

Materia: La literatura en las Artes Combinadas I

Departamento:

Artes

Profesor:

Bauzá, Hugo F. Sarti, Graciela

1° Cuatrimestre - 2015

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: de Artes

ASIGNATURA: LA LITERATURA DE LAS ARTES COMBINADAS "I"

PROFESOR : Dr. Hugo F. Bauza-Dra. Graciela Sarti

CUATRIMESTRE: 1°

Aprobado por Resolución N° 621637/15

AÑO: 2015

PROGRAMA: 0632

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

LA LITERATURA DE LAS ARTES COMBINADAS "I"

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Filosofía y Letras

Departamento: Artes

Asignatura: La literatura en las artes combinadas I (0632)

Profesor. Dr. Hugo Francisco Bauzá

Profesora Adjunta Dra. Graciela Sarti

Cuatrimestre: I

Año académico: 2015

Programa: 0632

a) *Fundamentos y objetivos*

La presente asignatura -"Literatura en las artes combinadas I"- está orientada a establecer y estudiar la función de la literatura en el marco de las llamadas "artes escénicas" o "artes del espectáculo".

Atento a que la literatura se funda en el texto literario, el dictado de la presente asignatura tiene como punto de partida *la atenta lectura y comentario de un conjunto de obras que responden a diferentes modalidades expresivas y a su vínculo con otras artes (i.e., dramática, cinematográfica, oralidad, plástica, etc.)*, según se consigna en las unidades del apartado *b) Contenidos*. El énfasis está puesto en el cruce de discursos y en la manera como se reelaboran temas, motivos, situaciones y problemas en el campo de las artes. Se pretende, a través de esa lectura y discusión, despertar en los alumnos una actitud crítica. Por otra parte se pondrá énfasis en ver por qué determinadas obras literarias gozan de una perennidad sin ocaso, circunstancia que permite adscribirlas a una modalidad que las denomina "clásicas".

La citada *lectio* no será unidireccional sino que atenderá a diferentes tipos de exégesis: estructuralista, funcionalista, semiótica, sociológica, del *imaginaire*, entre los más destacados, sin omitir lo que atañe también al problema de los lenguajes no-verbales.

b) *Punto de articulación con el Plan de Estudios de la carrera*

De acuerdo con la reglamentación vigente, se trata de una materia de dictado cuatrimestral; al margen de lo que establezca el régimen de correlatividades, se aconseja a los alumnos cursar esta asignatura luego de haber cursado las materias de carácter introductoria; esta sugerencia tiene que ver con la necesidad de conocimiento de ciertas cuestiones instrumentales que es prudente que el alumno maneje para un mejor aprovechamiento de la asignatura.

c) *Contenidos y lecturas obligatorias:*

I. Literatura y oralidad

1. El problema de la oralidad en la cultura helénica. Tensión oralidad/escritura: Homero y el tópico de rapsodas y aedos. El *Fedro* platónico. Lectura y comentario de los dos últimos cantos de la *Ilíada* y de pasajes de la *Odisea* (cantos VIII y IX). Análisis y comentario de *Fahrenheit 451* de Ray

Bradbury y su reelaboración filmica por François Truffaut (análisis de dicho film). Borges, lectura y análisis de "Funes el memorioso" y "Del culto de los libros". Selección de cuentos *Bestiario* y de *Final del juego* de Julio Cortázar para ejemplificar problemas de la cuentística contemporánea. Lectura y comentario de *Los reyes*.

2. El arte de narrar en el Medioevo. La irrupción de los juglares. El cuento medieval como "protoforma" dramática. Giovanni Boccaccio y el arte de narrar. El arte pictórico de Giotto di Bondone y el despertar del humanismo. El "cuento" boccaccesco y su versión libre en el *Decamerón* de P. P. Pasolini: la técnica del contar y la presencia de la plástica de Giotto. Lenguaje literario, lenguaje plástico y lenguaje fílmico: concomitancias y divergencias.

II. Literatura y espectáculo teatral

1. La tragedia en Grecia. Religión y política en el marco de la dramaturgia. El mito de Dioniso y los orígenes del teatro en Atenas. La tragedia en el marco de la *pólis* y su proyección en la modernidad. Tragedia y "política" en la Grecia clásica. Se ejemplificará con la lectura y comentario de *La Orestíada* de Esquilo; se confrontará la *Orestíada* con *El reñidero* de Sergio De Cecco (se proyectará y analizará también la versión filmica de *El reñidero* de René Mugica) y con *Apuntes para una Orestíada africana* de P. P. Pasolini (se proyectará y comentará dicha obra). Se analizará también la producción plástica griega vinculada con los aspectos de la referida trilogía.

2. La literatura y la teatralización de los mitos: Eurípides y el problema del dionisismo. Lectura y comentario de *Las bacantes*, confrontación con la pieza homónima de Salvador Távora Lectura y análisis de *Medea* de Eurípides, reelaboración de ese motivo mítico-literario en la modernidad.

III. Literatura y cine

1. Marco teórico: lenguaje literario y lenguaje fílmico. Problemas de trasposición. ¿Es posible transvasar los medios de expresión literarios a los cinematográficos? Diversas modalidades y propuestas (cf. C. Peña-Ardid, J. J. M. Fariña y C. Gutiérrez, P. Gimferrer, S. Wolf -ver bibliografía-). Se ejemplificará con:

Sófocles, *Edipo rey* y la reelaboración fílmica de P. P. Pasolini.

2. La articulación de diferentes modalidades expresivas: límites e interferencias entre literatura, hecho teatral y cine. Se ejemplificará con *La muerte en Venecia* de Th. Mann y la recreación fílmica de Visconti en la película homónima.

3. Ovidio y el mito de Pígalión. Reelaboración en *La Eva Futura* de Villiers de L'Isle Adam y en *Metrópolis* de Fritz Lang".

d. Bibliografía de lectura obligatoria:

Para la unidad I)

Homero, *La Iliada*, preferentemente la versión de E. Crespo Güemes, Madrid, Gredos, BCG, 1991 (hay transcripción de esta versión en Barcelona, Ed. Planeta) -se indicarán en clase los cantos pertinentes-.

Homero, *Odisea*, preferentemente utilizar la edición de José M. Pabón, Madrid, Edit. Gredos, 1982 (hay transcripción de la misma en Barcelona, Ed. Planeta) -se indicarán en clase los cantos pertinentes-.

Ong, Walter J., *Oralidad y escritura*, en particular capít. I y II, trad. A. Scherp, México-Buenos Aires, FCE, 1993.

Weil, Simone, "La *Iliada* o el poema de la fuerza", en *La fuente griega*, traducción de M.E. Valenté, Buenos Aires, Sudamericana, 1961.

Bauzá, H. F., "Apuntes para leer a Homero", "Poesía y espectáculo" y "Las musas y el arte de la memoria" en *Voces y visiones. Poesía y representación en el mundo antiguo*, Buenos Aires, Ed. Biblos, 1997; 2ª. Ed. 2004.

Bauzá, H. F., *¿Qué es un mito?*, Buenos Aires, FCE, 2º ed. 2012.

García y Gual, Carlos, "Mnemosine y sus hijas", en *Revista de Occidente*, Nº 100 (1989) 107-109.

Jaeger, Werner, "Nobleza y areté", en *Paideia*, trad. W. Roces, México, FCE, 1962, pp. 19-29.

Gruber, Mónica, "La temperatura en la que arden las ideas", en Babino, María Elena (comp.), *La literatura en el teatro y en el cine*, Buenos Aires, FADU, 2002; 2ª. Ed. 2003.

Branca, Vittore, *Bocaccio y su época*, Madrid, Alianza, 1975, cap. I y II.

Bauzá, Hugo F., "Boccaccio-Pasolini: a propósito de *El Decamerón*", en *Itinerarios I*, Buenos Aires, EUDEBA, 1998.

Para la unidad II

Bauzá, Hugo F., "Tragedia griega" y "Dioniso y el dionisismo", en *Voces y visiones. Poesía y representación en el mundo antiguo*, Buenos Aires, Biblos, 2ª. Ed., 2004.

Jaeger, Werner, "El drama de Esquilo", en *Paideia*, trad. W. Roces, México, FCE, 1962.

Juliá, Victoria et alii, *La tragedia griega*, Buenos Aires, Plus Ultra, 1993.

Ciordia, Martín, "La *Orestíada* de Esquilo y los *Apuntes para una Orestíada africana* de Pasolini", en *Itinerarios I*, vol. cit., pp. 43-66.

Detienne, Marcel, *Dioniso a cielo abierto*, trad. M. Mizraji, Barcelona, Ed. Gedisa, 1986.

Festugière, A.-J., "La esencia de la tragedia griega" y "Eurípides en *Las Bacantes*", en *La esencia de la tragedia griega*, trad. M. Morey, Barcelona, Ariel, 1986.

Pelletieri, O., "Una *Electra* existencialista, a propósito de *El reñidero* (1964) de S. De Cecco", en *De Esquilo a Gambaro*, Buenos Aires, Galerna, Cuadernos del GETEA Nº 7, 1997, pp. 87-96.

Bauzá, Hugo F., "El reñidero de S. De Cecco y la recreación de un dilema trágico", en *Imagen de la cultura y el arte latinoamericano*, Buenos Aires, Fac. de Fil. y Letras, año 1, Nº 1 (1999), pp. 31-49.

Nietzsche, Federico, *El nacimiento de la tragedia*, si bien hay numerosas ediciones, se sugieren las traducciones de A. Sánchez Pascual, (Madrid, Alianza), E. Schlesinger (Bs.As., Emecé, 1947) o bien E. Sinnott (Bs.As., Colihue, 2004).

Vernant, J.-P. y Vidal-Naquet, P., "El momento histórico de la tragedia en Grecia: algunos condicionantes sociales y psicológicos", "Tensiones y ambigüedades en la tragedia griega" y "Caza y sacrificio en la *Orestíada* de Esquilo", en *Mito y tragedia en la Grecia antigua, Vol. I*, Madrid, Taurus, 1987.

Para la unidad III

Bauzá, Hugo F., *El mito del héroe. Morfología y semántica de la figura heroica*, Buenos Aires-México, Fondo de Cultura Económica, 2ª. Ed. 2004 –los capítulos se indicarán en clase-.

Wolf, Sergio, *Cine/Literatura. Ritos de pasaje*, Buenos Aires, Paidós, 2001.

"*Edipo hijo de la fortuna y Medea: cine y mito*", en Mariniello, Silvestra, *Pier Paolo Pasolini*, Madrid, Cátedra, 1999.

Bauzá, Hugo F., "Thomas Mann - Visconti: A propósito de muerte en Venecia", en *Itinerarios I*, pp. 67-89.

García Gual, Carlos, *Enigmático Edipo*, Madrid, FCE, 2012.

Sarti, Graciela C., *Autómata. El mito de la vida artificial en la literatura y el cine*, Buenos Aires, Fac. de Filosofía y Letras (UBA), 2012 -los capítulos se indicarán en clase-.

Se sugiere también la consulta de los cuatro números de la revista *Itinerarios. Revista de literatura y artes* editada por EUDEBA donde diversos autores consideran algunos de los tópicos consignados en este programa: Boccaccio, Pasolini, Th. Mann, Visconti y Borges, entre otros.

e) *Bibliografía ampliatoria:*

González García, Francisco J., *A través de Homero. La cultura oral de la Grecia antigua*, Universidad de Santiago de Compostela, 1991.

Gil, Luis (editor), *Introducción a Homero*, Madrid, Guadarrama, 1963.

Duvignaud, Jean, *Espectáculo y sociedad*, trad. de C. M. Nones de Guillet. Caracas, Tiempo Nuevo, 1970.

Kirk, "El poeta oral y sus métodos", en *Los poemas de Homero*, versión de E. Prieto, Buenos Aires, Paidós, 1968, pp. 69-108.

Lledó, Emilio, *El surco del tiempo*, Madrid, Crítica, 2000.

Lida de Malkiel, María R., *El cuento popular y otros ensayos*, Buenos Aires, Losada, 1976.

Pasolini, P. P., *Trilogía de la vida*, Barcelona, Aymá, 1977.

Propp, Vladimir, *Morfología del cuento*, trad. L. Ortiz, Madrid, Ed. Fundamentos, 1981.

Propp, Vladimir, *Las raíces históricas del cuento*, trad. J. M. Arancibia, Madrid, Ed. Fundamentos, 1987.

- Martyniuk, Claudio, *Imagen de Julio Cortázar*, Buenos Aires, Prometeo, 2004.
- Vincenzo di Benedetto y Enrico Medda, *La tragedia sulla scena. La tragedia greca in quanto spettacolo teatrale*, Torino, Einaudi, 1997.
- Rodríguez Adrados, Francisco, *Fiesta. Comedia. Tragedia*, Barcelona, Ed. Planeta, 1972.
- Murray, Gilbert, *Aeschylus. The Creator of Tragedy*, Oxford, 1964.
- Lesky, Albin, *Historia de la literatura griega*, trad. J. B. Díaz Regañón y B. Romero. Madrid, Gredos, 1968.
- de Romilly, Jacqueline, *La modernité d'Euripide*, Paris, PUF, 1986.
- Id., Id., *Pourquoi la Grèce ?*, Paris, E. de Fallois, 1992.
- Murray, Gilbert, *Euripides, nuestro contemporáneo*, México, FCE, 1953.
- Segal, Charles, *Dionysiac Poetics and Euripides' Bacchae*, Princeton University Press, 1982.
- Ruipérez, M., *El mito de Edipo. Lingüística, psicoanálisis y folklore*, Madrid, Alianza, 2006.
- Mahieu, J. A., "Cine y literatura: la eterna discusión", en *Cuadernos Hispanoamericanos*, Madrid, nº 420 (1985), pp. 175-184.
- Peña-Ardid, Carmen, *Literatura y cine*, Madrid, Cátedra, 1999.
- Sánchez Noriega, José Luis, *De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación*, Barcelona, Paidós, 2000.
- Cano, Pedro L., *De Aristóteles a Woody Allen*, Barcelona, Gedisa, 1999.
- Gimferrer, Pere, *Cine y literatura*, Barcelona, Scix Barral, 1999.
- Costa, Antonio, *Saber ver el cine*, versión española de C. Losilla, Barcelona, Paidós, 1999.
- R. Jeanne y Ch. Ford, *Historia ilustrada del cine*, Madrid, Ed. Alianza, en part. vol.III.
- Mann, Thomas, *Diarios 1937-1939*, (edición de P. Gálvez), Barcelona, Plaza y Janes, 1987.
- Visconti, Luchino, *Muerte en Venecia*, Barcelona, Aymá, Colec. Voz-imagen, 1976.

f) *Actividades planificadas:*

La lectura y comentario de las obras citadas en el apartado b). Proyección de diapositivas, en especial con referencia al apartado que versa sobre los orígenes del teatro; proyección de videos cuando se plantee la relación entre la literatura y el cine y, eventualmente, asistencia a representaciones teatrales.

Los alumnos deberán realizar durante el curso la investigación de alguno de los temas considerados en el presente programa, a su elección, y/o la confección de fichas de lectura de diversas obras, las que deberán presentar en los trabajos prácticos. La profundización e investigación de un tema en particular no los exime del conocimiento del resto de las unidades consideradas en este programa a la hora del examen final.

Se proyectarán en diferentes formatos (video, película, diapositivas) y analizarán las obras mencionadas en las respectivas unidades; también, y, en la medida de lo posible, se asistirá con grupos de alumnos a representaciones de piezas teatrales vinculadas con los temas del presente programa, así como la visita a diversos museos en los que se encuentre material afín a las unidades de esta asignatura.

7) Alternativas de promoción

La presente es una materia con final obligatorio.

Los alumnos que deseen revistar como “regulares” deberán contar con el 75 % de asistencia a las clases prácticas, cumplir con las exigencias que se indiquen en dichos trabajos y aprobar la cursada con una nota promedio de cuatro puntos, un examen final cuya fecha se indicará oportunamente (éste será escrito).

Quienes no cumplan con la aprobación de los trabajos prácticos deberán rendir examen final en condición de “libres”. En esa circunstancia, deberán aprobar con un número de cuatro puntos un examen escrito y otro oral sobre cualquiera de los puntos del programa. Ambas instancias son eliminatorias.

9) Criterios de evaluación

Durante el año académico quienes estén a cargo de los trabajos prácticos evaluarán las intervenciones de los alumnos (lecturas obligatorias, tareas de investigación, trabajos de carácter monográfico, etc.), las que se promediarán con el examen parcial (de carácter escrito) que rendirán durante el curso; éste deberá tener un mínimo de cuatro puntos.

Dr. Hugo F. Bauzá

Profesor consulto titular


Facultad de Filosofía y Letras
Prof. Ricardo Manetti
Director
Departamento de Artes