

Seminario: Imágenes teatrales en la cerámica pintada de la Antigua Grecia

Departamento:

Artes

Profesor:

Dukelsky, Cora

1er. 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: Imágenes teatrales en la cerámica
pintada de la Antigua Grecia. **U.B.A. Fac. F. y L. Dirección de Bibliotecas**

PROFESOR: Cora Dukelsky

Aprobado por Resolución

CUATRIMESTRE: Primero

Nº (D) 3364.337/16

AÑO: 2016

PROGRAMA Nº:

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES

SEMINARIO: **Imágenes teatrales en la cerámica pintada de la Antigua Grecia**
PROFESOR: CORA DUKELSKY
1º CUATRIMESTRE DE 2016 **U.B.A. Fac. F. y L. Dirección de Bibliotecas**
PROGRAMA N° .....

1. Fundamentación y descripción

Las obras de teatro griegas fueron escritas para ser interpretadas en el escenario, su intensidad radica en la posibilidad de transmitir sus valores y emociones a los espectadores. La vivencia de la performance teatral se ha perdido, sin embargo podemos recurrir a los textos que han sobrevivido para recrear tragedias y comedias antiguas o podemos recurrir a la evidencia arqueológica, a los restos arquitectónicos de teatros para imaginar el entorno físico, a las representaciones de los diferentes tipos de máscaras, o a la pintura sobre cerámica que es el objetivo primordial de este curso.

A partir de la segunda mitad del siglo V a.C. la temática teatral se convirtió en uno de los tópicos predilectos de los ceramógrafos. Los espectáculos dramáticos atraían a un vasto público que pretendía atesorar las emociones vividas a través de los vasos. Los artistas que los decoraban supieron sintetizar conceptos a menudo muy complejos apuntando a que el espectador recreara con una simple mirada la intensidad de aquel maravilloso espectáculo.

Los documentos iconográficos resultan particularmente útiles en los intentos de reconstrucción del fenómeno teatral. Nos permiten imaginar cómo eran los escenarios, los gestos, las vestimentas y hasta intuir los sentimientos experimentados por los protagonistas y el público de la Antigüedad. Los pintores poseían un repertorio de imágenes, un juego de signos que, combinados, podían leerse con un significado preciso, totalmente comprensible para el espectador antiguo. Si admiramos estas obras sólo desde el punto de vista estético estaremos perdiendo gran parte de su trascendencia. Para descifrar su contenido más profundo es fundamental analizar los atributos o características propias en la representación de cada personaje como un lenguaje simbólico. De esta manera, la comprensión de los textos literarios se enriquece y complementa con el repertorio visual que se constituye en un medio de comunicación con el pasado.

2. Objetivos

- Establecer la interrelación entre el texto literario y la representación visual en tanto productos histórico- culturales.
- Determinar el proceso de creación de las imágenes asociadas a los textos literarios de una época determinada.
- Enriquecer la comprensión de lo artístico a través de lo literario y de lo literario a través de lo artístico.

- Profundizar nuestro conocimiento de la cultura clásica a través de la aproximación multidisciplinaria.
- Desarrollar prácticas de investigación y favorecer el desarrollo del pensamiento crítico

3. Contenidos

Unidad I: LA CERÁMICA PINTADA Y SUS CÓDIGOS

Los artistas y sus códigos como un modo de transmisión del pensamiento de cada época. La recepción, espectadores antiguos y modernos. La democracia ateniense y el nacimiento del teatro. Rituales dionisiacos.

Unidad II: ACTORES Y ESCENARIOS EN EL TEATRO GRIEGO

El coro. La música y el baile en el espacio teatral. La arquitectura de los teatros. La escenografía y las maquinarias. Los actores. Disfraces y máscaras. Problemática femenino-masculino. Actores que representan papeles femeninos.

Unidad III: TRAGEDIAS EN IMÁGENES

Tragedia en el siglo V. El teatro y la *polis*. Cambios iconográficos durante el siglo IV. El ciclo de la *Orestia* en los vasos pintados. Interpretaciones. El séquito dionisiaco y su vinculación con *Bacantes*. Representaciones de las obras dramáticas.

Unidad IV: COMEDIAS EN IMÁGENES

Comparación entre los modos de representación de la comedia y la tragedia. La comedia de Menandro. La Magna Grecia, los vasos italiotas. La comedia fliácica.

4. Bibliografía específica

Unidad I

Bibliografía especial obligatoria

- AGUIRRE CASTRO, M. (2006) "Imágenes del teatro griego y su puesta en escena" en *Acotaciones. Revista de Investigación teatral*, Enero-junio, pp. 9-32.
- CSAPO, E. (2003) "The Dolphins of Dionysus" en Csapo and Miller (eds) *Poetry, Theory, Praxis. The Social Life of Myth, Word and Image in Ancient Greece. Essays in Honour of William J. Slater*. Oxbow Books. Oxford.
- CSAPO, E. (1997) "Riding the Phallus for Dionysus: Iconology, Ritual, and Gender-Role De/Construction" en *Phoenix*, Vol. 51, No. 3/4 pp. 253-295.
- DUKELSKY, C. (1988) *Estudio sobre cerámica griega*. Buenos Aires. Opfyl.

DUKELSKY, C. Y MARTINO A.M. (2002) "Imágenes teatrales en la pintura de vasos griegos" EN *REVISTA DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA*, SAO PAULO, UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Nº 12: 71-79.

GREEN (2007) "Art and theatre in the ancient world" en McDonald and Walton (eds) *Cambridge Companion to Greek and Roman Theatre*. Cambridge University Press. Pdf

IRIARTE, A. (1996) *Democracia y tragedia: la era de Pericles*. Madrid.

SHAPIRO, H. (1994) *Myth into Art: Poet and painter in Classical Greece*. London. New York.

WOODFORD, S. (2002). *Images of Myths in Classical Antiquity*. New York.

Bibliografía complementaria

GOLDHILL, S. "The Great Dionysia and Civic Ideology" en WINKLER & ZEITLIN (eds) *Nothing to do with Dionysos?*, Princeton, 97-129.

STEINER, A. (2007) "Reading beyond aesthetics", "Repetition and narration" y "Repetition and paradigm" en *Reading Greek Vases*. Cambridge University Press. pp 1-16 y 94-170.

Unidad II

Bibliografía especial obligatoria

CSAPO, E (2010) "A portrait of the Artist I. Theater-Realistic Art in Athens 500-330 B.C. en *Actors and Icons of the Ancient Theater*. Chichester/Malden, M.A.

GREEN, J.R. (1994) *Theatre in Ancient Greek Society*. London and New York.

ISLER-KERÉNYI, C (2007) *Dionysos in Archaic Greece. An Understanding through images*. Leiden and Boston. Brill.

LISSARRAGUE, F. (1990) "Why Satyrs are good to represent" en WINKLER & ZEITLIN (eds.) *Nothing to do with Dionysos?* Princeton University Press. pp. 228-236.

OSBORNE, Robin (2008) "Putting Performance into Focus" en REVERMANN, MARTIN y WILSON, Peter (eds) *Performance, Iconography, Reception: Studies in Honour of Oliver Taplin*. Oxford/New York. Oxford University Press. pp. 395-418.

PADEL, R. (1990) "Making space speak", en WINKLER & ZEITLIN (eds) *Nothing to do with Dionysos?*, Princeton, 336-365.

SLATER, N. (1990) "The Idea of the Actor", en WINKLER & ZEITLIN (eds) *Nothing to do with Dionysos?*, Princeton, 385-396.

SUMMERS, David (2007) "Shadow-painting and Scene-Painting. The Beginnings of Optics and Classical Art" en *Vision, Reflection & Desire in Western Painting*. University of North Carolina Press. pp. 16-42.

TAPLIN, O. (1997) "The pictorial record" en EASTERLING, P.E. (ed) *The Cambridge Companion to Greek Tragedy*. Cambridge. Cambridge University Press. pp. 69-90.

Bibliografía complementaria

- BUNDRICK, S. (2005) *Music and Image in Classical Athens*. New York. Cambridge University Press.
- CLELAND L, DAVIES G., LLEWELLYN-JONES, LL. (2007) *Greek and Roman dress from A to Z*. London and New York.
- GREEN, J.R. (1995) "Theatrical Motifs in Non-theatrical Contexts on vases of the Later Fifth and Fourth Centuries" en Griffiths A. (ed). *Stage Directions. Essays in Ancient Drama in honour of E. W. Handley*. London, 93-122.
- GREEN, R. Y HANDLEY, E. (1995) *Images of the Greek Theatre*. LONDON.
- LISSARRAGUE, François (2008) "Image and representation in the pottery of Magna Graecia" en REVERMANN, MARTIN y WILSON, Peter (eds) *Performance, Iconography, Reception: Studies in Honour of Oliver Taplin*. Oxford University Press. Oxford/New York. pp. 439-449.
- MACNALLY, S. (1984) "The Maenad in Early Greek Art" en J. PERADOTTO and J. P. SULLIVAN. (eds) *Women in the Ancient World. The Arethusa Papers*. New York.
- WINKLER, J. "The Ephebes' Song: *Tragoidia* and *Polis*" en WINKLER & ZEITLIN (eds) *Nothing to do with Dionysos?*, Princeton, 20-62.

Unidad III

Bibliografía especial obligatoria

- AGUIRRE CASTRO, M. (2006) "Fantasmas trágicos: algunas observaciones sobre su papel, aparición en escena e iconografía" en *CFC (G) 16: Estudios griegos e indoeuropeos* pp.107-120.
- DUKELSKY, C. (2013) "Del drama familiar a la cerámica: Orestes y las Erinias" en RODRÍGUEZ CIDRE E., BUIS E.J. & ATIENZA, A. (eds.) *El oikos violentado. Genealogías conflictivas y perversiones del parentesco en la literatura griega antigua*. Buenos Aires. Editorial de la FFyL/UBA. pp. 251-283.
- DUKELSKY, C. (2010) "Clitemnestra, esposa violenta, mujer con poder. Una interpretación de su iconografía en la cerámica griega" en RODRÍGUEZ CIDRE E. & BUIS E.J. (eds), *La pólis sexuada: normas, disturbios y transgresiones del género en la Grecia Antigua*, Buenos Aires: FfyL/UBA. pp. 85-113.
- DUKELSKY, C. (2006) *Erinias en la cerámica griega: La transformación del monstruo*. Facultad de Filosofía y Letras. UBA. CD-Rom- Bs As 2007.
- ELICE, M. (2003) "I draghi alati di Medea" en Bianchi O. et Thevenaz, O (eds) *Conceptions et représentations de l'extraordinaire dans le monde antique. Actes du colloque international*. Bern. Peter Lang. Pp 119-160. (el que sigue es el mismo tema ampliado y está en internet) ó ELICE, Martina (2004) "Il mirabile nel mito di Medea: i draghi alati nelle fonti letterarie e iconografiche" *Incontri triestini di filologia classica* 3. pp. 119-160.

- GIULIANI, Luca y MOST, Glenn (2007) "Medea in Eleusis, in Princeton" en Kraus, Goldhill, Foley, Elsner (eds). *Visualizing the Tragic: Drama, Myth, and Ritual in Greek Art and Literature. Essays in honour of Froma Zeitlin*. New York. pp. 197-217.
- SEGAL, C. (1984) *The Menace of Dionysus: Sex roles and reversals in Euripides' Bacchae*. en John PERADOTTO and J. P. SULLIVAN. (ed). *Women in the Ancient World. The Arethusa Papers*. Albany. New York
- TAPLIN, O. (2007) *Pots and plays*. J. Paul Getty Publications. Los Angeles.
- TAPLIN, Oliver (2007) "A new pair of pairs: tragic witnesses in western greek vase painting?" en KRAUS, GOLDHILL, FOLEY, ELSNER (eds). *Visualizing the Tragic: Drama, Myth, and Ritual in Greek Art and Literature. Essays in honour of Froma Zeitlin*. New York. pp. 177-196.
- TRENDALL, A.D. "Medea at Eleusis on a volute krater by the Darius Painter" Record of the Art Museum. Princeton University. Vol 43. Nº 1, 1984 p. 5-16.

Bibliografía complementaria

- CLAVO, Maite (2012) "Ifigenia entre puertas. La iconografía y la "Ifigenia en Táuride" de Euripides" en Vintró, Eulalia, Mestre, Francesca y Gomez, Pilar (eds) *Homenatge a Montserrat Jufresa*, Universitat de Barcelona. Barcelona. P. 49-74.
- EASTERLING, P. (2008) "Theatrical Furies: Thoughts on *Eumenides*" en REVERMANN, M. & WILSON, P. (eds). *Performance, Iconography, Reception. Studies in Honour of Oliver Taplin*. Oxford University Press. pp. 219-237.
- ELSNER, J., GOLDHILL, FOLEY, H. y KRAUSS, C. (2007) *Visualizing the Tragic: Drama, Myth and Ritual in Greek Art and Literature*. Oxford. New York.
- FERRARI, G. (1997) "Figures in the Text: Metaphors and Riddles in the Agamemnon" en *Classical Philology* Vol. 92, No. 1, pp. 1-45.
- FRONTISI-DUCROUX, Françoise (2007) "The Invention of the Erinyes" en KRAUS, GOLDHILL, FOLEY, ELSNER (eds) *Visualizing the Tragic: Drama, Myth, and Ritual in Greek Art and Literature. Essays in honour of Froma Zeitlin*. New York. pp. 165-177.
- GALASSO, Silvia (2013) "Pittura vascolare, mito e teatro : l'immagine di Medea tra VII e IV secolo a. C. Saggio e galleria" *La Rivista di Engramma* (online) ISSN 1826-901X.
- HALL, Edith (2013) *Adventures with Iphigenia in Tauris: a cultural history of Euripides' Black Sea Tragedy*. Oxford University Press.
- HALL, Edith, (2007) "Tragedy personified" en en KRAUS, GOLDHILL, FOLEY, ELSNER (eds) *Visualizing the Tragic: Drama, Myth, and Ritual in Greek Art and Literature. Essays in honour of Froma Zeitlin*. New York. pp.221-256.
- IRIARTE GOÑI, A. (1990) *Las redes del enigma. Voces femeninas en el pensamiento griego*. Madrid.
- IRIARTE GOÑI, A. (2002) *De Amazonas a ciudadanos. Pretexto gineocrático y patriarcado en la Grecia Antigua*. MADRID.
- LORAU, N. (1985) *Façons tragiques de tuer une femme*. Paris.
- LISSARRAGUE, François (2007) "Looking at shield devices: tragedy and vase painting" en ELSNER, J., GOLDHILL, FOLEY, H. y KRAUSS, C. (2007) *Visualizing the Tragic: Drama, Myth and Ritual in Greek Art and Literature. Essays in honour of Froma Zeitlin*. Oxford. New York. Oxford University Press. pp. 151-164.

- LISSARRAGUE, François (2006) "Comment peindre les Érinyes?" en *Métis. Anthropologie des mondes grecs anciens. Dossier: Avez-vous vu les Érinyes?* N.S.4 pp. 51-70.
- LYONS, D. (1996) *Gender and Immortality. Heroines in Ancient Greek Myth and Cult*. Princeton.
- SMALL, Jocelyn Penny (2012) "(Mis)Representations of Sophocles' Plays?" en Brill's Companion to Sophocles. Andreas MARKANTONATOS (ED) Leiden/Boston. pp. 369-384.
- VIRET BERNAL, F. (1997) "When painters execute a murderess. The representation of Clytemnestra on Attic vases" en KOLOSKI-OSTROW, A. – LYONS, C. L. (eds) *Naked truths. Women, sexuality, and gender in classical art and archaeology*, London /N. York, 93-107.
- ZEITLIN, Froma I. (1984) "The dynamics of misogyny: myth and mythmaking in the *Oresteia*" en PERADOTTO, SULLIVAN (eds), *Women in the Ancient World. The Arethusa Papers*. N. York
- ZEITLIN, F. (1990) "Playing the other: Theater, Theatricality, and the Feminine in Greek Drama" en WINKLER & ZEITLIN (eds) *Nothing to do with Dionysos?*, Princeton, 63-96.

Unidad IV

Bibliografía especial obligatoria

- CSAPO, E. (2013) "Comedy and the Pompe. Dionysian genre-crossing" EN BAKOLA, E. PRAUSCELLO, L. AND TELÒ, M. (EDS) *GREEK COMEDY AND THE DISCOURSE OF GENRES*. CAMBRIDGE UNIVERSITY. NEW YORK. p. 40-80
- Green, J. R (2012) "Comic Vases in South Italy. Continuity and innovation in the development of a figurative language" en Bosher, K (ed) *Theatre Outside Athens. Drama in Greek Sicily and South Italy* Cambridge University Press. Cambridge, New York. pp.289-342.
- GREEN, J.R. (2010) "The material evidence" *Brill's Companion to the Study of Greek Comedy*. Dobrov, G. (ed). Leiden. Boston. Brill. pp. 71-102.
- GREEN, J.R. (1985) "Drunk again: A study in the iconography of the Comic Theater". *American Journal of Archaeology*. Vol. 89, n° 3, pp. 465-472.
- MARSHALL, C. W. (2001) "A Gander at the Goose Play" *Theatre Journal*, Vol. 53, No. 1, pp. 53-71.
- ROBINSON, E.G.D. (2004) "Reception of comic theatre amongst the indigenous south Italians" *Medit Arch* 17, 193-212.
- ROTHWELL, Kenneth S. Jr., *Nature, Culture, and the Origins of Greek Comedy: A Study of Animal Choruses*. Cambridge University Press, 2006.
- RUSTEN, J. (2006) "Who "invented" Comedy? The Ancient Candidates for the Origins of Comedy and the Visual Evidence". *AJA*, vol. 127, n° 1 pp. 37-66
- SEEBERG, A. (1995) "From padded dancers to comedy" en GRIFFITHS A. (ed) *Stage Directions. Essays in Ancient Drama in honour of E. W. Handley*. London, 1-12.
- SPARKES, B.A. (1975) "Illustrating Aristophanes" en *The Journal of Hellenic Studies*, vol. 95, pp. 122-135.
- VARAKIS, Angeliki (2010) "Body and mask in aristophanic performance" *BICS*-53-1. Institute of Classical Studies University of London.

Bibliografía complementaria

- DEARDEN, C. W. (1995) "Pots, Tumblers and Phlyax Vases" en GRIFFITHS A. (ed) *Stage Directions. Essays in Ancient Drama in honour of E. W. Handley*. London, 81-86.
- GREEN, J. R. (2001) "Comic cuts: snippets of action on the Greek comic stage. *BICS*-45.pp. 37-64.
- PIQUEUX, Alexa (2004) "Rembourrages et image du corps dans la comédie ancienne et moyenne: témoignages archéologiques et textes comiques" en PROST, Francis y WILGAUX, Jerome (dir) *Penser et représente le corps dans l'Antiquité*. Actes du colloque international de Rennes. Collection Histoire. Pur. Presses Universitaires de Rennes. pp. 133-150.
- REDFIELD, J. (1990) "Drama and Community: Aristophanes and Some of his Rivals" en WINKLER & ZEITLIN (eds) *Nothing to do with Dionysos?*, Princeton, 314-335.
- SIMON, E. (2004) "The Paestan painter Asteas" en Marconi, C. (ed) *Greek Vases: Images, Contexts and Controversies*. Leiden and Boston, 113-122.
- TRENDALL, A.D. (1989) *Red Figure Vases Of South Italy And Sicily*. London. Thames & Hudson.
- TRENDALL, A.D. (1995) "An Apulian Bell-krater depicting the mask of a white-haired Phlyax" en GRIFFITHS A. (ed) *Stage Directions. Essays in Ancient Drama in honour of E. W. Handley*. London.

5. Bibliografía general

- BIEBER, Margaret. (1939) *The History of the Greek and Roman Theater*. London
- CARPENTER, T. (2001) *Arte y Mito en la Antigua Grecia*. Barcelona.
- EASTERLING P.E. (ed), (1997) *The Cambridge Companion to Greek Tragedy*. Cambridge.
- LAWRENCE, A. W. (1962) *Greek Architecture*. London.
- STEWART, A. (2008) *Classical Greece and the Birth of Western Art*. New York. Cambridge University Press.
- VERNANT, J.P. VIDAL NAQUET, P. (1987) *Mito y tragedia en la Grecia Antigua*. Madrid.
- WEBSTER, T.B.L. (1956) *Greek Theatre Production*. London.

6. Actividades planificadas

Las clases se desarrollarán con una duración de 4 horas semanales. Consistirán en la exposición, con material visual, de los temas fundamentales para brindar el marco de referencia fundamental. Se irán sumando el intercambio de ideas y la discusión en cada encuentro además de las presentaciones de temas y textos por parte de los estudiantes. Se asignarán textos para que los alumnos expongan ante el grupo y se favorecerá el debate pertinente. Los alumnos seleccionarán un tema para investigar vinculado a sus intereses que se correspondan con los temas analizados. Durante el curso deberán exponer los resultados parciales de sus búsquedas.

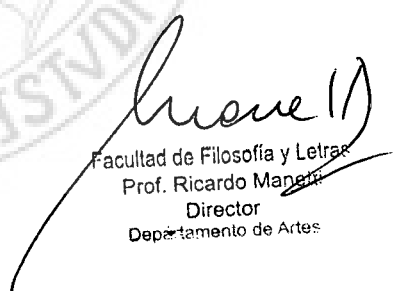

Se requiere el 80 % de asistencia a clases y la presentación de un trabajo monográfico dentro de los cuatro años posteriores a la finalización del Seminario. Para la evaluación de la cursada se tendrá en cuenta la asistencia, la participación en el curso. Con posterioridad se calificará el trabajo monográfico. Si este fuera rechazado, los interesados tendrán opción en este caso y por única vez a presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo fijado. La calificación final resultará del promedio de ambas notas, que no puede ser inferior a 4 (cuatro).

8. Requisitos y recomendaciones

Se recomienda inscribirse a este Seminario luego de haber cursado Historia de las Artes Plásticas I (Antigua) y/o Literatura en las Artes Combinadas I. La mayor parte de la bibliografía actualizada está en inglés por lo tanto es imprescindible comprender dicho idioma para leer los textos que se indicarán.

CORA DUKELSKY
PROF. TITULAR REGULAR

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