

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: 2016

CURSO: CUATRIMESTRAL

PROMOCIÓN: POR EXAMEN

CARGA HORARIA: 4 HORAS SEMANALES

Propuesta de cátedra

La literatura en las artes combinadas I se propone ofrecer a los estudiantes de la carrera herramientas para poder valorar y comprender 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. Se procura mostrar en qué forma la narración lleva implícita la posibilidad de convertirse en acto representativo.

De igual modo, ante la evidente descompartimentación actual de los lenguajes expresivos y a una interpenetración que enriquece cada uno de los modos de visión e representación del mundo, la cátedra propone un recorrido que atiende a este fenómeno específicamente contemporáneo. Así, 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 marco conceptual diferenciador, proponemos un abordaje teórico-crítico que plantea un cruce multidisciplinario en el que se dan cita perspectivas exegéticas vinculadas al problema del mito y del universo de lo simbólico. El fundamento epistemológico en el que se basa nuestra propuesta parte de las modernas teorías del *imaginaire*, tal como las postula 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), entre otros. Un eje importante en esta cátedra lo constituye el aporte que, en este campo del *imaginaire* viene realizando el Dr. Hugo Bauzá y su dirección del Centro de Estudios del Imaginario de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, cuya producción teórica resulta fundamental en la bibliografía de cátedra. Dados los cambios de paradigmas operados en nuestro tiempo, desde el dominio totalizador del racionalismo iluminista o del pensamiento cartesiano, a las transformaciones que desde el siglo XX se proyectan a nuestros días, el pensamiento simbólico e imaginativo abre al conocimiento un nuevo modo de comprensión del mundo. 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 I, VIII, IX y XXIV. Análisis de *El desprecio* de Alberto Moravia junto con el film homónimo de Jean-Luc Godard 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 fílmica por François Truffaut (análisis de dicho film).

II. Literatura y espectáculo teatral

1. Morfología, función y simbolismo del teatro en Grecia: mito y tragedia entre los griegos y su actualización en el siglo XX. Lectura del cuento *Las ménades* de Julio Cortázar.
2. La tragedia en el marco de la pólis y su proyección en la modernidad. Tragedia y "política" en la Grecia clásica. Tragedia y "política" en la Grecia clásica. *Edipo rey* de Sófocles.
3. La literatura y la teatralización de los mitos: Eurípides y las reactualización de la tragedia griega en el mundo contemporáneo: El mito de Medea en la perspectiva de Arturo Ripstein, Lars von Trier y P. P. Pasolini

III. Literatura, cine y arte

1. Lenguaje literario y lenguaje fílmico. Problemas de transposición desde el encuadre del mito.
2. La articulación de diferentes modalidades expresivas: límites e interferencias entre literatura y cine. Mary Shelley, *Frankenstein o el moderno Prometeo* y los orígenes clásicos de una forma del género de terror. Transposiciones, del cine mudo al sonoro: el arquetipo en James Whale. *Los muertos* de James Joyce a John Huston: del cuento al cine tras los ecos de Ulises.
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", en *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. Una aproximación a la mitología clásica*, Buenos Aires, FCE, 2005, capítulos 1, 2 y 16.
- 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.
- 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)

Russo, Patricia, “El desprecio, de Moravia a Godard: la linealidad intervenida”, ficha de cátedra on line

2) Gruber, Mónica, “La temperatura en la que arden las ideas”, en Babino, María Elena (compiladora) *La literatura en el teatro y en el cine*, Buenos Aires, FADU/Nobuco, 2012.

Para la unidad II

1) 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.

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

Segal, Ch. (1995) “El espectador y el oyente” en Vernant, J. P. y otros, *El hombre griego*, Madrid, Taurus.

Bauzá, Hugo, *El mito del héroe, morfología y semántica de la figura heroica*, Buenos Aires, Editorial Fondo de Cultura Económica, 2007.

2) Vernant, J. P. y otros, *El hombre griego*, Madrid, Taurus.

Bauzá, H. F., “Por qué volvemos a Sófocles”, en *Escritos sobre Teatro I*, Jorge Dubatti compilador, Buenos Aires, Editorial Nueva Generación / CIHTT/ Escuela de espectadores, 2005.

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

Koss, María Natacha (2012) “Medea de Eurípides en la visión de Pier Paolo Pasolini” en Ester Bautista y Araceli Rodríguez (coomp.) *Entrecruces: cine y literatura*, Eón, México, pp. 181-198.

Soriano, Griselda, “Una doble transposición. El mito de Medea en el cine de Carl Th. Dreyer y Lars Von Trier”, ficha de cátedra on line

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

Para la unidad III

1) Oubiña, David, *El silencio y sus bordes. Modos de lo extremo en la literatura y el cine*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2011.

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 Ardíd, 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.

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.

2) Shelley, Mary, *Frankenstein o el Prometeo moderno (1819-1831)*, traducción, notas e introducción de Jerónimo Ledesma, Buenos Aires, Colihue

Clásica, 2006. Sarti, Graciela, *Autómata. El mito de la vida artificial en la literatura y el cine*, Buenos Aires, Ediciones de la Facultad de Filosofía y Letras/UBA, 2013. (Se tomarán, del capítulo III, los puntos I, II, IV y V). Babino, María Elena, “Los muertos` de James Joyce a John Huston”, en Babino, María Elena (compiladora) *La literatura en el teatro y en el cine*, Buenos Aires, Ediciones FADU/ Nobuco, 2012.

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 films 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; 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).

Integrantes de la cátedra

Profesora titular: Lic. María Elena Babino (dictado de clases teóricas)

Profesora adjunta: Dra. Graciela C. Sarti (dictado de clases teóricas)

Jefe de trabajos prácticos: Lic. Mónica Gruber (a cargo de comisión de trabajos prácticos)

Jefe de trabajos prácticos: Lic. Natacha Koss (a cargo de comisión de trabajos prácticos)

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)

Ayudante de segunda: Sofia Forciniti (asistencia en la elaboración de contenidos y en el desarrollo de los 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. Titular
Leg. 125.603
marzo de 2016

