

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO**

ASIGNATURA: LA LITERATURA EN LAS ARTES COMBINADAS I
CÁTEDRA: BABINO
AÑO ACADÉMICO: 2011
CURSO: CUATRIMESTRAL
PROMOCIÓN: POR EXAMEN
CARGA HORARIA: 4 HORAS SEMANALES

Propuesta de cátedra

La cátedra se propone ofrecer a los estudiantes de la carrera instrumentos para poder determinar el rol de la literatura en la producción audiovisual, enmarcando esta producción dentro de las llamadas "artes combinadas" o "artes del espectáculo". En este sentido se atenderá a la implicancia de la literatura en el universo de la imagen y el sonido, focalizando la atención en el cine, en el teatro y en diversas formas expresivas que impliquen el uso de medios visuales y sonoros y mostrando en qué forma la narración lleva implícita la posibilidad de convertirse en acto representativo. A partir de esta premisa, la cátedra considerará las posibilidades de trasasamientos de lenguajes literarios a otros que permiten ampliar este campo.

De igual modo, ante la evidencia de que en el mundo contemporáneo se asiste a una descompartimentación de lenguajes expresivos y a una interpenetración que enriquece cada uno de los modos de aprehensión y representación del mundo, la cátedra propone un recorrido que atiende a este fenómeno. De este modo, las formas en que se dan los pasajes desde la narración -en su doble dimensión de oralidad y escritura- hacia la imagen y el sonido, irán recorriendo un camino cuyo punto de llegada será ver cómo se puede *significar* la realidad en los distintos lenguajes que la expresan.

Al mismo tiempo, dejando de lado un análisis meramente formal (que pertenece al dominio de otras materias de la carrera) y optando por un "recorte" conceptual específico, se trata de un abordaje esencialmente teórico-críticos que plantea un cruce multidisciplinario en el que se dan cita perspectivas exegéticas de diverso cuño, vinculadas todas al problema del mito y del universo de lo simbólico. De esta manera, el fundamento epistemológico en el que se basa nuestra propuesta parte de las modernas teorías del *imaginaire*, tal como las postulan la escuela francesa de Gilbert Durand, en donde la práctica crítica y hermenéutica combina los aportes de la antropología (E. Dodds), del estructuralismo (Lévi-Strauss, Barthes, Detienne, Vidal-Naquet) y de la sociología (Duvignaud). Un eje importante en esta cátedra lo constituye el aporte que, en este campo del *imaginaire*, desde nuestro país viene realizando el Dr. Hugo Bauzá, cuya producción teórica resulta fundamental en la bibliografía de cátedra.

Es así como, dado los cambios de paradigmas operados en nuestro tiempo, desde el dominio totalizador del racionalismo iluminista o del pensamiento cartesiano hasta las transformaciones que desde el siglo XX se vienen proyectando hasta nuestros días y que se abre al conocimiento de un nuevo modo de aprehensión del mundo desde el pensamiento simbólico e

CARRERA DE IMAGEN Y SONIDO

ASIGNATURA: LA LITERATURA EN LAS ARTES COMBINADAS I

CÁTEDRA: BABINO

AÑO ACADÉMICO: 2011

CURSO: CUATRIMESTRAL

CARGA HORARIA: 4 HORAS SEMANALES

imaginativo, creemos válido plantear un nuevo esquema epistemológico más acorde con los interrogantes de una contemporaneidad en crisis y de nuevos modelos emergentes.

Objetivos

Desarrollar la propuesta de cátedra a través de tres ejes que articulan los contenidos del programa, trabajando en todos ellos con el soporte de la lectura y el análisis del aparato bibliográfico especificado en cada caso. Estos ejes se enuncian de la siguiente manera:

Literatura y oralidad. Cambios de paradigmas en la transición de la oralidad a la escritura. La oralidad como germen de una forma "espectacular" -en tanto existe público receptor- de expresar la creación y transmisión del conocimiento por medio del recitado, el canto y la memoria. La escritura como un nuevo modo de comprender, categorizar y expresar el mundo.

Literatura y espectáculo teatral. Análisis del pasaje de la literatura al teatro como una forma de poner en acto la palabra escrita. Elementos "espectaculares" de la tragedia: la imagen, el sonido, la gestualidad, el planteamiento del espacio escénico, lo performativo. Cambios de paradigmas.

Literatura y cine. Trasvasamiento de medios expresivos. El cine como interpretación de la matriz literaria y resignificación de un nuevo estatuto lingüístico. Vigencia del mito en el mundo moderno.

En base a estos ejes, serán objetivos específicos:

- Que el estudiante comprenda a la expresión literaria como punto de partida para los estudios que se desarrollarán a lo largo de la cursada.
- Brindar al estudiante herramientas que le permitan entender el proceso del pasaje de la literatura al diseño audiovisual, en el marco de los estudios comparados.
- Trabajar el fenómeno de los cruces entre literatura, cine, teatro y artes combinadas en sentido amplio, como una posibilidad enfocar los estudios interartísticos y analizar las especificidades expresivas de cada uno de los lenguajes.
- Encuadrar las trasposiciones dentro de un marco teórico que privilegia el estudio del problema del mito -en sus distintas interpretaciones- y la vigencia de paradigmas clásicos en el mundo moderno y contemporáneo.

Contenidos

I. Literatura y oralidad

1. Homero y el problema de la oralidad: la función de la oralidad en el marco de una sociedad iletrada, los poemas épicos y la tradición rapsódica, la sociedad antigua y la *paideia* homérica. Función y sentido de los "declamadores" en el mundo antiguo y el moderno. Lectura y comentario de pasajes de la *Odisea*, en

especial los cantos VIII y IX. Análisis de *¿Donde estás hermano?*, de Joel Coen, como transposición de la *Odisea*.

2. Perspectivas contemporáneas del mundo homérico. La oralidad y la escritura en la lectura y análisis de *Fahrenheit 451* de Ray Bradbury y su reelaboración filmica por François Truffaut (análisis de dicho film). La *Iliada* de Homero y la versión dramática de César Brie. Análisis de cantos de la *Iliada*.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

ASIGNATURA: LA LITERATURA EN LAS ARTES COMBINADAS I

CÁTEDRA: BABINO

AÑO ACADÉMICO: 2011

CURSO: CUATRIMESTRAL

CARGA HORARIA: 4 HS. SEMANALES

II. Literatura y espectáculo teatral

1. Morfología, función y simbolismo del teatro en Grecia: mito y tragedia entre los griegos. El mito de Dioniso y los orígenes del teatro griego. La tragedia en el marco de la pólis y su proyección en la modernidad. Tragedia y "política" en la Grecia clásica.

2. La literatura y la teatralización de los mitos: Eurípides y el problema del dionisismo. La dimensión "espectacular" de la tragedia. Lectura y comentario de *Las Bacantes*. Reactualización de la tragedia griega en el mundo contemporáneo: *Poderosa Afrodita*, de Woody Allen.

III. Literatura, cine y arte

Lenguaje literario y lenguaje filmico. Problemas de transposición. *La muerte en Venecia* de Th. Mann y la reelaboración filmica de Visconti en la película homónima.

2. La articulación de diferentes modalidades expresivas: límites e interferencias entre literatura, hecho teatral y cine. Se ejemplificará con y *Ricardo III* de William Shakespeare y las versiones de Al Pacino y Loncraine.

3. Análisis de trasvasamientos literarios al campo del arte clásico y contemporáneo

Bibliografía:

Para la unidad I)

1)

Homero, *Odisea*, preferentemente utilizar la edición de José, M. Pabón, Madrid, Edit. Gredos, 1982 (hay transcripción de la misma en Barcelona, Ed. Planeta).

Jaeger, W., "Nobleza y areté" *Paideia*, trad. W. Roces, México, FCE, 1962.

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

Bauzá, Hugo. "La Troya homérica: de Schliemann a Korfmann", en *Anales de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires*, Buenos Aires, Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires 2009.

Bauzá, Hugo F., *¿Qué es un mito?*, capítulos 1, 2 y 16, Buenos Aires, FCE, 2005.

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

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

Neifert, A., *Del papel al celuloide*, Buenos Aires, La Crujía, 2003.

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO**

ASIGNATURA: LA LITERATURA EN LAS ARTES COMBINADAS I

CÁTEDRA: BABINO

AÑO ACADÉMICO: 2011

CURSO: CUATRIMESTRAL

CARGA HORARIA: 4 HS. SEMANALES

Grimal, Pierre, *Diccionario de la mitología griega y romana*, Barcelona, Labor, 1965.

Lévi-Strauss, *El pensamiento salvaje*, México, FCE, 1984.

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

Bauzá H. F., *Voces y visiones. Poesía y representación en el mundo antiguo*, Buenos Aires, Biblos, 1997 (se irán indicando los capítulos correspondientes a cada tema de la cursada)

2)

Brie, César, *La Ilíada*, La Paz, Teatro de los Andes, s/f.

Weil, Simone, "La Ilíada o el Poema de la fuerza" en *La fuente griega*, versión de María Eugenia Valentié, Buenos Aires, Sudamericana, 1961.

Babino, María Elena, "La Ilíada. De Homero a César Brie" en *La literatura en el teatro y en el cine*, Buenos Aires, FADU, 2002.

Gruber, Mónica, "La temperatura en la que arden las ideas" en *La literatura en el teatro y en el cine*, Buenos Aires, FADU, 2002.

Córdoba, Armida, "La Odisea de Homero y ¿Dónde estás, hermano?" de Joel y Ethan Coen" en *La literatura en el teatro y en el cine*, Buenos Aires, FADU, 2002.

Para la unidad II

1)

Rodríguez Agradados, Francisco, *Fiesta. Comedia. Tragedia*, Barcelona, Planeta, 1972.

Lesky, Albin, *Historia de la literatura griega*, trad. J. B. Díaz Regañón y B. Romero, Madrid, Gredos, 1968.

Vernant, Jean Pierre/Vidal Naquet, Pierre, *Mito y tragedia en la Grecia antigua*, Madrid, Taurus, 1987

Conde, Oscar, "La Orestíada de Esquilo como modelo de la cultura de culpabilidad", en VV.AA., *La tragedia griega*, Buenos Aires, Plus Ultra, 1993.

Giordia, Martín, "Consideraciones sobre la Orestíada de Esquilo y los Apuntes para una Orestíada Africana de Pasolini" en *Itinerarios I. Revista de literatura y Artes*, Buenos Aires, EUDEBA, 1998.

Barthes, R., "El teatro griego" en *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces*, trad. Fernández Medrano, C., Barcelona-Buenos Aires-México, Paidós Comunicación, 1995.

Duvignaud, Jean, *Espectáculo y sociedad*, Caracas, Editorial Tiempo Nuevo, 1970.

2.

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

Dodds, E., *Los griegos y lo irracional*, Madrid, Alianza, 1980.

Cano, Pedro Luis, *De Aristóteles a Woody Allen*, Barcelona, Gedisa, 2002.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

ASIGNATURA: LA LITERATURA EN LAS ARTES COMBINADAS I

CÁTEDRA: BABINO

AÑO ACADÉMICO: 2011

CURSO: CUATRIMESTRAL

CARGA HORARIA: 4 HORAS SEMANALES

Navarro González, José Luis, "Visión y audición en la tragedia griega: complejidad escénica en Las Bacantes" en *El ver y el oír en el mundo clásico* Santiago de Chile, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, 1995, pp. 209-225.

de Romilly, Jacqueline, *La modernité d'Euripide*, Paris, PUF, 1986.

Segal, Charles, *Dionisyac Poetics and Euripides' Bacchae*, Princeton University Press, 1982.

Festugière, A.-J., *La esencia de la tragedia griega*, trad. M. Morey, Barcelona, Ariel, 1986.

Para la unidad III

1)

Peña-Ardid, Carmen, *Literatura y cine*, Madrid, Cátedra, 1996.

Mahieu, J. A., "Cine y literatura: la eterna discusión" en *Cuadernos Hispanoamericanos*, Madrid, nº 420 (1985), pp. 175-184.

Peña Ardí, Carmen, *Literatura y cine*, Madrid, Cátedra, 1999.

Gimferrer, Pere, *Cine y literatura*, Barcelona, Seix Barral, 1999.

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

Bauzá, H. F. "Thomas Mann – Lucchino Visconti: a propósito de *Muerte en Venecia*", en *Itinerarios 1. Revista de literatura y artes*, Buenos Aires, EUDEBA, 1998.

Truffaut, F., *El cine según Hitchcock*, Buenos Aires-Madrid, Alianza, 1992.

Bazin, André, "A favor de un cine impuro" en *¿Qué es el cine?*, Madrid, Rialp, 1999.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

ASIGNATURA: LA LITERATURA EN LAS ARTES COMBINADAS I

CÁTEDRA: BABINO

AÑO ACADÉMICO: 2011

CURSO: CUATRIMESTRAL

CARGA HORARIA: 4 HORAS SEMANALES

2)

R. Jeanne y Ch. Ford, *Historia ilustrada del cine*, Madrid, Alianza, en part. vol.III.

Bauzá, Hugo F "Thomas Mann Visconti: A propósito de *Muerte en Venecia*" en *Itinerarios I*, Buenos Aires, EUDEBA, 1998.

Mann, Thomas, *Diarios 1937-1939*, (edición de P Gálvez), Barcelona, Plaza y Janes, 1987

Visconti, Luchino, *Muerte en Venecia*, Barcelona, Aymá Col. Voz-imagen, 1976.

Radigales, J. *Luchino Visconti. Muerte en Venecia*, Barcelona, Paidós Películas, 2001

Kott, Jan, *Apuntes sobre Shakespeare*, Barcelona, Seix Barral, 1969.

Sarti, Graciela, "Encontrar a Shakespeare. Reflexiones sobre *Buscando a Ricardo III* de Al Pacino" en *Itinerarios I*, Buenos Aires, EUDEBA, 1998.

Sarti, Graciela, "*Ricardo III*, la tragedia en la historia y en el cine" en *La literatura en el teatro y en el cine*, Buenos Aires, FADU, 2002.

Actividades planificadas

La lectura y comentario de las obras citadas en el apartado b). Proyección de diapositivas y videos, 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.

Pautas evaluación y reglamento de cátedra

Los alumnos que deseen revistar como regulares deberán contar con la asistencia a las clases que la reglamentación indica; realizar la tarea de investigación y/o la confección de fichas de lectura que se indiquen en clase; cumplir con las lecturas obligatorias durante la marcha del curso y aprobar dos exámenes parciales cuyas fechas se indicarán oportunamente (éstos serán escritos).

Quienes no cumplan con los puntos mencionados, deberán rendir examen final en condición de libres. En esa circunstancia, deberán rendir, previo al examen final, un examen escrito de carácter eliminatorio sobre cualesquiera de los puntos del programa considerados en las clases teóricas y prácticas.

En el caso de los alumnos libres, se promediarán ambas pruebas (la escrita y la oral).

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO**

ASIGNATURA: LA LITERATURA EN LAS ARTES COMBINADAS I
CÁTEDRA: BABINO
AÑO ACADÉMICO: 2011
CURSO: CUATRIMESTRAL
CARGA HORARIA: 4 HORAS SEMANALES

- Profesora adjunta: Lic. Graciela C. Sarti (dictado de clases teóricas)
- Jefe de trabajos prácticos: Lic. Mónica Gruber
- Jefe de trabajos prácticos: Lic. Natasha Koss
- Ayudante de primera: Lic. Patricia Russo (a cargo de comisión de trabajos prácticos)
- Ayudante de primera: Lic. Griselda Soriano (a cargo comisión de trabajos prácticos)

Guía de trabajos prácticos

La realización de trabajos prácticos quedará pautada, en términos de tema, frecuencia y entrega, a lo largo del curso.

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.

Lic. María Elena Babino
Prof. Adjunta a cargo de cátedra

marzo de 2011