

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: LITERATURA EN LAS ARTES AUDIOVISUALES

CATEDRA: Ex BABINO

- Plan de estudios: Res (CS) 6181/16
- Carga horaria total: 60 horas
- Carga horaria semanal: 4 horas
- Duración del dictado: 1er. y 2do cuatrimestre
- Turnos: Mañana
- Tipo de promoción: con Examen Final

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)
AÑO: 4º

PROPUESTA DE LA CÁTEDRA

El dictado de una asignatura como *La Literatura en las Artes Combinadas I / Literatura en las Artes Audiovisuales* supone una serie de elecciones, preferencias y recortes. Del vastísimo campo de la creación cultural nuestro punto de partida lo constituirá una serie de obras literarias y/o fragmentos, así como de sus trasvases al campo audiovisual que serán analizados en relación a su contexto de producción, circulación y recepción, incentivando una visión analítica y crítica de los mismos. Definiremos algunas aproximaciones acerca de las relaciones entre cine, literatura, teatro y televisión. Preferiremos el término transposición (Traversa, 1993; Grüner, 2000; Wolf, 2001) para acercarnos a dichos vínculos pues entendemos que la tarea de “transponer” implica una *recreación* del texto de partida, una toma de decisiones hermeneúicas, estéticas y políticas. Consideramos, además, que se trata de una *interpretación crítica* de un texto, en este caso el filmico, sobre otro, el literario (Grüner, 2000). Desalentaremos la terminología de “adaptación” puesto que no creemos que ningún lenguaje artístico debería quedar subsumido a otro.

Hemos optado por partir de la oralidad en la antigua Grecia para llegar luego al campo de la escritura, elección fundada en la idea de acercarnos a formas espectaculares primigenias que combinan la utilización de recursos visuales y sonoros.

El siglo XX fue atravesado por hechos traumáticos: las dos Guerras Mundiales, la Shoah, Hiroshima y Nagasaki. El mundo se vio sacudido hasta sus cimientos por el horror, por lo tanto, el hombre buscaría respuesta a sus temores e interrogantes en ámbitos diversos. Si la lógica y la razón habían desembocado en el sin sentido, se vislumbró, como alternativa, una salida en el retorno al mito. De este modo, los estudios sobre el mismo adquirieron relevancia en las últimas décadas del siglo pasado. Nuevas visiones iluminaron el camino donde anteriormente se había apostado a la razón y al progreso, en tanto éstas parecían haber fracasado. Tanto es así que, desde diversas disciplinas y abordajes, intelectuales y artistas retornaron a la lógica *sui generis* del relato mítico.

Nos proponemos abordar los estudios sobre el *imaginaire* ya que ofrecen un enfoque teórico-analítico que consideramos viable para interrogar las contradicciones del presente desde la contemporaneidad del mito. Esta exégesis desarrollada por G. Durand y continuada por J. J. Wunenburger y J. Thomas, así como los aportes de la filología de P. Grimal, los de la antropología de C. Levi Strauss, las combinaciones de las perspectivas antropológicas con las sociológicas de J. P. Vernant y P. Vidal Naquet y los del estructuralismo

de R. Barthes, se verán potenciados por los aportes originales de H. F. Bauzá, introductor de dichos estudios en Argentina. Es en este campo que el Centro de Estudios del *Imaginaire* de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y el desarrollo de la cátedra de *La Literatura en las Artes Combinadas I* de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires -en las carreras de *Artes y Diseño de Imagen y Sonido*-, con sus respectivos equipos docentes y de investigación, dan cuenta de una producción ininterrumpida de materiales en línea con lo antedicho.

Para proveer al alumno de herramientas conceptuales e interdisciplinarias apelaremos a los recorridos teóricos de lenguajes expresivos diversos: la literatura, el teatro y las artes audiovisuales - el cine, la televisión, el video-, así como abordajes de análisis provenientes de disciplinas reflexivas como la antropología, la sociología, la filosofía, el *imaginaire* y la historia.

Como ciudadanos de un mundo global e hipertecnificado, asistimos en los últimos años a una proliferación de productos audiovisuales tendientes a satisfacer la creciente demanda de un público ávido y voraz. La televisión abierta y por cable, Internet y las plataformas de contenidos producen y re-producen una vasta oferta. A la hora de captar la atención de las audiencias, todo es válido. Los géneros y formatos se desarrollan, se agotan y se hibridan dando lugar a originales -y no tanto- producciones.

La búsqueda de temas diferenciales ha llevado a los guionistas a abreviar en las exitosas fuentes del pasado, es allí donde el mito los ha nutrido con su caudal. En busca de otros aires, todo parece viable. La proliferación de películas y series de héroes, personajes de la literatura, de cuentos y sagas, ambientaciones en pasados mitológicos o futuros distópicos, se ha multiplicado exponencialmente junto con las pantallas en los que se reproducen.

Dado que en los últimos años el desarrollo del videoensayo se presenta como una alternativa para de conjugar investigación y crítica, lo hemos incorporado en nuestra propuesta pedagógica. Consideramos la necesidad de realizar un trabajo procesual que se desarrollará a lo largo del cuatrimestre, buscando propender el desarrollo del pensamiento crítico, utilizando las herramientas audiovisuales. Lo concebimos como uno de los ejes de trabajo que guiará una práctica de taller efectuada a lo largo del cuatrimestre. A partir del análisis y crítica de videoensayos que se hallan en circulación (producidos por docentes, artistas, etc.), reflexionaremos y sentaremos las bases de trabajo para la consecución de las producciones personales. Desde la inclusión de estos nuevos lenguajes y prácticas artísticopedagógicas, seguiremos trabajando en el rumbo trazado por la cátedra que nos contuvo en nuestra formación ya que consideramos que los estudios de *mitocrítica* ofrecen un espacio privilegiado para pensar las imágenes y buscar el nexo entre el mundo afectivo y el mundo intelectual. Es este el enfoque que nos proponemos acercar al alumno de la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido a una comprensión de las imágenes desde una base epistemológica diferencial.

2. OBJETIVOS

Figuran entre los objetivos de la presente asignatura que los alumnos sean capaces de desarrollar las siguientes capacidades:

- Valorar el patrimonio literario y artístico, apreciándolo como fuente del disfrute, conocimiento y recurso para el desarrollo individual y colectivo.
- Comprender los cambios de paradigmas producto del paso de la oralidad a la escritura. Así como valorar la escritura como nuevo modo para comprender y categorizar el mundo.
- Comprender y valorar el pasaje de la literatura al teatro como una forma de poner en acto la palabra escrita.
- Potenciar su expresividad y creatividad a partir del contacto con el discurso audiovisual y sus reelaboraciones de problemáticas y situaciones presentes en el discurso literario.
- Discriminar los elementos característicos de cada contexto de producción sociocultural para verificar continuidades y rupturas.
- Reconocer la reelaboración de temas, situaciones o problemas presentes en el discurso literario y en las artes audiovisuales.
- Analizar críticamente los casos de transposición y videoensayos propuestos.

- Desarrollar el pensamiento crítico a partir de la utilización de herramientas audiovisuales.
- Elaborar un videoensayo que integre teórica y críticamente algunos temas de la cursada.

3. CONTENIDOS

Unidad temática 1

Oralidad y escritura

La Edad de Bronce en el Egeo. La Guerra de Troya. El mito: características. Estudios sobre el mito. El desarrollo de la poesía oral. Aedos y rapsodas. La declamación. Funciones del poeta en el mundo antiguo. Importancia. La memoria. Las Musas. Recursos compositivos. La cuestión homérica. Los descubrimientos de Heinrich Schliemann y Milman Parry. Homero educador. La Paideia. Areté. El mito del héroe. Lectura y análisis de los cantos VIII y IX de la *Odisea* de Homero. Perspectivas contemporáneas del mundo homérico.

Transposición. Relaciones entre literatura y cine.

Análisis de *El desprecio* de Alberto Moravia y la transposición de Jean-Luc Godard. Relaciones con la *Odisea* de Homero.

Lectura y análisis de *Fahrenheit 451* de Ray Bradbury y su reelaboración fílmica por François Truffaut (análisis de dicho film). Oralidad y escritura, memoria y olvido. Análisis de videoensayos y fragmentos de cine-ensayo.

Unidad temática 2

Teatro y cine

Grecia. El surgimiento de la escritura. Cambios de paradigma.

La democracia griega. Nacimiento y desarrollo de la tragedia. Dioniso y el dionisismo. Las fiestas dionisiacas como marco privilegiado para las representaciones trágicas.

El teatro. Estructura de la tragedia.

Tragedia y política. Importancia religiosa, cívica y política del teatro en el marco de la *polis*. Lectura de *La Orestíada* de Esquilo. Los apuntes de cámara o el documental como proceso: *Apuntes para una Orestíada africana* (1970), de Pier Paolo Pasolini.

La literatura y la teatralización de los mitos: Eurípides y la reactualización de la tragedia en el mundo contemporáneo. El mito de Medea en las perspectivas de Arturo Ripstein, Lars von Trier y P. P. Pasolini.

Análisis de las transposiciones.

Análisis de videoensayos y fragmentos de cine-ensayo.

Unidad temática 3

Literatura y cine

Ciencia ficción y mito. La novela gótica. Lectura de *Frankenstein* de Mary Shelly. Imágenes plásticas. Se analizarán las transposiciones de *Frankenstein* (1931) y *La novia de Frankenstein* (1935), de James Whale. La creación del arquetipo. Resemantizaciones en el mundo contemporáneo: de la novela a los medios audiovisuales.

Análisis de videoensayos y fragmentos de cine-ensayo.

Modalidad de Enseñanza:

Se trabajará a partir de una interacción permanente entre docente y alumnos. Se incentivará la práctica de trabajos grupales.

Se abordarán obras literarias y/o fragmentos, análisis teóricos de los mismos, proyección y análisis de filmes y videos. El docente actuará como guía y organizador de la tarea áulica, mientras que el

alumno será el responsable de realizar las lecturas y visionados señalados como obligatorios, previamente indicados, para posibilitar dicha tarea.

Se proyectarán fragmentos de films, videos e imágenes provenientes de otras disciplinas artísticas propendiendo al análisis, la reflexión y la lectura crítica de las mismas.

Las clases constarán de: a) una instancia teórica, b) una práctica y c) un tercer momento, de taller.

Durante este último se realizará un desarrollo procesual que conducirá a la realización del Proyecto para el videoensayo.

Modalidad de Evaluación:

Aprobación de cursado:

Los alumnos que deseen revistar como regulares, y para rendir el examen final, deberán contar con la asistencia a las clases que la reglamentación indica. Asimismo, efectuar la confección de trabajos prácticos que se indiquen en clase, cumplir con las lecturas y visionados obligatorios durante la marcha del curso y aprobar las siguientes instancias de evaluación:

-Un *examen escrito presencial* en el que se evaluarán los contenidos teóricos desarrollados y el análisis de las obras llevado a cabo a lo largo del cuatrimestre.

-La *presentación (escrita y oral) de un proyecto de video-ensayo* que desarrolle y profundice alguno de los temas de la cursada.

Las fechas de ambas evaluaciones serán indicadas oportunamente al comienzo del cuatrimestre.

Aprobación de final:

Una vez aprobadas dichas instancias de evaluación de cursada, los alumnos se abocarán a la *realización del video-ensayo*, que será *evaluado en la mesa de exámenes finales*, en fecha establecida en el calendario académico. La *entrega del mismo deberá efectuarse obligatoriamente una semana antes* de la fecha de finales.

Quienes no cumplan con los puntos mencionados, deberán rendir examen final en condición de libres. En esa circunstancia, deberán rendir, previo al examen final oral, 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 evaluaciones (la escrita y la oral).

Bibliografía:

Unidad temática 1

Bauzá, H. F. - **“Las musas y el arte de la memoria” y “Poesía y espectáculo”** en **Voces y visiones. Poesía y representación en el mundo antiguo** - Biblos.

Bauzá, H. F. - **Qué es un mito. Una aproximación a la mitología clásica** – FCE.

Bauzá, H. F. – **“En la constelación de las musas”** en **Memoria y representación en el mundo antiguo** – Academia Nacional de Ciencias.

Bradbury, R. – **“Postfacio”** en **Fahrenheit 451** – Minotauro.

Bradbury, R. – **Fahrenheit 451** – Minotauro.

Gruber, M. - **“La temperatura en la que arden las ideas”**- en Babino, M. E. (compiladora) – **La Literatura en el teatro y el cine** - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

- Gruber, M. – “**De Bradbury a Truffaut: el día que prohibieron los libros**” – XXXII Jornadas de Investigación SI+ FADU
- Gruber, M. – “**El día que prohibieron los libros: Reflexiones sobre *Fahrenheit 451***” en ***Revista Ágora*** – UNLAR
- Homero – ***Odisea*** - Edit. Gredos.
- Jaeger, W. – “**Nobleza y areté**” en ***Paideia*** - FCE.
- Moravia, A. – ***El desprecio*** – Losada.
- Ong, W. J. - ***Oralidad y escritura*** - FCE.
- Russo, P., “**El desprecio, de Moravia a Godard: la linealidad intervenida**”, ficha de cátedra *on line*.
- Soriano, G. - “**¿Qué es el cine-ensayo?**” - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Secretaría de Investigaciones.
- Soriano, G. - “**Pensar en imágenes: el video-ensayo como práctica de investigación y análisis**” - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Secretaría de Investigaciones.
- Wolf, S. - ***Cine/Literatura. Ritos de pasaje*** - Paidós.

Unidad temática 2

- Barthes, R. – “**El teatro griego**” en ***Lo obvio y lo obtuso*** – Paidós.
- Bauzá, H. F.- “**Dionisos y el dionisismo**” en ***Voces y visiones. Poesía y representación en el mundo antiguo*** - Biblos.
- Bauzá, H. F.- “**La tragedia griega**” en ***Voces y visiones. Poesía y representación en el mundo antiguo*** - Biblos.
- Ciordia, M. - “**La Orestíada de Esquilo y los Apuntes para una Orestíada africana de Pasolini**” en ***Itinerarios I*** - Eudeba.
- Conde, O. - “**La Orestía de Esquilo como modelo de la cultura de culpabilidad**” en Juliá, Victoria *et al* - ***La tragedia griega*** - Plus Ultra.
- Esquilo – ***La Orestíada*** – Gredos.
- Eurípides – ***Medea*** – Gredós.
- Garrido Bigorra, M. T. – “**Las trazas de otros lenguajes. Una aproximación a *Así es la vida... de Arturo Ripstein***” – Archivos de la Filmoteca.
- Koss, María Natacha - “**Medea de Eurípides en la visión de Pier Paolo Pasolini**” en Ester Bautista y Araceli Rodríguez (coomp.) - ***Entrecruces: cine y literatura*** – Eón.
- Soriano, G. - “**Una doble transposición. El mito de Medea en el cine de Carl Th. Dreyer y Lars Von Trier**”- ficha de cátedra *on line*
- Vernant, J. P., Vidal Naquet, P.- “**Tensiones y ambigüedades en la tragedia griega**” en ***Mito y tragedia en la Grecia antigua*** - Taurus.

Unidad temática 3

- Gruber, M. – “**Frankenstein de la literatura a la televisión**” en ***Frankenstein: celebración de un bicentenario. Ensayos críticos sobre transposiciones*** – F.F. y L., UBA.
- Sarti, G. - ***Autómata. El mito de la vida artificial en la literatura y el cine*** -Ediciones de la Facultad de Filosofía y Letras/UBA. (Se tomarán, del capítulo III, los puntos I, II, IV y V).
- Shelley, M. - ***Frankenstein o el Prometeo moderno (1819-1831)*** - Colihue Clásica.

Bibliografía general o recomendada (no obligatoria)

Babino, M. E. - “**Julio Cortázar, la literatura y los mitos**” en ***Entrecruzamientos entre la literatura y las artes. Cortázar, Bioy Casares y Shakespeare*** - Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires.

- Bauzá, H. F. – **Sortilegios de la memoria** – Akal.
Bazin, A.- “**A favor de un cine impuro**” en *¿Qué es el cine?* - Rialp.
Dodds, E. R. – **Los griegos y lo irracional** – Alianza.
Dodds, E.- **Los griegos y lo irracional** - Alianza.
Duvignaud, J. - **Espectáculo y sociedad** - Tiempo Nuevo.
Lesky, A. - **Historia de la literatura griega** - Gredos.
Festugière, A. J. - **La esencia de la tragedia griega** - Ariel.
Grimal, P. - **Diccionario de la mitología griega y romana** – Paidós.
Grüner, E. – **El sitio de la mirada** – Norma.
Mahieu, J. A.- “**Cine y literatura: la eterna discusión**” en **Cuadernos Hispanoamericanos** - Instituto de Cooperación Iberoamericana Gimferrer, P. - **Cine y literatura** - Seix Barral.
Neifert, A. - **Del papel al celuloide** - La Crujía.
Oubiña, D. - **El silencio y sus bordes. Modos de lo extremo en la literatura y el Cine** - Fondo de Cultura Económica.
Peña-Ardid, C.- **Literatura y cine** – Cátedra.
Segal, Ch. - “**El espectador y el oyente**” en Vernant, J. P. y otros - **El hombre griego** - Taurus.
Steiner, R., “**Estamos entrando en un camino amplio y difícil**” en **La muerte de la tragedia** - Fondo de Cultura Económica – Ediciones Siruela.
Truffaut, F. - **El cine según Hitchcock** - Alianza.
Vernant, J. P. – **Los orígenes del pensamiento griego** – Paidós.
Vernant, J. P. y otros - **El hombre griego** - Taurus.

FILMOGRAFIA

Para la Unidad temática 1

- “**El desprecio**” – Jean-Luc Godard – 1963
“**Fahrenheit 451**” – François Truffaut – 1966

Para la Unidad temática 2

- “**Apuntes para una Orestíada africana**” – Pier Paolo Pasolini – 1971
“**Medea**” – Pier Paolo Pasolini – 1969
“**Medea**” - Lars von Trier – 1988
“**Así es la vida**” – Arturo Ripstein – 2000

Para la Unidad temática 3

- “**Frankenstein**” – James Whale - 1931

Listado de docentes

Con su correspondiente cargo y ubicación en el curso, aún los docentes ad-honorem.

Profesora adjunta a cargo: Lic. Prof. Mónica Gruber (dictado de clases teóricas)

Jefe de trabajos prácticos: 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: Sofía Forciniti (a cargo comisión de trabajos prácticos)

UBA, FADU.

Universidad
de Buenos Aires

Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

Leg. 127629
Abril de 2020

