

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, tanto en artes visuales y electrónicas como el video y mostrando en qué forma la narración lleva implícita la potencialidad de convertirse en acto representativo. Así planteada, la cátedra considerará las posibilidades de realización de los trasvasamientos de lenguajes verbales a otros que comprometen lenguajes no exclusivamente verbales y que permiten ampliar el campo expresivo del hecho literario.

Ante la evidencia de que en el mundo contemporáneo se está asistiendo 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 brindar al estudiante herramientas que le permitan entender el proceso del pasaje de la literatura al campo del diseño audiovisual, en el marco de los estudios comparados. 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 está en ver cómo se puede *significar* la realidad en sus distintos modos expresivos. Por todo ello, se piensa trabajar el fenómeno de los cruces entre literatura, cine, teatro y artes combinadas en sentido amplio, como una posibilidad de establecer estudios interartísticos y analizar las especificidades expresivas de cada uno de los lenguajes.

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 propone 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. En este sentido, se trata de abordajes esencialmente teórico-críticos que plantean un cruce multidisciplinario en el que se dan cita perspectivas exegéticas de diverso cuño. 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 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.

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.
2. Perspectivas contemporáneas del mundo homérico. La *Ilíada* de Homero y la versión dramática de César Brie. Análisis de los cantos de la *Ilíada* que se indiquen oportunamente. 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). Transposición de la *Odisea* al lenguaje fílmico en *¿Dónde estás, hermano?*, de Joel Coen

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. Se ejemplificará con la lectura y comentario de *La Orestíada* de Esquilo; se confrontará la *Orestíada* de Esquilo con *Apuntes para una Orestíada* africana de P. P. Pasolini.
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*. El problema del dionisismo en *Súbitamente el último verano*, de Tennessee Williams. Se analizará la transposición fílmica realizada por Joseph Mankiewicz en *Suddenly, last summer*.

III. Literatura, cine y arte

1. Lenguaje literario y lenguaje fílmico. Problemas de transposición. *La muerte en Venecia* de Th. Mann y la reelaboración fílmica 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.

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.

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., "Apuntes para leer a Homero" en *Voces y visiones. Poesía y representación en el mundo antiguo*, Buenos Aires, Biblos, 1997.

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 Adrados, Francisco, *Fiesta. Comedia. Tragedia*, Barcelona, 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.

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

Ciordia, 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.

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 la culpabilidad", en V.V.A.A., *La tragedia griega*, Buenos Aires, Plus Ultra, 1993, pp. 55-72.

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

Babino, María Elena, "Reelaboración de un mito clásico: Orestes en la lectura de Gambartes y Vila", en Hugo F. Bauzá, compilador, *El imaginario en el mito clásico*, IV Jornada organizada por el "Centro de Estudios del Imaginario", Buenos Aires, Academia Nacional de Ciencias, 2004, pp. 65-76.

2.

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

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

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, *Dionysiac Poetics and Euripides' Bacchae*, Princeton University Press, 1982.

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

Babino, María Elena "Una relectura del mito griego en el marco de la posguerra. Tennessee Williams en *Súbitamente el último verano*, letra e imagen", en Bauzá, H., *Itinerarios 1. Revista de Literatura y artes*, Buenos Aires, EUDEBA, 1998, pp. 109 a 122.

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, n° 420 (1985), pp. 175-184.

Peña Ardid, 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.

Bauzá, H. F. "El Edipo Rey de Pasolini", en *La literatura en el teatro y en el cine*, Buenos Aires, FADU, 2003.

Babino, Ernesto, "John Huston: una mirada sobre *Los muertos*, de Joyce", en *Itinerarios 4. Revista de literatura y artes*, Buenos Aires, EUDEBA, 2003.

Babino, María Elena, "De la literatura al cine: 'Los muertos' de James Joyce a John Huston", en *La literatura en el teatro y en el cine*, Buenos Aires, FADU, 2003.

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)

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.

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.

Asignatura: La Literatura en las Artes Combinadas I

Año Académico:

Cátedra Babino

Promoción: Examen Final

Carga Horaria: 60 hs

Curso: Cuatrimestral

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 escrito).

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).

Listado de docentes

- Profesora titular a cargo de cátedra: Lic. María Elena Babino (dictado de clases teóricas)
- Profesora adjunta: Lic. Graciela C. Sarti (dictado de clases teóricas)
- Jefe de trabajos prácticos: Lic. Mónica Gruber
- Ayudante de primera: Lic. Patricia Russo (a cargo de comisión de trabajos prácticos)
- Ayudante de primera: Lic. Natasha Koss (a cargo de comisión de trabajos prácticos).
- Ayudante de primera: Mara Tomaini (a cargo de comisión de trabajos prácticos)

Guía de trabajos prácticos

Dado el carácter esencialmente teórico de la asignatura, 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