

Seminario: El Grotresco: Espejo deformante, cuestionador de la realidad en el teatro del Siglo xx

Departamento:

Artes

Profesor:

Artesi, Catalina Julia

2° Cuatrimestre - 2016

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:

EL GROTESCO: ESPEJO DEFORMANTE, CUESTIONADOR DE LA
REALIDAD EN EL TEATRO DEL SIGLO XX

U.B.A. Fac. F. y L. Dirección de Bibliotecas

PROFESOR: Catalina Julia Artesi

Aprobado por Resolución

CUATRIMESTRE: Segundo

AÑO: 2016

Nº 2139/16

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

3. Contenidos U.B.A. Fac. F. y L. Dirección de Bibliotecas

Unidad I: Antecedentes

Categoría de “lo grotesco”: revisión de sus principales configuraciones conceptuales. Formas antitéticas grotescas en las artes visuales, la literatura y el cine. Vínculos con lo cómico (farsa, parodia, absurdo y sátira). Lo trágico y lo cómico: simultaneidad e intercambialidad Humorismo y comicidad. Lo grotesco ¿Modalidad escénica o género literario-dramático? Significación del grotesco como caracterización de una poética del teatro moderno.

Lecturas obligatorias

Auerbach, Eric (1950). “El mundo en la boca de Pantagruel”, en *Mímesis*, México, FCE; PP. 245-269.

Bajtín, M (1988), *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de François Rabelais*. Madrid, Alianza; pp. 273-394.

Hugo, Víctor (1974) “Prefacio” en *Cromwell*. México, Editores Mexicanos Unidos.

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

Meyerhold, Vsevolod (2008), “El grotesco como forma escénica, en Hormigón, Juan A. Editor. *Meyerhold, Textos teóricos*, Madrid, ADE 4ª edición; pp.192-199.

Meyerhold, V (2005), “Grotesco” en Ceballos, Edgar, *El actor sobre la escena. Diccionario de práctica teatral*, México, Escenología; pp.180-184.

Uribe, María de la Luz (1983). *La comedia del Arte*. Santiago de Chile, Destinolibro.

Unidad II: El esperpento de Ramón de Valle Inclán

Antecedentes hispánicos en el siglo XIX. Del Modernismo a la vanguardia: “el espejo cóncavo” como principio deformante. Revisión de la escena XII de *Luces de Bohemia*. La perspectiva “sistemáticamente deformada”. Concretización escénica de lo grotesco. Formas escénicas relacionadas con el títere y el grotesco. La farsa de guiñol. El esperpento de Valle- Inclán. Su trilogía *Martes de Carnaval*.

Lecturas obligatorias:

Del Valle Inclán: *Farsa y licencia de la reina castiza. Los cuernos de don Friolera. La Hija del Capitán*.

Bobes Naves, María del Carmen (1987), *Semiología de la obra dramática*, Madrid, Taurus. 2º edición corregida y ampliada: Madrid, Arco/Libros, 1997.

Campanella, H, (1980) *Valle Inclán: materia y forma del esperpento*. Buenos Aires, Epsilon.

Casaldueiro, Joaquín (1981), *Estudios sobre el teatro español*. Madrid, Gredos.

4. Bibliografía específica por unidades

Unidad I: Antecedentes

- 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. *¡Carnaval! México*, 1995.
- Eco, Umberto, (1987) "Lo cómico y la regla", en *La estrategia de la ilusión*. Buenos Aires; Ed. Lumen.
- 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*, Área Transdepartamental de Crítica de Artes del IUNA: 2005.

Unidad II

- Campanella, Hebe (1980) *Valle Inclán: Materia y forma del esperpento*. Buenos Aires, Epsilon.
- Casalduero, Joaquín (1981), *Estudios sobre el teatro español*. Madrid, Gredos.
- Hormigón, Juan Antonio (Ed), "Teatro de la España del siglo XXI: 1900-1930", *Revista de la Asociación de Directores de Escena*, Núm. 77, octubre, 1999.
- Martínez, Alfredo, "Valle Inclán y el conflicto estético", *Revista Anthropos* Nro., 158-9. Barcelona, julio-agosto, 1994; pp-45-48.
- Oliva, César. (2000) "Antecedentes del esperpento" en *Historia básica del arte escénico*. Madrid, Cátedra.
- Torres Negrera, Gregorio, "La matemática perfecta del espejo cóncavo: acerca de la composición de *Luces de Bohemia*", en *Revista Anthropos* Nro., 158-9, Barcelona, julio-agosto, 1994; pp.78-79
- Ruiz Ramón, Francisco (2000). *Historia del teatro español*, Madrid, Cátedra. Tomo II.

Unidad III

- Diéguez Caballero, Ileana (2007), "Estrategias carnavalizantes y construcciones grotescas" / "Hibridez y subversión cultural" en *Escenarios liminares*. Buenos Aires, Editorial Atuel,
- Guglielmini, Homero (1967). *El teatro del disconformismo*. Buenos Aires, Nova.
- Wellwarth, George (1974). *Teatro de protesta y paradoja*. Madrid: Alianza,

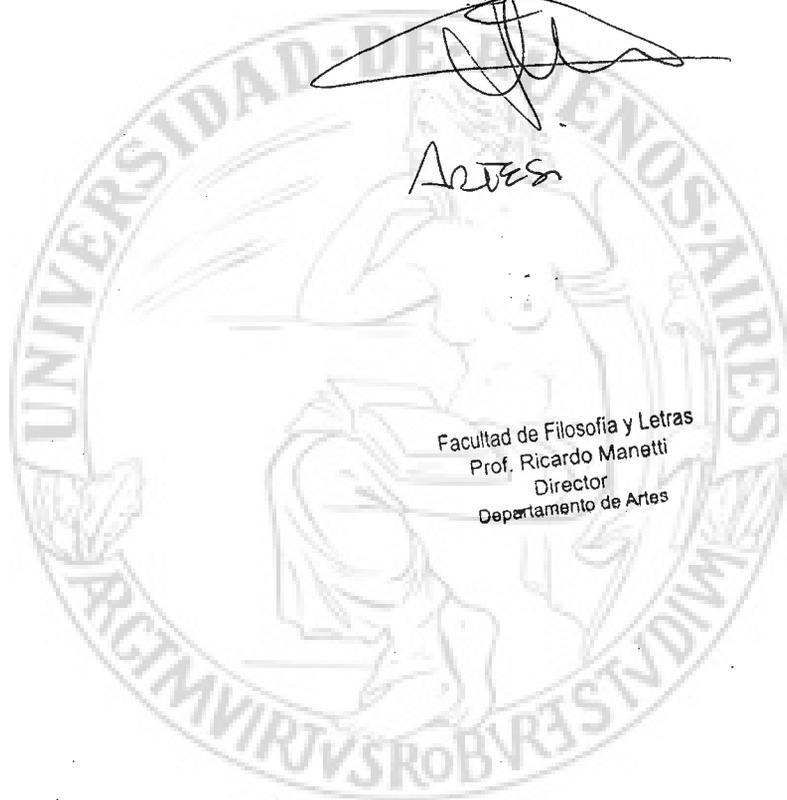
Ubersfeld, Anne. (2002). *Diccionario de términos claves del análisis teatral*. Buenos Aires, Galerna

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

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

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

Artes

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

