

LICENCIATURA EN CURADURÍA E HISTORIA DE LAS ARTES

Programa

“Arte y Literatura”

Profesora:

Titular: Lic. y Prof. Mónica Gruber

2023

Carrera: Licenciatura en Curaduría e Historia de las Artes

Materia: ARTE Y LITERATURA

Carga Horaria: 3 hs. semanales

Comisión: TMA

1.- FUNDAMENTACIÓN:

Nuestra preocupación fundamental en esta asignatura -Arte y Literatura- consiste en estudiar las relaciones entre la literatura y el vasto campo de las artes. Creemos necesario aproximarnos a los diversos lenguajes artísticos para analizar los cruces de lenguajes y sus problemáticas particulares. Para ello, se estudiarán dichos discursos heterogéneos tratando de establecer sus alcances y sus límites.

Nuestra propuesta tiene como marco epistemológico diversas exégesis: las modernas teorías del *imaginaire*, la antropología, el estructuralismo, la semiótica y la sociología.

Dado que la literatura se funda en el texto literario, el dictado de la presente disciplina tiene como punto de partida la lectura y comentario de un conjunto de obras completas y fragmentos de otras, que pertenecen a diferentes géneros, países y períodos, así como su vínculo con las artes en general, según se indica en las unidades del programa. De esta manera, se trabajará en clase con análisis de materiales literarios, proyección de imágenes y análisis de videos.

El énfasis está puesto en el modo en el que la literatura realiza, según la cultura a la que pertenece, cierto tipo de representaciones y cómo las diversas disciplinas artísticas re-elaboran los temas, situaciones o problemas presentes en el discurso literario a partir de sus propios materiales significantes.

2.- OBJETIVOS:

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

- 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 diversos lenguajes artísticos y sus re-elaboraciones de problemáticas y situaciones presentes en el discurso literario.
- Valorar y respetar el patrimonio literario y artístico, apreciándolo como fuente del disfrute, conocimiento y recurso para el desarrollo individual y colectivo.
- 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.
- Analizar diversos lenguajes artísticos y sus cruces e influencias mutuas.

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS:

Unidad I

Literatura y oralidad

Los poemas épicos. Funciones y recursos del poeta oral en el mundo homérico. La cuestión homérica. Lectura de los cantos VIII, IX y XI de la *Odisea* de Homero. Análisis de la transposición *¿Dónde estás, hermano?* (2000), de Joel y Ethan Coen. La relectura de los textos clásicos desde el mundo contemporáneo: "Odisea, libro vigésimo tercero" y "Del culto de los libros" de Jorge Luis Borges. Lectura y comentario de "La isla" y "Las brujas" de Cesare Pavese. Imágenes de cerámica griega, y de artistas plásticos de diversos países y períodos.

Unidad II

La Literatura en el Teatro

Importancia cívica y política del teatro en el marco de la *polis*. Teatro y religión en Grecia. El dionisismo. Lectura de *Las bacantes* de Eurípides. Imágenes de artes plásticas, etc. Tragedia y política. Importancia cívica y política del teatro en el marco de la *polis*. Lectura de *La Orestíada* de Esquilo. Comentario de "Clitemnestra o el crimen" de Marguerite Yourcenar. Los apuntes de cámara o el documental como proceso: *Apuntes para una Orestíada africana* (1970), de Pier Paolo Pasolini. Imágenes de cerámica griega, de obras de artistas plásticos de diversos países y períodos.

Unidad III

Literatura y Artes plásticas

Los juglares y la narración en la Edad Media. Lectura de *El Decamerón* de Boccaccio: "Proemio", "Introducción a la Primera Jornada", "San Chapeleto" (Jornada I, 1), "Andreuccio de Perusa" (Jornada II, 5), "Masetto de Lamporecchio" (Jornada III, 1), "Lisabetta y Lorenzo" (Jornada IV, 5), "Ricardo Manardi" (Jornada V, 4), "Mircer Forese de Rabatta y el maestro Giotto" (Jornada VI, 5), "Peronella" (Jornada VII, 2), "Tingoccio y Meuccio" (Jornada VII, 10), "Don Gianni" (Jornada

IX, 10), "El marqués de Saluzzo" (Jornada X, 10). La plástica de Giotto. Lectura y análisis de "Nastagio degli Onesti" (Jornada V, 8). Representaciones pictóricas del relato "Nastagio degli Onesti" en las tablas de Botticelli.
Análisis de *El Decamerón* (1971), de P. P. Pasolini. Plástica y cine.

Unidad IV

El mito en el mundo contemporáneo

La muerte en Venecia. Música, literatura y cine. Análisis del texto de Thomas Mann y de la transposición *Muerte en Venecia* (1971), de Luchino Visconti. Imágenes plásticas.

Unidad V

Imágenes de lo monstruoso

Lectura del texto dramático *Los Reyes* de Cortázar. La reelaboración del mito en "La casa de Asterión" de Jorge Luis Borges. Imágenes plásticas.

La deformidad como materialización de la maldad. *Ricardo III* de William Shakespeare. El teatro isabelino. William Shakespeare. El drama histórico. Imágenes de diversos personajes shakespearianos en la pintura. Se analizarán *Buscando a Ricardo III (Looking for Richard)*, 1996, de Al Pacino y *Ricardo III (Richard III)*, 1995, de Richard Loncraine.

Ciencia ficción y mito. La novela victoriana. El mito de la inteligencia artificial. Lectura de *Frankenstein* de Mary Shelly. Imágenes plásticas. Se analizarán las transposiciones de *Frankenstein* (1931) y *La novia de Frankenstein* (1935), de James Whale. Resemantizaciones en el mundo contemporáneo.

Unidad VI

Ciencia ficción, política y utopía.

Política y creación artística. Listas negras. Libertad de creación vs condicionantes políticos. Lectura de "El holocausto del mundo" de Nathaniel Hawthorne.

Lectura de "Fuego brillante. Postfacio de Ray Bradbury, febrero de 1993" y análisis de *Fahrenheit 451* de Ray Bradbury. Se analizará la transposición de François Truffaut. Trasvases a la novela gráfica, el diseño y las artes visuales.

Análisis de *1984* de George Orwell y *1984*, de Michael Radford. El fenómeno televisivo de Gran Hermano.

4.- BIBLIOGRAFÍA:

4.1. - Bibliografía Obligatoria:

Barrenechea, Ana María. *La expresión de la irrealidad en la obra de Borges*. Buenos Aires: 1984. 189 págs.

Barthes, Roland. *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces*, trad. Fernández Medrano, C. Barcelona: 1995. 448 págs.

Bauzá, Hugo Francisco. "Boccaccio – Pasolini: a propósito de *El Decamerón*". *Revista Itinerarios*, N° 1, 1998, pp. 11-33.

Bauzá, Hugo Francisco. *El imaginario en el mundo clásico, IV Jornada del Centro de Estudios sobre el Imaginario*. Bs. As: 2004. 148 págs.

Bauzá, Hugo Francisco. "El mundo del mito". *El imaginario en el mundo clásico, IV Jornada del Centro de Estudios sobre el Imaginario*, N° 10, 2004, pp. 37-55.

Bauzá, Hugo Francisco. *Sortilegios de la memoria y el olvido*. Buenos Aires: 2015. 160 págs. Inter Pares, Ayer. hoy. mañana; 1.

Bauzá, Hugo Francisco. "Thomas Mann – Luchino Visconti: a propósito de *Muerte en Venecia*". *Revista Itinerarios*, N°1, 1998, pp. 67-89.

Bauzá, Hugo Francisco. *Voces y visiones. Poesía y representación en el mundo antiguo*. Buenos Aires: 1997. 172 págs. Estudios clásicos; 1.

Boccaccio, Giovanni. *El Decamerón*, trad. Esther Benítez. Madrid: 1987. 128 págs.

Borges, Jorge Luis. *Obras completas*. Buenos Aires: 1974. 1161 págs.

Bradbury, Ray. *Fahrenheit 451*. Barcelona: 1996. 192 págs.

Branca, Vittore. *Boccaccio y su época*. Madrid: 1975. 352 págs.

Cole, Julio. "George Orwell y su relevancia para el siglo XXI". *Laissez-Faire*, (44-45), 2016. pp 43-68.

Conde, Oscar, en AAVV. *La tragedia griega*. Buenos Aires: 1993. 194 págs.

Córdoba, Armida, en Babino, María Elena (comp.). *La literatura en el teatro y en el cine*. Buenos Aires: 2011. 152 págs. Colección Nobuko de Imagen y Sonido; 1.

Cortázar, Julio. *Los Reyes*. Buenos Aires, Sudamericana: 1995. 72 págs.

Fernández Valentí, Tomás y Navarro, Antonio José. *Frankenstein: el mito de la vida artificial*. Madrid: 2000. 383 págs.

García Gual, Carlos. Mnemósine y sus hijas. *Revista de Occidente*, N°100, 1989, pp. 107-122.

García Gual, Carlos. Sobre Cesare Pavese y sus Diálogos con Leucò. *Cuadernos de Filología Italiana*, Volumen extraordinario, 2011, pp. 177-186.

González García, Fernandino. *Pier Paolo Pasolini. Los Apuntes como forma poética*. Cantabria: 2015. 153 págs.

Gruber, Mónica. "De Bradbury a Truffaut: el día que prohibieron los libros" en *XXXII Jornadas de Investigación y XIV Encuentro Regional SI+Campos*, 2018, pp. 923-925.

Gruber, Mónica. "El día que prohibieron los libros: Reflexiones sobre Fahrenheit 451". *Revista Ágora*, Vol. 3, Nº 5, 2018, pp. 102-110.

Gruber, Mónica, en Babino, María Elena (comp.). *La literatura en el teatro y en el cine*. Bs. As.: 2003. 152 págs. Colección Nobuko de Imagen y Sonido; 1.

Gruber, Mónica, en Bauzá, Hugo Francisco (comp.). *El mito en el imaginario clásico. V Jornadas*. Bs. As: 2005. 138 págs.

Gruber, Mónica, en Marzorati, Zulema y Pombo, Mercedes (comp.), "Medios y Poder: 1984". *Cine e Historia. Pluralidad de voces y miradas sobre el autoritarismo y el totalitarismo*. Cuaderno Nº 68, 2018, pp. 109-122.

Gruber, Mónica, en Pagnoni Berns, Fernando. (comp.). *Frankenstein celebración de un bicentenario. Ensayo crítico sobre transposiciones*. Buenos Aires: 2019. 188 págs.

Gruber, Mónica, en Pagnoni Berns, Fernando (comp.). *Ray Bradbury: Celebración de un Centenario. Ensayos críticos*. Buenos Aires: 2020. 226 págs. Colección Libros de Cátedra. LC.

Hawthorne, Nathaniel. *Historias dos veces contadas*. Bs. As.: 1971. 476 págs.

Homero. *Odisea*, trad. José M. Pabón. Madrid: 2019. 464 págs. Colección Biblioteca Básica Gredos.

Jaeger, Werner. *Paideia*. México: 2004. 1151 págs. FCE.

Jiménez-Blanco, María Dolores y Mack, Cindy. *Buscadores de belleza: Historia de los grandes coleccionistas de arte*. Barcelona: 2007. 448 págs.

Kott, Jan. *Shakespeare, nuestro contemporáneo*. Barcelona: 2007. 92 págs.

Mann, Thomas. *Muerte en Venecia*, trad. J. del Solar. Barcelona: 1999. 192 págs.

Navarro González, José Luis. "Visión y audición en la tragedia griega: complejidad escénica en Las Bacantes". *El ver y el oír en el mundo clásico*, Nº4, 1995, pp. 209-225.

Nietzsche, Frederick. *El nacimiento de la tragedia*, trad. A. Sánchez Pascual. Madrid: 1981. 278 págs.

Orwell, George. *1984*. Bs. As.: 1950. 369 págs.

Pasolini, Pier Paolo. *Trilogía de la vida*. Barcelona: 1977. s.d.

Pavese, Cesare. *Diálogos con Leucó*, trad. Marcella Milano. Buenos Aires: 1976. 175 págs.

Radigales, Jaume. *Luchino Visconti: Muerte en Venecia*. Barcelona: 2001. 146 págs.

Rodríguez Arados, Francisco. *Democracia y literatura en la Atenas clásica*. Madrid: 1997. 263 págs.

Ruiz Díaz, Rodolfo, en Acosta, Sergio Danilo (comp.). *Giovanni Boccaccio. 1375-1975. Homenaje en el sexto centenario de su muerte*. La Plata: 1975. 216 págs.

Sarti, Graciela. *Autómata. El mito de la vida artificial en la literatura y el cine*. Buenos Aires: 2013. 344 págs.

Sarti, Graciela, en Bauzá, Hugo Francisco (comp.). "Encontrar a Shakespeare", *Revista Itinerarios*, N° 1, 1998, pp. 147-154.

Sarti, Graciela, en Babino, María Elena (comp.). *La literatura en el teatro y en el cine*. Bs. As.: 2011. 152 págs. Colección Nobuko de Imagen y Sonido; 1.

Shakespeare, William. *Ricardo III*. Madrid: s.d.

Shelley, M. *Frankenstein*. Bs. As.: 2006. 480 págs.

Vernant, Jean-Pierre, Vidal-Naquet, Pierre. *Mito y tragedia en la Grecia antigua (volumen I)*. Barcelona: 2002. 200 págs. Paidós Orígenes.

Wolf, Sergio. *Cine/Literatura. Ritos de pasaje*. Buenos Aires: 2001. 175 págs. (Ficha de cátedra).

Yourcenar, Marguerite. *Fuegos*. España: 1992. 125 págs.

Yurkievich, Saúl. *Julio Cortázar: al calor de tu sombra*. Bs. As.: 1987. 224 págs.

Nota: la bibliografía específica será indicada a lo largo de la cursada

4.2.- Bibliografía Complementaria:

A.A.V.V. *Pasolini. Una vitalidad desesperada*. Shangrila Derivas y Ficciones Aparte 23-24, Cantabria: 2015. Shangrila Textos. (selección).

Baez, Fernando. *Historia universal de la destrucción de los libros*. Buenos Aires: 2005. 396 págs.

Bauzá, Hugo Francisco. *Qué es un mito. Una aproximación a la mitología clásica*. Buenos Aires-México: 2005. 260 págs.

Bauzá, Hugo Francisco. *El mito del héroe. Morfología y semántica de la figura heroica*. Buenos Aires-México: 2009. 193 págs.

Bauzá, Hugo Francisco. *Sortilegios de la memoria y el olvido*. Buenos Aires: 2015. 160 págs. Inter Pares, Ayer. hoy. mañana; 1.

Calvino, Italo. *Por qué leer los clásicos*. México: 1992. 292 págs. Colección Biblioteca Calvino.

Ciordia, Martín, en Bauzá, Hugo Francisco (director). "Consideraciones sobre la *Orestíada* de Esquilo y los Apuntes para una *Orestíada Africana* de Pasolini". *Itinerarios. Revista de Literatura y Arte*. N° 1, 1998, pp. 43-66.

Detienne, Marcel. *Dioniso a cielo abierto*, trad. M. Mizraji. Barcelona: 1997. 128 págs. Serie CLA. DE. MA., Antropología.

Dodds, Eric. *Los griegos y lo irracional*, trad. M. Araujo, Madrid: 1999. 296 págs. Colección Alinza Ensayo.

Festugiere, André Jean. *La esencia de la tragedia griega*, trad. M. Morey, Barcelona: 1986. 136 págs.

Foucault, Michael. *Vigilar y castigar*. Bs. As.: 2002. 314 págs.

Grimal, Pierre. *Diccionario de Mitología Griega y Romana*, trad. F. Payarols, Buenos Aires: 1997. 672 págs.

Grimal, Pierre. *La mitología griega*, trad. F. A. Pardo Vallejo. Barcelona: 2003. 128 págs.

Havelock, Eric. *La musa aprende a escribir. Reflexiones sobre oralidad y escritura desde la antigüedad hasta el presente*, trad. L. Bedlow Wenda, Barcelona: 1996. 208 págs. Colección Paidós Studio.

Kirk, Geoffrey Stephen. *El mito. Su significado y funciones en la Antigüedad y en otras culturas*, trad. T. de Loyola, Barcelona: 1999. 368 págs.

Lesky, Albin. *Historia de la literatura griega*, trad. J. B. Díaz Regañón y B. Romero. Madrid: 1968. 808 págs.

Linés Heller, Luis. *Thomas Mann*. Madrid: 2006. 220 págs.

Neifret, A. *Del papel al celuloide. Escritores argentinos en el cine*. Bs. As.: 2003. 399 págs.

Otto, Walter. *Los dioses de Grecia. La imagen de lo divino a la luz del espíritu griego*, trad. R. Berge y A. Murguía Zurriarán. Buenos Aires: 1976. 244 págs.

Oliveras, Elena. *Estética. La cuestión del arte*. Bs. As.: 2006. 496 págs.

Ong, Walter. *Oralidad y escritura*, trad. A. Scherp, México-Buenos Aires: 1993. 190 págs. Sección de Obras de lengua y Estudios Literarios.

Ortiz, Áurea y Piqueras, María Jesús. *La pintura en el cine. Cuestiones de representación visual*. Barcelona: 1995. 256 págs.

Pagnoni Berns, Fernando (comp.). *Frankenstein: celebración de un bicentenario. Ensayo crítico sobre transposiciones*. Buenos Aires: 2019. 188 págs.

Pagnoni Berns, Fernando (comp.). *Ray Bradbury: Celebración de un Centenario. Ensayos críticos*. Buenos Aires: 2020. 226 págs. Colección Libros de Cátedra. LC.

Sarti, Graciela, en Oliveras, Elena (ed). *Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador del siglo XXI*. Buenos Aires: 2008. 272 págs.

Scodel, Ruth. *La tragedia griega. Una introducción*. México: 2014. 322 págs.

Schiafino, Laurence. *Luchino Visconti. El fuego de la pasión*, trad. V. Ackerman, Barcelona: 1991. 388 págs.

Vermeule, Emily. *Grecia en la Edad de Bronce*, trad. Carlos Villegas. México: 1996. 441 págs.

Vidal-Naquet, Pierre. *El mundo de Homero*, trad. Daniel Zadunaisky. México: 2001. 124 págs.

Vernant, Jean-Pierre. *Entre mito y política*, trad. Hugo Francisco Bauzá. México: 2002. 287 págs.

Vernant, Jean-Pierre. *Los orígenes del pensamiento griego*, trad. Marino Ayerra. Barcelona: 2011. 144 págs. Colección Paidós Orígenes.

Wunenburger, Jean Jacques. *La vida de las imágenes*, trad. Hugo Francisco Bauzá. Buenos Aires: 2005. 288 págs.

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA:

Se realizarán encuentros sincrónicos semanales. Se trabajará a partir de una interacción permanente entre docente y alumnos. Se incentivará la práctica de trabajos grupales e individuales, realización guías de lectura, de cuadros sinópticos, árboles conceptuales y exposiciones que den cuenta de las lecturas realizadas. Asimismo se promoverá la búsqueda de imágenes plásticas.

El docente actuará como guía y organizador, mientras que el alumno será el responsable de realizar las lecturas previas indicadas para posibilitar dicha tarea.

Se trabajarán con textos literarios, análisis teóricos de los mismos, proyección y análisis de filmes, proyección de imágenes plásticas, videos, análisis de casos teatrales, etc.

Se proyectarán videos e imágenes provenientes de diversas disciplinas artísticas, y se apuntará permanentemente al análisis, la reflexión y la lectura crítica de las mismas.

6.- PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN:

El porcentaje de asistencia mínima requerida es del cincuenta por ciento (50%).

Durante la cursada se promediarán las siguientes notas a saber:

- Dos exámenes escritos (uno por cada cuatrimestre) de tipo parcial, individual, donde los alumnos desarrollarán diversos contenidos teóricos. Ambos exámenes deberán ser aprobados. En caso contrario se tomará/n la/s instancia/s recuperatoria/s que establece el reglamento de la Universidad.

- Todas y cada una de las intervenciones y trabajos (power points, líneas de tiempo, mapas conceptuales, etc.) solicitados a lo largo de la cursada.

Las instancias anteriormente mencionadas deben estar aprobadas para acceder al examen final. El mismo se tomará en forma oral debiendo dar cuenta de todos los temas desarrollados a lo largo de la cursada. Las preguntas versarán sobre el contenido de los textos de lectura obligatoria (obras y materiales teóricos), así como de los filmes, videos e imágenes incluidos en la cursada, los cuales revisten carácter *obligatorio*. El alumno debe conocer todos los *contenidos mínimos* de la cursada para aprobar el examen final.

Lic. y Prof. Mónica Gruber
Marzo de 2023