestimmten, einander ausschließenden Zuständen befinden können, dass sie sich sowohl als Welle wie auch als Teilchen bewegen können und dass die Trajektorie eines einzelnen Teilchens gar nicht mehr vorhersagbar ist. Dies wirft die Frage auf, ob Figuren der klassischen Phantastik – Doppelgänger, Gespenster, lebende Tote – der neuen Physik nach nicht als realistisch betrachtet werden müssen und ob Raum-Zeit-Paradoxien und Diskontinuitäten in neophantastischen Erzählungen nicht eigentlich die außerliterarische Wirklichkeit sehr realistisch abbilden.

Am Rio de La Plata wurden die neuen physikalischen Theorien von Planck, Einstein und Heisenberg spätestens seit den 1920er Jahren in der Kunst- und Literaturszene rezipiert. Gerade Autoren der Phantastik (Leopoldo Lugones, Jorge Luis Borges und Julio Cortázar) haben seither das quantenphysikalisch-Phantastische in ihren Erzählungen strukturell und motivisch verarbeitet. Ich möchte anhand von Erzählungen der genannten Autoren die quantenphysikalische Naturgesetzlichkeit vorführen und die Frage nach den Grenzen von Phantastik/Realismus anhand erzähltheoretischer Grundlagen neu stellen.

Manuela Mohr (L'École des Mines de Nancy / L'Université Jean- Monnet Saint-Étienne)

Inventions d'optique : le visible et l'invisible dans le fantastique psychologique du Second Empire

À partir du milieu du XIXe siècle, la littérature fantastique suscite un regain d'intérêt. Ce renouveau s'accompagne d'une orientation vers un fantastique « psychologique ». Les œuvres développent leurs propres conceptions de l'espace intérieur, fondées sur les controverses au sein des nouvelles disciplines de la psychologie, de la psychiatrie et de la neurologie. Le tournant psychologique s'exprime, par exemple, par un intérêt accru pour les états modifiés de la conscience. Certains de ces états brouillent les frontières entre le visible et l'invisible, le réel et l'irréel : illusions, hallucinations et rêves (associés à la folie par certains médecins de l'époque) sont considérés comme des pathologies étudiées par les aliénistes tout en fascinant les écrivains.

Le tournant psychologique semble correspondre à un tournant visuel. En conséquence, un nouveau paradigme optique émerge dans les pratiques culturelles, littéraires, artistiques et scientifiques. Les dispositifs optiques, comme le panorama et le diorama, la découverte des rayons X et la démocratisation de la photographie, bouleversent les contemporains, contribuent à l'exploration du monde et répondent au désir de comprendre l'être humain et l'esprit humain. Dans les domaines médical et littéraire, les états de conscience altérés engagent les questions du visible, de l'invisible et de la mise en visibilité.

Pratique qui allie l'instruction au divertissement, la projection de figures et de décors ne cesse de se répandre au milieu du XIXe siècle quand se peaufinent les appareils et les trucages faisant apparaître des fantômes. Le spiritisme s'insère dans ces techniques de fantasmagorie ; d'autres innovations destinées à la communication défiant le temps et l'espace ou relevant de la technique de création d'images redéfinissent les façons de voir, et de se situer dans, le réel. Le fantastique s'interroge sur la psyché par le biais d'illusions et de projections lumineuses. À l'exemple de deux contes fantastiques peu étudiés, « Un Drame interastral » de Charles Cros (1872, rédigé avant 1870) et « L'Évoqueur de fantômes » de Jules Le Sire (1860), on voudrait montrer dans quelle mesure le fantastique invente des dispositifs composés à partir d'installations et de techniques anciennes et contemporaines, existantes et fantasmées, pour comprendre comment ces écrivains repoussent les limites spatio-temporelles par l'emploi d'un brouillard-écran. La fumée et la poussière se composent de particules infiniment petites qui forment une surface semi-transparente. Ce détail fait référence au fantôme de Pepper, technique d'évocation qui rencontre beaucoup de succès dès la seconde moitié du XIXe siècle. Lire dans la fumée ou dans la poussière en la regardant attentivement n'est pas sans évoquer des pratiques populaires de prédiction de l'avenir. Les dispositifs d'optique évoluent avec les croyances et les sciences. En prenant en considération la proximité du progrès technologique et des superstitions, cette contribution a pour but d'explorer dans quelle mesure les fictions fantastiques de Cros et Le Sire font partie d'un ensemble d'écrits fantastiques du Second Empire qui se transforme en appareil d'optique explorant les procédés mentaux invisibles.