

TRADICIÓN DEL MUNDO CLÁSICO EN EL TEATRO FRANCÉS DEL SIGLO XX

Curso 2012/2013

(Código: 24410152)

1. PRESENTACIÓN

El punto de partida inevitable viene dado por la asimilación de los referentes culturales del Mundo Clásico y, aunque el espacio programado es el contemporáneo, se hace inevitable un primer tema del programa referido a la evolución de dichos materiales a lo largo de la Historia literaria francesa, incluyendo las distintas versiones genéricas que, en el marco escénico y, ocasionalmente, en otros, se han producido, ya que la recuperación de los mismos a partir del siglo XIX y, sobre todo, en el siglo XX, vienen marcadas ya por las adaptaciones a las construcciones imaginarias modernas y francesas. La asimilación de este primer tema (1.- Los antecedentes del Mundo Clásico en la literatura francesa: el mundo clásico en otros siglos u otras formas expresivas. Orfeo en Ronsard y Corneille. Adonis en La Fontaine. La Thébáide, Andromaque, Britannicus, Iphigénie y Fedra en Racine. Los personajes de Corneille: Polyeucte, Cinna, Horace y Pompeyo. Narciso en A. Gide y en P. Valéry.) tiene como objetivos pedagógicos la exposición e identificación de dichos contenidos, su reconocimiento estilístico y contextualización, de manera que el estudiante sea capaz de ordenar y relacionar los contenidos a partir de un trabajo de asociación por comparación y contraste, que le permita una adquisición de conocimientos necesaria para la correcta valoración de los siguientes puntos del programa.

El segundo tema del programa (Algunos grandes mitos: Edipo y Orfeo. Sus antecedentes: *Oedipe* de Corneille (XVII), y de Voltaire (XVIII). Análisis de *La Machine Infernale* (Jean Cocteau, 1934); *Oedipe* (André Gide, 1930-1932); *Oedipe ou le crépuscule des dieux* (Henri Ghéon, 1938); Orfeo en *Eurydice*, de Jean Anouilh (1941)), va referido en primer lugar al desarrollo de los modernos conceptos culturales de mito (en especial a partir de los trabajos en antropología estructural de G. Durand, pero no exclusivamente) y al análisis de las razones que los han convertido en referentes absolutamente contemporáneos, sin cuya conceptualización el escenario cultural del individuo contemporáneo resultaría incompleto. Está claro que el tiempo dedicado a la asignatura no permite una mínima exhaustividad: por ello ha sido preciso efectuar una selección razonable de algunos de ellos en función de su relevancia no relativa sino absoluta. El estudio de los grandes mitos escogidos debe permitir que los estudiantes los reconozcan, identifiquen y sean capaces de expresarlos, interpretándolos correctamente e integrándolo en la cultura contemporánea, discriminando, del mismo modo, sus variantes, sus mutaciones y los elementos experimentales de los que se sirven los autores escogidos para su puesta en valor.

El tercer apartado temático (El marco troyano, la perspectiva humanista y el "fatum": *La guerre de Troie n'aura pas lieu*, de Jean Giraudoux (1935). La adaptación de *Les troyennes* de Eurípides por J.-P. Sartre (1964)) escoge una referencia espacio-temporal dada y un desarrollo argumental que actualiza uno de los episodios más ricos del Mundo Clásico. A diferencia de los anteriores, el punto de partida es menos la recuperación de estructuras culturales como su recepción cultural en función de presupuestos contemporáneos. Así como en los anteriores se trataba de un esfuerzo de recopilación, exposición y puesta en relación, en éste se trata de detectar cuáles son los elementos culturales que operan determinadas selecciones referenciales y no otras y, desde dicho punto de vista, al término del mismo el estudiante debe contar con unos conocimientos mínimos que le permitan identificar dichos procesos de selección, contextualizarlos e interpretarlos correctamente, de manera que su trabajo de integración intelectual sea lo más completo posible, distinguiendo su pertinencia mayor o menor, revisando los procesos de creación -adaptación y relacionándolo con su propia experiencia literaria y cultural.

Siguiendo con la metodología conceptual utilizada en el segundo apartado, pero con las aportaciones espacio-temporales que aporta el tercero, el cuarto núcleo temático (Algunos personajes: *Antigone* (1944), de Jean Anouilh; Oreste en *Les mouches*, de Sartre (1942); Mercure en *Amphytrion* 38 (1929) y *Électre* (1937) de Giraudoux.

Camus y la tragedia: *Calígula* (1944)) se consagra al estudio de algunos personajes que podemos considerar arquetípicos y que reaparecen de manera constante en la literatura francesa. El estudiante deberá, al final de su estudio, estar en condiciones de reconocerlos y describirlos, de identificarlos e interpretarlos así como, en algún caso, de relacionarlos. De este modo, se pretende construir un campo referencial clásico en el mundo contemporáneo, que les permita ordenar conocimientos y referencias, así como recopilar figuras o temas no contemplados en el programa – por pertenecer, por ejemplo, a otros lenguajes creativos–, de manera que la gestión de su expresión oportuna resulte adecuada y adquieran un aparato crítico concreto mediante el cual el inventario que se les propone desarrollar – por ejemplo, en el trabajo de investigación– sea el resultado de una reflexión crítica precisa.

La asignatura no resultaría completa, en el plano pedagógico, si no se incluyera un último tema referido a las formas expresivas cuya difusión masiva ofrece una novedad relevante en el siglo XX. En efecto, incluso en el plano más estricto de la recepción, el hecho de que el cine o la canción contemporánea hayan integrado elementos del Mundo Clásico de manera reiterada demuestra no sólo su actualidad o audiencia, sino, sobre todo, su arraigo en el mundo cultural contemporáneo. Por ello, este último tema de la materia (Mitos y personajes míticos en otros lenguajes escénicos: el cine. Análisis de *Malpertuis* (obra de Jean Ray, 1943; film de Harry Kümel, 1971). *Jean Cocteau* y el ciclo de Orfeo: *Orphée* (1950), *Le testament d'Orphée* (1960) y sus otras obras referidas a mitos griegos. *Thésée* (1946) en Gide. Los personajes míticos en la obra de George Brassens), es el que mejor puede, de manera experimental y personal, mostrar la vigencia de nuestra construcción cultural. Su estudio se orienta hacia la localización, la identificación, su puesta en relación y su identificación, de motivos, temas, personajes, mitos clásicos y su inserción en la cultura cotidiana a través de sus diferentes sistemas expresivos, permitiendo con ello que el estudiante reflexione acerca de las formas modernas de difusión cultural, que, en ocasiones los deforman, en otras los relacionan pero que, en conjunto, demuestran su integración en nuestra cultura contemporánea en la bipolaridad concreto/abstracto y mediante su valoración, y el proceso de selección que se opera de los mismos, asociar su nacimiento con su adaptación contemporánea.

2.CONTEXTUALIZACIÓN

En el marco de objetivos generales del Máster, los propios de esta asignatura se orientan a mostrar su importancia en dos campos esenciales: la cultura francesa y, más específicamente, en dos espacios que nos resultan próximos: los elementos culturales contemporáneos y, en especial, en el terreno escénico. Los estudiantes deberán poseer los conocimientos suficientes para definir las aportaciones y las recuperaciones que la cultura dramática contemporánea ha recibido y cómo las ha integrado en la suya propia – lo cual equivale a decir, en la occidental europea contemporánea-. Mediante desarrollos argumentales que exponen las etapas en las que dichas proyecciones han tenido lugar y que interpretan asimismo los contextos en que se han producido, podrán reconocer y localizar los procesos de recepción y asimilación que les han sido propios, relacionando las aportaciones de figuras y temas clásicos, con los pilares básicos de nuestra cultura contemporánea.

Al finalizar el curso, los estudiantes deberán integrar, combinar, desarrollar y expresar las distintas relaciones que se crean en la interrelación entre referentes establecidos por la tradición cultural y los condicionantes de un estado cultural evolucionado y muy ajeno al primero. Para ello, deberán hacer un esfuerzo de reflexión experimental que les conduzca a través de las etapas asociativas hasta las contrastivas y críticas.

Esta asignatura se enmarca en las directrices generales del Máster Universitario en Estudios Franceses y Francófonos y persigue varios fines: 1) profundización en los contenidos fundamentales de la literatura francesa del siglo XX; 2) acercamiento a nociones y aspectos no ampliamente tratados en niveles de estudio anteriores; 3) visión de conjunto de elementos literarios y culturales griegos y latinos y su presencia y función en las creaciones literarias del mundo moderno; 4) pervivencia de la tradición cultural del Mundo Clásico.

El contenido de dicha asignatura constituye una continuación amplificadora del nivel de conocimientos alcanzado en los estudios previos al máster, así como una complementariedad con otras áreas humanísticas.

3.REQUISITOS PREVIOS RECOMENDABLES

Se podrá cursar esta asignatura en función de los requisitos previos marcados en el acceso al Máster Universitario de Estudios franceses y francófonos.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En el marco de objetivos generales del Máster, los propios de esta asignatura se orientan a mostrar su importancia en dos campos esenciales: la cultura francesa y, más específicamente, en dos espacios que nos resultan próximos: los elementos culturales contemporáneos y, en especial, en el terreno escénico.

El estudio de esta asignatura permitirá reconocer y localizar los procesos de recepción y asimilación de figuras y temas clásicos en el marco de nuestra cultura contemporánea.

Por otra parte, los estudiantes podrán integrar, relacionar, combinar, desarrollar y expresar las distintas correlaciones que se producen entre referentes establecidos por la tradición cultural y los condicionantes de un estado cultural evolucionado y muy ajeno al primero.

Asimismo, el estudio se orienta hacia la localización, la identificación y la puesta en relación, de motivos, temas, personajes, mitos clásicos y su inserción en la cultura cotidiana a través de sus diferentes sistemas expresivos, permitiendo con ello que el estudiante reflexione acerca de las formas modernas de difusión cultural.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Programa:

1.- Los antecedentes del Mundo Clásico en la literatura francesa: el mundo clásico en otros siglos u otras formas expresivas. Orfeo en Rosard y Corneille. Adonis en La Fontaine. La Thébaïde, Andromaque, Britannicus, Iphigénie y Fedra en Racine. Los personajes de Corneille: Polyeucte, Cinna, Horace y Pompeyo. Narciso en A. Gide y en P. Valéry.

2.- Algunos grandes mitos: Edipo y Orfeo. Sus antecedentes: Oedipe de Corneille (XVII), y de Voltaire (XVIII). Análisis de La Machine Infernale (Jean Cocteau, 1934); Oedipe (André Gide, 1930-1932); Oedipe ou le crépuscule des dieux (Henri Ghéon, 1938); Orfeo en Eurydice, de Jean Anouilh (1941).

3.- El marco troyano, la perspectiva humanista y el "fatum": La guerre de Troie n'aura pas lieu, de Jean Giraudoux (1935). La adaptación de Les troyennes de Eurípides por J.-P. Sartre (1964)

4.- Algunos personajes: Antigone (1944), de Jean Anouilh; Oreste en Les mouches, de Sartre (1942); Mercure en Amphitryon 38 (1929) y Eléctre (1937) de Giraudoux. Camus y la tragedia: Calígula (1944)

5.- Mitos y personajes míticos en otros lenguajes escénicos: el cine. Análisis de Malpertuis (obra de Jean Ray, 1943; film de Harry Kümel, 1971). Jean Cocteau y el ciclo de Orfeo: Orphée (1950), Le testament d'Orphée (1960) y sus obras referidas a mitos griegos. Thésée (1946) en Gide. Los personajes míticos en la obra de George Brassens.

6.EQUIPO DOCENTE

- [LAURA EUGENIA TUDORAS -](#)

7.METODOLOGÍA

Dadas las peculiaridades de esta asignatura, que opera sobre la base de la recuperación del Mundo clásico en elementos no siempre textuales, sino más bien plásticos y escénicos, la metodología a utilizar se nuclea sobre la base de diversos elementos, complementarios en la metodología del aprendizaje.

Para el núcleo de los contenidos se utilizará material impreso disponible en el mercado editorial, y cuyos pormenores se recogen en esta guía.

Para consultas suplementarias (ampliaciones bibliográficas, aclaración de puntos concretos del programa, etc.) se recurrirá a la vía virtual (Foros).

8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Comentarios y anexos:

Lecturas obligatorias:

La lectura obligatoria de, al menos, una obra de creación de las que figuran en el programa, para cada uno de sus apartados:

Bibliografía básica:

- Albouy, P. (1969): *Mythes et mythologies dans la littérature française*, Paris, Armand Colin;
- Astier, C. (1974): *Le mythe d'Oedipe*, Paris, Armand Colin;
- Chevalier, J, y Gheerbrant, A. (1982): *Dictionnaire des symboles*, Paris, Robert Laffont/Jupiter;
- Delcourt, LM. (1981): *Oedipe ou la legende du conquérant*, Paris, Les Belles Lettres;
- Derché, R. (1962): *Quatre mythes poétiques (Oedipe, Narcisse, Psyché et Lorelei)*, Paris, Soc. D'Édition d'Enseignement Supérieur;
- Diel, P. (1991): *El simbolismo en la mitología griega*, Barcelona, Editorial Labor;
- Grare, Ch. (1995): *Oedipe-Roi ou résonances du mythe*, Toulouse, CRDP Midi-Pyrénées;
- Lasso de la Vega, J. (1981): *Los temas griegos en el teatro francés contemporáneo (Cocteau, Gide, Anouilh)*, Murcia, Univ. Murcia;
- Morales Peco, M. (1996): *El retorno del mito de Edipo en la literatura francesa del siglo XX. Su proyección en la obra de Jean Cocteau*, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha;
- Odagiri, M. (2001): *Écritures palimpsestes ou les théâtralisations françaises du mythe d'Oedipe*, Paris, L'Harmattan;
- Schérer, J. (1987): *Dramaturgies d'Oedipe*, Paris, PUF.

9.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:

- Cazenave, M. (dir.) (1996) : *Encyclopédie des symboles*, Paris, Librairie Générale Française;
- Morales Peco, M. (2002): *Edipo en la literatura francesa. Las mil y una caras de un mito*, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha.

10.RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO

La plataforma virtual constituirá una importante herramienta de trabajo.

11.TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

El seguimiento correrá a cargo de la profesora responsable de la asignatura (Equipo Docente), respondiendo a los siguientes horarios:

Días de la semana: lunes y miércoles.

Horas: Lunes: 10:00-14:00 h; Miércoles: 10:00-14:00h y 15:00 -19:00h.

Dra. Laura Eugenia TUDORAS

Departamento de Filología Francesa.

Facultad de Filología, Edif. Humanidades: Senda del Rey, 7, 28040 – Madrid;
despacho 624

Teléfono: 91 398 6833.

Correo electrónico: ltudoras@flog.uned.es

12.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Se exigirá un trabajo de investigación al finalizar el curso, referente a alguna(s) de las obras, a escoger entre las obras señaladas en el programa.

Dicho trabajo se establecerá de acuerdo con la profesora y será orientado por ésta en cuanto a amplitud, metodología, etc.

A lo largo del curso, se establecerá un sistema de evaluación continua que consistirá en la entrega de recensiones establecidas para las lecturas obligatorias (escogidas para cada apartado) o para aspectos puntuales del contenido de la materia, siguiendo un calendario de entrega comunicado a principios de curso.

13.COLABORADORES DOCENTES

Véase equipo docente.

