

Seminario: Humor y comicidad en el teatro clásico. Huellas en la escena actual

Departamento:

Artes

Profesor:

Artesi, Catalina Julia

2° Cuatrimestre - 2015

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: ARTES

SEMINARIO:
HUMOR Y COMICIDAD EN EL TEATRO CLÁSICO. HUELLAS EN
LA ESCENA ACTUAL

PROFESOR: Catalina Julia Artesi

CUATRIMESTRE: Segundo

AÑO: 2015

Aprobado por Resolución

Nº (co) 2280 / 15

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

DEPARTAMENTO DE ARTES

SEMINARIO: HUMOR Y COMICIDAD EN EL TEATRO CLÁSICO. HUELLAS EN LA ESCENA ACTUAL

PROFESOR: Catalina Julia ARTESI
CUATRIMESTRE: Segundo, 2015

1. Fundamentación y descripción

El humor en el teatro clásico posee una significación que muchas veces no es reconocida, en particular la combinación de lo grotesco y lo tragicómico, que han generado textos dramáticos y espectaculares de gran trascendencia y originalidad. Es importante reconocer la persistencia de rasgos cómicos provenientes del teatro clásico en los movimientos posteriores y en la escena moderna.

Durante las clases habrá un análisis de los textos teóricos y de los textos dramáticos. Se considera esencial el estudio de todos los aspectos estéticos del hecho teatral y los índices de teatralidad de las piezas elegidas, dentro de su contexto histórico, social y cultural. Finalmente, confrontar las diferentes soluciones teatrales en las obras seleccionadas. En lo posible se analizarán las puestas de las obras que actualmente se estén dando y videos.

El propósito del presente seminario es difundir y valorar los exponentes de una dramaturgia que ofrecen un importante *corpus* textual.

2. Objetivos

Se propone fundamentalmente que el alumno capte la trascendencia del humor en el teatro clásico que en su momento prefiguró al teatro moderno. Especialmente, advierta su permanencia en la dramaturgia y en la escena contemporánea.

3. Contenidos

Unidad I: Introducción

Teorías sobre el Humor. Lo trágico y lo cómico: simultaneidad e intercambialidad
Humorismo y comicidad. Lo grotesco y lo tragicómico. La deformación y la mezcla de lo opuesto. La parodia y lo absurdo.

Lecturas obligatorias

Bentley, Eric. *La vida del drama*. Buenos Aires. Paidós: 1982.

Bergson, H. *La risa*. Bs. As. Alianza: 2008.

Polloch, Jonathan, *¿Qué es el humor?* Buenos Aires: Paidós, 2003.

Virasoro, Mónica, "Los tortuosos caminos de la ironía y lo cómico" en *El arte y lo cómico, Figuraciones 3*, IUNA, Área de Crítica de Artes: 2005.

Unidad II: El teatro en la Grecia clásica

Origen de la comedia. Su estructura dramática. Función del coro en la parábasis y su complicidad con el público. La farsa política en Aristófanes y su crítica al poder. Procedimientos cómicos; sátira y caricatura. Las farsas de temática femenina. Parodia e inversión del sentido trágico La catarsis cómica. El drama satírico

Su influencia en el teatro moderno: Contextualizaciones en las puestas actuales: Desde el Mayo francés hasta hoy. Vigencia de la obra *Lisístrata* en una versión donde el director argentino Claudio Tolcachir alude a episodios mundiales.

Modificación en la estructura de la comedia y su derivación hacia la Nueva Comedia. La producción de Menandro. Afinidad con el drama no-trágico de Eurípides. Planteos sobre la vida urbana burguesa y lo moral. El humor refinado. Caracterización de los personajes. Función de la música en la escena. La actuación, las máscaras, el vestuario.

Formas de teatro popular: Aedos y rapsodas; los fliaces, los mimos, los volatineros y los payasos circenses.

Lecturas obligatorias:

Obras: de Aristófanes: *Lisístrata, Asamblea de las Mujeres, Las ranas, Las Nubes*. De Menandro: *Misántropo*

Unidad III: El teatro latino

Origen del teatro romano: los histriones. Los juegos romanos. La profesionalización del actor. Las Compañías teatrales

Influencia de la Comedia Nueva en Plauto. El humor ingenioso en sus obras. Tipologías de los personajes cómicos. Importancia de los prólogos y la ruptura de la cuarta pared. La funcionalidad de los intermedios musicales.

Popularidad de sus obras y su influencia en el teatro posterior: Influencia del *Miles Gloriosus* en La Comedia del Arte. Reelaboración de *Los Mellizos* en el teatro renacentista

de Williams Shakesperare con su *Comedia de las equivocaciones*. Versión de *Anfitrión* realizada por Moliere en el Barroco. Rescate de su teatralidad en elencos del teatro independiente latinoamericano: El Galpón de Montevideo y su versión de *Pluto*.

Terencio: comediógrafo y adaptador de obras de la Comedia Nueva griega. Diferencias con Plauto. Comedias relativas a ambientes refinados y cultos. Su humor pulido. Influencia en el teatro de la Edad Media y en Renacimiento.

Formas espectaculares en el teatro popular: La farsa togata. Las farsas atelanas y sus máscaras cómicas. Influencia en la Comedia del Arte. Persistencia de sus técnicas en el teatro "Impro" y en El clown actual.

Lecturas obligatorias:

Obras de Plauto: *El militar fanfarrón*, *La ollita*, *Los mellizos*. De Terencio: *El eunuco*, *Los hermanos*

4. Bibliografía específica por unidades

Unidad I: Introducción

Aristóteles. "La comedia" en *Poética*. Gredos, 1974

Bentley, Eric, *La vida del drama*. Buenos Aires, Paidós.

Bergson, Henri, *La risa. Ensayo sobre el significado de lo cómico*. Buenos Aires, Losada: 1991.

Concetta d'Angeli; Paduano, Guido, *Lo cómico*. Madrid: Visor, 2001.

Eco, Umberto; Ivanov, V.V.; Rector, Mónica. *¡Carnavall!*. México, 1995.

Eco, Umberto, "Lo cómico y la regla", en *La estrategia de la ilusión*. Buenos Aires; Ed. Lumen. 1987

Kayser W, *Lo grotesco. Su configuración en Pintura y Literatura*. Buenos Aires: Nova, 1957

Meyerhold, Vsévolod, "Lo grotesco en el teatro" en *Textos teóricos*. Edición de Juan Antonio Hormigón Madrid: Asociación de Directores de Escena de España, 1998.

Polloch, Jonathan, *¿Qué es el humor?* Buenos Aires: Paidós, 2003.

Virasoro, Mónica, "Los tortuosos caminos de la ironía y lo cómico" en *El arte y lo cómico, Figuras 3*, Área Transdepartamental de Crítica de Artes del IUNA: 2005.

Unidad II

AA/VV, *Sociedad, ficción y poder. El teatro cómico en la polis ateniense*. Rosario: Universidad del Litoral, 2000.

Gil Fernández, Luis, *Aristófanes*. Madrid: Gredos, 1996.

Graham Eduardo, "Elementos, imágenes e hipótesis sobre el origen del actor en el teatro griego clásico a partir de Karl Kerényi" en (Jorge Dubatti coordinador) *Historia del actor II*. Buenos Aires: Editorial Colihue, 2009.

Laurence, Araceli, "El actor en el teatro griego clásico" en (Jorge Dubatti coordinador) *Historia del Actor*, Buenos Aires, Editorial Colihue: 2008.

Oliva, César y Torres Monreal, Francisco, *Historia básica del arte escénico*. Ediciones Cátedra, 2000.

Unidad III

Beare, W. *La escena romana. Una breve historia del drama latino en tiempos de la República*. Buenos Aires: EUDEBA, 1964.

Bordove, George. *Moliere*, Buenos Aires, El Ateneo, 2006.

Caputo, Jorge, "El actor romano o el síndrome del loco de Argos" en (Jorge Dubatti coordinador) *Historia del Actor*, Buenos Aires, Editorial Colihue: 2008.

Frank, Tenney, "Terencio y sus sucesores" en *Vida y Literatura en la República Romana*. Buenos Aires: EUDEBA, 1971.

Dieguez Caballero, Ileana, "Estrategias carnavalizantes y construcciones grotescas"/"Hibridez y subversión cultural" en *Escenarios liminares*. Buenos Aires, Editorial Atuel, 2007.

Katz, Marcelo, "El clown como entrenamiento para las artes escénicas", en *Reflexión Académica en Diseño y Comunicación*, Año XVI, volumen 23, febrero 2015, Buenos Aires.

Lecoq, Jacques. *El Cuerpo Poético. Una pedagogía de la creación teatral*. Barcelona. Alba Editorial. 2003

Ponferrada, Oscar. *Moliere o la sublimación*. La Plata, Universidad Católica de La Plata, 1988.

Bibliografía general

Alatorre, Claudia. *Análisis del drama*. México, Col. Escenología, 1986.

Bauzá, Hugo, *Voces y visiones. Poesía y representación en el mundo antiguo*. Buenos Aires: Biblos, 1997.

Bregazzi, Josephine. *Shakespeare y el teatro renacentista inglés*. Madrid: Alianza Editorial, 1999.

De Marinis, Marco, *En busca del actor y del espectador. Comprender el teatro II*. Buenos Aires: Editorial Galerna, 2005.

Duvignaud, Jean. *Sociología del teatro*. México, 1981.

Jitrik, Noe. "Rehabilitación de la parodia" en *La parodia en la literatura latinoamericana*. Buenos Aires. Instituto de Literatura Hispanoamericana, F.F. y L. 1993

Juliá, Victoria, *La tragedia griega*. Buenos Aires: La isla de la luna, 2006.

MC Leish, Unwin. *Shakespeare. Una guía*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2000.

Oliva, César / Torres Monreal, Francisco. *Historia Básica del Arte Escénico*. Madrid. Ediciones Cátedra. 2000

Pavis, Patrice. *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiótica*. Barcelona, Paidós, 1998.

Ryngaert, Jean Pierre. *Introducción al análisis teatral*. Buenos Aires, Artes del sur, 2007.

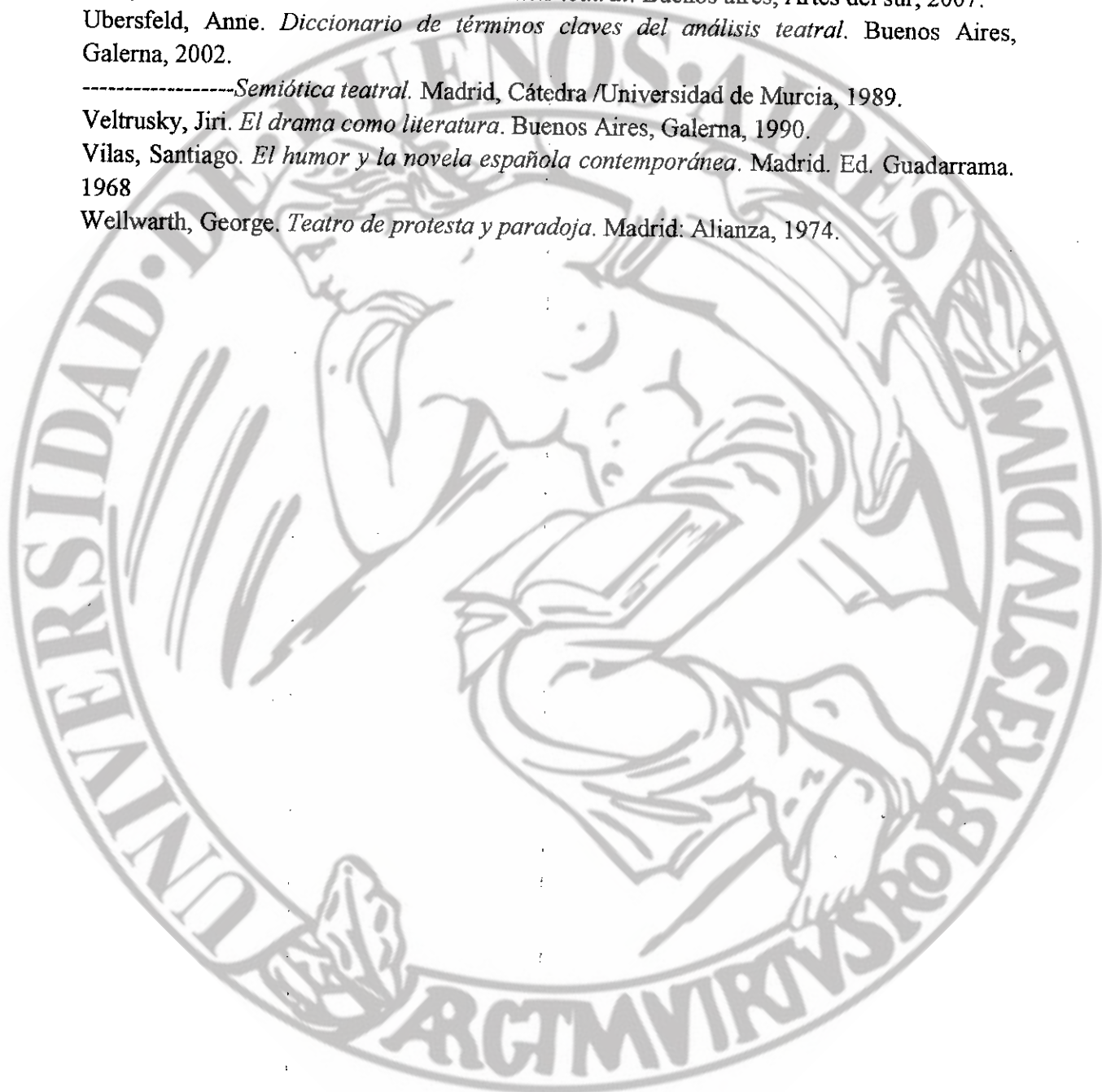
Ubersfeld, Anne. *Diccionario de términos claves del análisis teatral*. Buenos Aires, Galerna, 2002.

-----*Semiótica teatral*. Madrid, Cátedra /Universidad de Murcia, 1989.

Veltrusky, Jiri. *El drama como literatura*. Buenos Aires, Galerna, 1990.

Vilas, Santiago. *El humor y la novela española contemporánea*. Madrid. Ed. Guadarrama. 1968

Wellwarth, George. *Teatro de protesta y paradoja*. Madrid: Alianza, 1974.

6. Actividades planificadas

- Exposiciones teóricas a cargo la docente.
- Comentarios y debates sobre temas afines.
- Asesoramiento bibliográfico y metodológico a los alumnos para la realización de los informes individuales.
- Confección de textos y esquemas pertinentes para la realización de parciales y monografías.
- Traducción de textos teóricos relacionados con los temas del programa.
- Proyección de videos y asistencia a puestas.
- Entrevistas con actores y directores vinculados con la temática a estudiar

7. Condiciones de regularidad y régimen de promoción y calificación

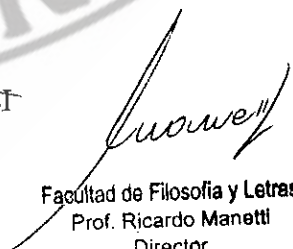
Asistir al 80 % de las clases del seminario.

Formas y Criterios de Evaluación

- Se hará una evaluación procesual: se tendrá en cuenta la participación y el compromiso del alumno con la materia y su participación activa con una nota, que será resultante de la evaluación que el profesor realice sobre las presentaciones de informes parciales, exposiciones orales, individuales o grupales, lecturas, síntesis e informes bibliográficos, etc. Si ésta fuera inferior a 4 (cuatro) puntos, significará un aplazo.
- Evaluación final: Presentar un trabajo monográfico, en un plazo de hasta 4(cuatro) años a la finalización del Seminario. Para calificarlo, se tendrá en cuenta la coherencia entre la fundamentación teórica y su aplicación en los textos analizados. La integración de los contenidos trabajados en el seminario. Si el trabajo fuera rechazado, los interesados tendrán opción en este caso, y por única vez, a presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo, hasta 4 (cuatro) años a partir de la finalización del seminario.
- La calificación final resultará del promedio de ambas notas, que no puede ser inferior a 4 (cuatro).

Aclaración: CATALINA JULIA ARTESTI

JTP, Regular, semiexclusiva

Facultad de Filosofía y Letras
Prof. Ricardo Manetti
Director
Departamento de Artes