

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español **SEMINARIO: ¿POR QUÉ VALE LA PENA SEGUIR LEYENDO A ARISTÓTELES? SOBRE ARTE, TRAGEDIA, UNA LARGA HISTORIA Y EL PRESENTE**

En inglés **SEMINAR: WHY IS IT WORTHWHILE TO CONTINUE READING ARISTOTLE? ON ART, TRAGEDY, A VERY LONG HISTORY, AND THE PRESENT**

Nombre profesor (a) **PABLO OYARZUN R.**

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Departamento de Teoría de las Artes

Horas de trabajo presencial y no presencial:

3 / 6

Número de Créditos

Tipo de Créditos

Descripción:

Objetivo General de la Asignatura

Leeremos y discutiremos la *Poética* de Aristóteles en conjunto con algunas otras fuentes (Gorgias, Platón, otros textos de Aristóteles). Siendo ese nuestro eje, desde allí echaremos una mirada a los orígenes de la tragedia y su compleja inscripción religiosa, cúlrica y política y a su posteridad, reparando en momentos críticos de rearticulación del legado aristotélico (en arte, teatro y modos de la mimesis, la representación y la performance) hasta el presente. El objetivo, en consecuencia, es familiarizarse en profundidad con la concepción del arte y la poesía (especialmente la tragedia) que expone Aristóteles en su *Poética*, proyectando desde allí, a través de hitos y obras seleccionadas, lo que podría llamarse la “historia de la tragedia (y lo trágico) en Occidente”.

El seminario se organizará de acuerdo a un plan de lectura integral de la *Poética* tramado con referencia y discusión sobre teoría y obras de la tradición de la tragedia y de lo trágico, desde la tragedia ática antigua a la tragedia romana; la tragedia en la época moderna: Calderón, Shakespeare, Racine; lo trágico en Hölderlin, Kleist, Nietzsche, Benjamin, Kane, con alcances sobre el contexto latinoamericano.

(Confío en que tengamos algunas personas invitadas para discutir determinados asuntos en mitades de sesión de seminario. Por lo pronto, Claudia Elena Román, doctoranda con una tesis afín a esta temática, ha accedido a participar. También se prevé la participación de personas que propongan traslaciones de la tragedia o lo trágico a otras formas artísticas, pintura, cine, por ejemplo.

Objetivos Específicos de la Asignatura

1. Familiarizarse con el planteamiento de la *Poética* de Aristóteles, a través de una lectura, análisis y discusión en profundidad de sus temas y motivos.
2. Atender especialmente a la concepción de la tragedia, que ocupa el centro del tratado, reconociendo los elementos estructurales que Aristóteles le atribuye y los problemas que de allí se desprenden.
3. Confrontar selectivamente esta concepción con algunas tragedias de la “época clásica” (tentativamente: *Prometeo encadenado*, *Edipo Rey*, *Antígona*, *Medea*).
4. Examinar hitos críticos del legado aristotélico a través de la historia, considerando los antecedentes de la tragedia clásica y momentos de rearticulación y crisis de este legado en la historia del teatro occidental hasta el presente.
5. Realizar “traslaciones” de la tragedia y lo trágico a otras formas de realización, articulación y

conceptualización artística.

6. Discutir la contemporaneidad de la tragedia y lo trágico.

Saberes/Contenidos	
Sección	Tema
Introducción I: una cuestión de léxico y de uso: tragedia y trágico. La mimesis Plan de lectura de la <i>Poética</i>	Exposición de los propósitos del seminario y de su programa. Primera aproximación: lectura de los tres primeros capítulos de la <i>Poética</i> . La cuestión de la mimesis. Discusión a partir de referencias.
Introducción II: la mimesis y los orígenes de la poesía (epopeya, tragedia, comedia)	Preludio: Borges, "La busca de Averroes". Conclusión del examen de los tres primeros capítulos. Lectura del cuarto capítulo (orígenes de la poesía). Antecedentes míticos y políticos de la tragedia clásica. Tragedia y democracia. Lectura del quinto capítulo: el boceto aristotélico de la comedia. Discusión a partir de referencias
La tragedia: definición y partes. La catarsis. Magnitud y unidad	Lectura del sexto capítulo: la definición de la tragedia y sus partes. La catarsis. Lectura de los capítulos séptimo y octavo: la fábula, su magnitud y unidad. Discusión a partir de referencias
La tragedia: lo posible	Lectura del noveno capítulo: historia, poesía, filosofía; mimesis; Lectura del décimo capítulo: fábulas simples y complejas. Discusión a partir de referencias, especialmente relativas al noveno capítulo: el tema de la ficción.
La tragedia: el núcleo trágico	Lectura de los capítulos 11 al 14: peripecia, agnición y lance patético; partes cuantitativas; el gran yerro, el temor y la compasión, la fábula. Discusión a partir de referencias, centrada en acciones y pasiones.
La tragedia: los caracteres	Lectura de los capítulos 15 y 16: caracteres; especies de agnición. Discusión a partir de referencias, sobre la contextura ética del agente trágico y la significación del (re)conocimiento. Edipo, Antígona, Medea: una historia sin término.
La tragedia: fábula, nudo, desenlace y escena	Lectura de los capítulos 17 y 18: cómo se debe estructurar la fábula; nudo y desenlace de la tragedia. Discusión a partir de referencias, especialmente sobre la escena, la puesta en escena, la escenografía, el arte de la actuación, el gesto, el espectáculo.
Lenguaje y pensamiento	Lectura de los capítulos 19 y 20: pensamiento y elocución, partes de ésta. Discusión a partir de referencias, sobre la trama del logos como elemento nuclear de la tragedia antigua. Premisas antiguas y proyecciones modernas y contemporáneas.
Metáfora, poesía y poeta	Lectura de los capítulos 21 y 22: especies del nombre (la metáfora); excelencia de la elocución. Discusión a partir de referencias, sobre la teoría de la / del creador/a: (divina) posesión y locura, inspiración, genio, técnica y azar.
Lo épico	Lectura de los capítulos 23 y 24: la epopeya. Discusión a partir de referencias, centradas en los episodios de la descripción de los héroes aqueos del escudo de Aquiles en la <i>Ilíada</i> (Cantos III 161-246 y XVIII 462-617: la teicoscopía de Helena y la ecfraasis, palabra y visualidad, la relación entre poesía y pintura.
Tragedia y epopeya: posible e imposible	Lectura de los capítulos 25 y 26: dificultades de la poética (lo posible y lo imposible); la superioridad de la tragedia sobre la epopeya.

	Discusión a partir de referencias, la cuestión de lo posible e imposible, revisitada (antes, en el capítulo noveno).
	Conclusiones
	Los textos teóricos serán indicados y la mayoría de ellos compartidos en UCursos a medida que estas sesiones sean programadas. Se espera que haya presentaciones de estudiantes, para acordar al inicio.

Metodología

Clases lectivas, lecturas en análisis, discusión e interpretación, presentaciones

Evaluación

Participación en las discusiones

Propuestas de lectura y análisis (presentación)

Requisitos de Aprobación

Una propuesta de lectura y análisis (presentación)

Un ensayo final

Palabras Clave

Poética; mimesis; tragedia;

Bibliografía:

Textos de análisis	Bibliografía Complementaria
Aristóteles (1974). <i>Poética</i> . Edición trilingüe de Valentín García Yebra. Madrid: Gredos.	Ablett, Sarah J. (2020). <i>Dramatic Disgust_ Aesthetic Theory and Practice from Sophocles to Sarah Kane</i> . Bielefeld: Transcript Verlag.
Calderón de la Barca, Pedro (2003). <i>La vida es sueño</i> . Santa Fe: El Cid Editor.	Aristóteles (1971). <i>Retórica</i> . Edición del texto con aparato crítico, traducción, prólogo y notas de Antonio Tovar. Madrid: Instituto de Estudios Políticos.
Esquilo (1986). <i>Tragedias completas</i> . Traducción de José Alsina Clota. Madrid: Cátedra, "La Orestíada".	Aristóteles (1990). <i>Retórica</i> . Introducción, traducción y notas de Quintín Racionero. Madrid: Gredos.
Eurípides (1993). <i>Medea</i> . En: Eurípides, <i>Tragedias I</i> . introducción, traducción y notas de Alberto Medina González y Juan Antonio López Pérez. Madrid: Gredos.	Aristóteles (2018). <i>Política</i> . Introducción, versión y notas de Antonio Gómez Robledo (texto bilingüe). México DF: UNAM (esp. III, i).
Hölderlin, Friedrich (2001). "Anotaciones al Edipo. Anotaciones a la Antígona". Noticia, traducción y notas de P. Oyarzun R. <i>Revista de Teoría del Arte</i> (4: 79-115).	Badiou, Alain, 1990 [2013], <i>Rhapsodie pour le théâtre</i> , Paris: Imprimerie nationale. Translated as <i>Rhapsody for the Theatre</i> , Bruno Bosteels (trans. and ed.), London: Verso.
Kane, Sarah (2000). <i>Cleansed</i> . London: Methuen / Random House.	Benjamin, Walter (2006). <i>El origen del drama barroco alemán</i> . Madrid: Abada.
Kane, Sarah (2001). <i>Phedra's Love</i> . London: Methuen.	Blanchot, Maurice (2007). <i>La Amistad</i> . Editorial: Trotta.
Kane, Sarah (2019). <i>El amor de Fedra. Purificados</i> . En: S. Kane, <i>Obras completas</i> . Traducción de Eva Varela Lasheras. Prólogo de María Eugenia Matamala. Madrid: Continta Me Tienes. Kleist, Heinrich von (1987). <i>Penthesilea</i> . In: H. v. Kleist, <i>Sämtliche Werke und Briefe</i> . Band 2. <i>Dramen 1808-1811</i> . Hrsg. v. Ilse-Marie Barth, Klaus Müller-Salget, Salter Müller-Seidel und Heirich C. Seeba. Frankfurt a, Main: Deutscher	Boileau, Nicolás. (1965) <i>Arte poética</i> . Traducción de Joaquín Martínez Llorente. Madrid: Editorial de la Universidad de Puerto Rico.
	Borges, Jorge Luis (1972). "La busca de Averroes". En: <i>Obras completas I</i> . Buenos Aires: Emecé.
	Bushnell, Rebecca (ed.) (2005). <i>A Companion to Tragedy</i> . Malden, MA; Oxford; Carlton, Victoria: Blackwell.

<p>Klassiker Verlag.</p> <p>Kleist, Heinrich von (1999). <i>Pentesilea</i>. Adaptación teatral de José María Coco Ferraris. Buenos Aires: Nueva Visión.</p> <p>Racine, Jean (s/f). <i>Fedra</i>. s/d.</p> <p>Shakespeare, William (s/f). <i>Macbeth</i>. In: W. Shakespeare, <i>Complete Works</i>. Edited with a Glossary by W. J. Craig. London: Oxford University Press.</p> <p>Shakespeare, William (s/f). <i>Macbeth</i>. Madrid: El Cid. Sófocles (1981). <i>Antígona. Edipo Rey</i>. En: Sófocles, <i>Tragedias</i>. Introducción de José S. Lasso de la Vega. Traducción y notas de Assela Alamillo. Madrid: Gredos.</p> <p>Racine, Jean (). <i>Fedra</i>.</p>	<p>Butler, Judith (2001). <i>El grito de Antígona</i>. Barcelona: El Rourc.</p> <p>Calderón, Demetrio Estébanez (1996). Diccionario de términos literarios. Madrid: Editorial Alianza.</p> <p>Carlson, Marvin A. (1993). <i>Theories of the Theatre. A Historical and Critical Survey from the Greeks to the Present</i>. Ithaca and London: Cornell University Press.</p> <p>Celan, Paul (1995): <i>El meridiano</i>. Traducción de P. Oyarzun R. Santiago: Intemperie.</p> <p>Descartes, René (1977). <i>Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas</i>. Introducción, traducción y notas de Vidal Peña: Madrid: Alfaguara.</p> <p>Diderot, Denis (1951). "Paradoxe sur le comédien". En: D. Diderot. <i>Œuvres</i>. Édition fiable et annotée par André Billy. Paris: Gallimard (Pléiade).</p> <p>Diderot, Denis (s/f). <i>La paradoja del comediante</i>. Versión digital.</p> <p>Hölderlin, Friedrich (2001). "Anotaciones al Edipo. Anotaciones a la Antígona". Noticia, traducción y notas de P. Oyarzun R. <i>Revista de Teoría del Arte</i> (4: 79-115).</p> <p>Diderot, Denis (). <i>La paradoja del comediante</i>.</p> <p>Diez del Corral, Luis. (1957) La función del mito clásico en la literatura contemporánea. Madrid: Gredos.</p> <p>Cartledge, Paul (2016). <i>Democracy – A Life</i>. Oxford: Oxford University Press.</p> <p>Fischer-Lichte, Erika, (2014). <i>The Routledge Guide to Theater and Performance Studies</i>. Oxford: Routledge, 2014.</p> <p>Foucault, Michel (2002). <i>Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión</i>. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.</p> <p>Freud, Sigmund (). <i>La interpretación de los sueños</i>.</p> <p>Graves, Robert (1985). <i>Los Mitos Griegos</i>. Traducción de Luis Echevarría. Madrid: Alianza Editorial.</p> <p>Hardwick, Lorna (2006) 'Murmurs in the Cathedral': The Impact of Translations from Greek Poetry and Drama on Modern Work in English by Michael Longley and Seamus Heaney. Source: <i>The Yearbook of English Studies</i>, 2006, Vol. 36, No. 1, Translation pp.204-215. Published by: Modern Humanities Research Association Stable URL: https://www.jstor.org/stable/3508748</p> <p>Hegel, G. W. F.(1989). <i>Lecciones sobre la estética</i>. Traducción de Alfredo Brotóns Muñoz. Barcelona: Ediciones Akal, 1989.</p> <p>Heidegger, Martin (). Introducción a la metafísica.</p> <p>Hertmans Stefan (2009). <i>El silencio de la tragedia. Ensayos</i>. Valencia: Editorial Pre-textos.</p> <p>Homero (). <i>La Iliada</i>.</p> <p>Horacio Flaco, Quinto (1999). <i>Arte poética</i>. Edición bilingüe. Estudio preliminar, versión y notas de Óscar Velásquez. Santiago: Ediciones de la Universidad Católica de Chile.</p> <p>Hugo, Víctor. (1971) "Prólogo" a Cromwell. Manifiesto romántico. Traducción de Jaume Meléndrez. Barcelona: Ediciones</p>
--	--

	<p>Península.</p> <p>Kierkegaard, Søren. (1942) <i>Antígona</i>. Traducción de Juan Gil Albert. México: Editorial Séneca.</p> <p>Karakantza, Efimia D. (2020). <i>Who am I? (Mis)identity and the Polis in Oedipus Tyrannus</i>. Cambridge, MA, and London:</p> <p>Kleist, Heinrich von (2020). "Sobre el teatro de marionetas". Traducción de P. Oyarzun R. En: Carlos Mendiola Mejía (ed.). <i>La crisis kantiana de Heinrich von Kleist. Ensayos sobre Heinrich von Kleist</i>. México D.F.: Universidad Iberoamericana.</p> <p>Kristeva, Julia (1980). <i>Pouvoirs de l'horreur. Essai sur l'abjection</i>. París: Seuil.</p> <p>Lacan, Jacques (). <i>El Seminario VI. El deseo y su interpretación</i>.</p> <p>Lacan, Jacques (). <i>El Seminario VII. La ética del psicoanálisis</i>.</p> <p>Lesky, Albin. (1977). <i>La tragedia griega</i>. Traducción de Juan Godó Costa. Barcelona: Editora Nacional.</p> <p>Lessing, Gottlob Ephraim (). <i>Laocoonte</i></p> <p>Martín Gómez, María (2010). "Martin Heidegger, lector de la <i>Metafísica</i> de Aristóteles2. En torno a unas notas autógrafas custodiadas en la Universidad de Salamanca. <i>Revista Internacional de Filosofía</i>.</p> <p>Mercier, Louis Sebastien (1773). <i>Du théâtre ou Nouvel essai sur l'art dramatique</i>. Amsterdam: E. Van Harrevelt.</p> <p>Nietzsche, Friedrich (1999). <i>Die Geburt der Tragödie</i>. In: F. Nietzsche, <i>Kritische Studienausgabe</i>. Band 1. Hrsg. v. Giorgio Colli und Mazzino Montinari. München: Deutscher Taschenbuch Verlag / de Gruyter (9'156).</p> <p>Nietzsche, Friedrich (2000). <i>El nacimiento de la tragedia</i>. Traducción de Andrés Sánchez Pascual. Madrid: Alianza Editorial.</p> <p>Oyarzun R., Pablo (). "Edipo y género".</p> <p>Oyarzun R., Pablo (). "Lo trágico, de Hölderlin a Nietzsche".</p> <p>Pavis, Patrice. (2008). <i>Diccionario del teatro</i>. Prefacio de Anne Ubersfeld. Traducción de Jaime Melendres. Barcelona: Paidós.</p> <p>Platón (1985). <i>Ion</i>. En: <i>Diálogos I</i>. introducción general por Emilio Lledó Íñigo. Traducción de J. Calonge Ruiz, Emilio Lledó I. y C. García Gual. Madrid: Gredos.</p> <p>Platón (1997). <i>República</i>. En: <i>Diálogos II</i>. Traducción de Julio Calonge. Madrid: Gredos.</p> <p>Seidensticker, Bernd (2010). <i>Das antike Theater</i>. München: C. H. Beck.</p> <p>Sófocles (1985). <i>Tragedias Completas</i>. Traducción de José Vara Donado. Madrid: Cátedra.</p> <p>Steiner, George (1979). <i>The Death of Tragedy</i>. New York: Open Road.</p> <p>Steiner, George (1996). <i>Antigones. How the Antigone Legend has Endured in western Literature, Art, and Thought</i>. New Haven & London: Yale University Press.</p> <p>Szondi, Peter (2011). "Versuch über das Tragische". En: <i>Schriften</i>.</p>
--	---

	<p>Bd. I. Mit einem Nachwort von Christoph König. Frankfurt am main: Suhrkamp (149-260).</p> <p>Untersteiner, Mario (1984). <i>Le origini della tragedia e del tragico. Dalla preistoria a Eschilo</i>. Milano: Istituto Editore Cisalpino.</p> <p>Vernant, Jean Pierre y Pierre Vidal Naquet (2002, 1989). <i>Mito y tragedia en la Grecia Antigua</i>, I y II. Traducción de Ana Iriarte. Madrid: Taurus.</p> <p>Seidensticker, Bernd (2010). <i>Das antike Theater</i>. München: C. H. Beck.</p>
--	---

Notas:

En el caso de la bibliografía complementaria, el listado es ilustrativo y se modificará o complementará de acuerdo a las necesidades del seminario.

Se buscará tener la mayor parte de los textos de análisis en un dossier o en material digital.