



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: LETRAS

CÓDIGO N°:

SEMINARIO: GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DEL TEATRO ITALIANO (siglos XV-XX)

MODALIDAD DE DICTADO: VIRTUAL ajustado a lo dispuesto por
REDEC-2023-2382-UBA-DCT#FFYL.

PROFESORA: SFORZA, NORA

2° Cuatrimestre 2024

AÑO: 2024

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

DEPARTAMENTO DE LETRAS

CÓDIGO N°:

SEMINARIO: GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DEL TEATRO ITALIANO (siglos XV-XX)

MODALIDAD DE DICTADO: VIRTUAL ajustado a lo dispuesto por REDEC-2023-2382-UBA-DCT#FFYL¹

CARGA HORARIA: 64 HORAS

2° Cuatrimestre 2024

PROFESORES: SFORZA, NORA

a. Fundamentación y descripción

El teatro italiano posee una historia larga y compleja que, por diversas vías, lo coloca entre las experiencias más significativas y productivas de todo el espectro cultural europeo, tanto desde un punto de vista exclusivamente literario cuanto por el grado de originalidad que logró alcanzar (en este sentido, baste pensar a las innovaciones aportadas por la comedia del arte, el melodrama o por la poética de autores como Goldoni o Pirandello).

Así, a principios de la Modernidad clásica, y luego de un largo proceso en el que la búsqueda de textos dramáticos de la tradición latina dio paso a riquísimas discusiones en torno a la imitación y traducción de los mismos, el teatro italiano moderno comenzó a consolidarse fundamentalmente gracias de la comedia renacentista, nacida no sólo a partir de la creación literaria sino a un programa cultural de amplio respiro fundamentalmente requerido por el poder político que manifestaba dicho poder también gracias al fasto teatral. Y justamente el ocaso del Renacimiento será el momento en el que se desarrollarán tres aspectos fundamentales para el porvenir de este teatro, a saber: la comedia del arte -con su progresivo desplazamiento del texto al actor-; el melodrama, arte total en el que la centralidad del texto dramático vivirá diversas zozobras a lo largo de los siglos por venir y las sucesivas reflexiones teóricas y metateatrales que irían apareciendo en una gran variedad de tratados y diálogos.

¹ Establece para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del Bimestre de Verano, 1° y 2° cuatrimestre de 2023 las pautas complementarias a las que deberán ajustarse aquellos equipos docentes que opten por dictar algún porcentaje de su asignatura en modalidad virtual.

Sin embargo, a finales del siglo XVII, la dramaturgia italiana (no así el teatro desde un punto de vista performativo) vive un fenómeno de crisis. La necesidad de reaccionar al mero ilusionismo visual que había caracterizado el teatro barroco será, entonces, uno de los objetivos de los nuevos protagonistas del teatro italiano del tiempo. Desde esta perspectiva, no debe maravillar la llegada de voces como las de Pietro Metastasio, Carlo Goldoni o Vittorio Alfieri quienes, con distintos objetivos y propósitos (el melodrama, la comedia y la tragedia respectivamente) buscaron elaborar escrituras dramáticas fuertes, con evidentes y precisas intenciones de polemizar con la tradición, logrando finalmente ser artífices de verdaderas revoluciones en cada uno de los antedichos campos.

Ahora, bien, ya en el siglo XIX, en el que la centralidad del teatro italiano pasa sin ninguna duda por la evolución y afirmación del melodrama, nuevos intentos de teorización se harán presentes especialmente en la dramaturgia manzoniana. En efecto, el teatro de Manzoni nació por entonces como resultado de una compleja profundización teórica, que el célebre autor milanés llevará adelante en una suerte de operación conjunta entre su obra dramática (las tragedias *El conde de Carmagnola* y su *Adelquis*) y su famosísima *Carta al Señor Chauvet sobre la unidad de tiempo y de lugar en la tragedia* (París, 1823), la que constituiría el documento más importante del romanticismo teatral italiano.

Por último, ya en los primeros años del siglo XX, Luigi Pirandello se constituyó en el autor que plasmaría definitivamente ideas, intuiciones y conquistas escénicas que, en algunos casos, ya habían sido esbozadas por los futuristas y -en parte- por el mismo Gabriele D'Annunzio algunos decenios antes, pero que con él darán vida a una novísima concepción de "teatro en el teatro" que, en las antípodas de aquél que había caracterizado la estética barroca, buscará mostrar al escenario como lugar de verdades y no de ilusiones.

b. Objetivos:

- conocer algunos de los grandes temas fundacionales de la literatura moderna italiana a partir del análisis del *corpus* textual presentado;
- desarrollar competencias específicas de contextualización, análisis e interpretación del género dramático;
- comprender los motivos que permitieron el nacimiento y desarrollo del teatro italiano en la primera Modernidad clásica;
- analizar los aspectos renovadores del teatro de Carlo Goldoni;
- reflexionar acerca de la evolución de la tragedia entre los siglos XVIII y XIX;
- estudiar las innovaciones presentes en el teatro de Luigi Pirandello.

c. Contenidos:

1. Antecedentes. La recuperación del teatro antiguo: circulación, recreación, traducción. La comedia humanística: autores, temas, circulación.

2. El triunfo de la comedia renacentista. Ludovico Ariosto y el nacimiento de la comedia moderna: entre tradiciones e innovaciones. Espejos de la sociedad renacentista en el teatro de Nicolás Maquiavelo. La irrupción de los *vencidos* en la poética de Angelo Beolco, el Ruzante. De la centralidad del texto dramático a la centralidad del actor: nacimiento y desarrollo de la comedia del arte.

3. Carlo Goldoni. Las exigencias de una reforma teatral. Los debates con Piero Chiari y Carlo Gozzi. La recuperación del texto escrito. La cuestión de la lengua. La construcción del drama burgués. Goldoni y el melodrama.

4. Vittorio Alfieri y el resurgimiento de la tragedia. Relaciones presentes entre las tragedias alfierianas, su autobiografía y sus tratados políticos y poéticos. La construcción del sistema de antagonismos de la tragedia alfieriana.

5. La tragedia manzoniana. El contexto romántico de la poética manzoniana. Los desplazamientos de la Historia en clave decimonónica. El desarrollo de la cuestión moral. La centralidad del coro. Las relaciones del teatro manzoniano con el melodrama de su tiempo.

6. Luigi Pirandello y el metateatro. De la *novella* al teatro. El problema de la “despersonalización”. El sentimiento del contrario. Las relaciones entre teatro y metateatro.

d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, si correspondiera:

Bibliografía obligatoria

Unidad 1

-Arbea, Antonio, “La comedia humanística *Dolos*. Introducción y traducción.” ONOMÁZEIN 9 (2004/1): 121-165

-Asor Rosa, Alberto, *Historia de la literatura italiana*, edición de Alejandro Patat, voll. I y II (siglos XV, XVI y XVII). Edición e introducción de Alejandro Patat. Traducción de Florencia Fossati. Buenos Aires, Asociación Dante Alighieri, 2011.

-Burucúa, José E., *Corderos y elefantes. La sacralidad y la risa en la Modernidad clásica. Siglos XV a XVII*. Madrid-Buenos Aires, Miño y Dávila, 2001.

Unidad 2

-Bullegas, Sergio, Angelo Beolco. *La lingua contestata, il teatro violato, la scena imitata*. Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1993, cap. 2 "Scena e realtà: l'umanità violentata", pp. 27-51 (ficha de Opfyl).

-Luciani, Gérard, "L'eco dei problemi del tempo nell'opera del Ruzante." En AA.VV., *Angelo Beolco detto Ruzante. Atti del convegno della IV edizione delle Giornate del Ruzante*. Padova, Papergraf, 1997, pp. 27-41. (Ficha de Opfyl)

-Paolucci, Anne, "Livy's Lucretia, Shakespeare's 'Lucrece', Machiavelli's 'Mandragola'." En AA.VV., *Il teatro italiano del Rinascimento*. Edición de Maristella de Panizza Lorch. Milán, Edizioni di Comunità, 1980, pp. 619-635 (ficha de Opfyl)

-Raimondi, Ezio, *Politica e commedia. Il centauro disarmato* (1972), Bolonia, Il Mulino, 1998, capp. III: "Il segretario a teatro" y V: "Il veleno della 'Mandrágora'", pp. 45-97 y 115-124 (ficha de Opfyl).

-Sforza, Nora Hebe, *Teatro y poder político (1480-1542). Entre la corte y la república*. Buenos Aires, Letranómada, 2008, capítulo IV "Itinerarios dramáticos II: Ludovico Ariosto: las obligaciones de un poeta-cortesano en la corte estense de Ferrara", pp. 72 - 125.

Unidad 3

-Asor Rosa, Alberto, "Iluminismo, clasicismo y nacionalismo", en *Historia de la literatura italiana*, edición de Alejandro Patat, vol. 3: Siglos XVIII, XIX y XX, trad. de Sebastián Carricaberry, Dante Alighieri, Buenos Aires, 2011, pp. 43-76.

-Calderone, Antonietta y Pagán, Víctor, "Carlo Goldoni: la comedia y el drama jocosos". En AA.VV., *El teatro europeo en la España del siglo XVIII*. Lérida, Universidad de Lérida, 1997, pp. 139-194.

-Fido, Franco, *Guida a Goldoni. Teatro e società nel Settecento*. Turín, Einaudi, 1977.

Unidad 4

-Asor Rosa, Alberto, “Iluminismo, clasicismo y nacionalismo”, en *Historia de la literatura italiana*, edición de Alejandro Patat, vol. 3: Siglos XVIII, XIX y XX, trad. de Sebastián Carricaberry, Dante Alighieri, Buenos Aires, 2011, pp. 43-76.

-Baratto, Mario, “Tirannide e libertà nella tragedia di Alfieri”. En *Da Ruzante a Pirandello. Scritti sul teatro*. Nápoles, Liguori, 1990, pp. 115-136. (Traducción en preparación).

-Marone, Gherardo, *Vittorio Alfieri: poeta de la virtud heroica*. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 1951.

Unidad 5

-Albertocchi, Giovanni, “La aproximación a la Historia: las tragedias”. En *Alessandro Manzoni*. Madrid, Síntesis, 2003, pp. 47-62.

-Guidotti, Angela, *Manzoni teatrale. Le tragedia di Manzoni tra dibattito europeo e fortuna italiana*. Lucca, Pacini Fazzi, 2012. (Traducción en preparación).

-Lladrón, Pedro Luis, Características neoclásicas y románticas del teatro de Alessandro Manzoni. En *Estudios románicos. Revista de Filología románica*. Murcia, Universidad de Murcia, Nº 3, 1986, pp. 112-120.

Unidad 6

-Baratto, Mario, “Per una storia del teatro di Pirandello”. En *Da Ruzante a Pirandello. Scritti sul teatro*. Nápoles, Liguori, 1990, pp. 137-157). (Traducción en preparación)

-Rossi, Annunziata, “La visión trágica de la vida en la obra de Luigi Pirandello”. En *Acta Poética*. Revista filológica de la UNAM. Número 25-1. México DF., UNAM, 2004, pp. 57-78.

-Taviani, Fernando, *Hombres de escena, hombres de libro. La literatura teatral italiana del siglo XX*. Valencia, Universidad de Valencia, 2010 (cap. 3: “Canon del siglo XX”, pp. 81-106).

Bibliografía complementaria

Unidad 1

-Balandier, Georges, *El poder en escenas. De la representación del poder al poder de la representación* (1992). Barcelona, Paidós Studio, 1994.

-Burke, Peter, *El Renacimiento italiano. Cultura y sociedad en Italia* (1986). Madrid, Alianza Forma, 1995.

-Burucúa, José E. y Ciordia, Martín, *El Renacimiento italiano. Una nueva incursión en sus fuentes e ideas*. Buenos Aires, Dante Alighieri, 2004.

-Cruciani, Fabrizio; Seragnoli, Daniele, *Il teatro italiano nel Rinascimento*, Bolonia, Il Mulino, 1987.

-King, Margaret, "La mujer en el Renacimiento" en E. Garin, *El hombre de Renacimiento*, Madrid, Alianza, 1999.

Unidad 2

-Baratto, Mario, "La fondazione di un genere. (Per un' analisi drammaturgica della commedia del Cinquecento)". En AA.VV., *Il teatro italiano del Rinascimento*. Milán, Edizioni di Comunità, 1980.

-Borsellino, Nino, "Il comico", en Asor Rosa, Alberto (director), *Letteratura italiana. Vol V. Le questioni*, Turín, Giulio Einaudi editore, 1986.

-Burke, Peter, *Formas de historia cultural*. Madrid, Alianza, 1999, capítulo 5: "Las fronteras de lo cómico en la Italia Moderna", pp. 107-126.

-----, *Los avatares de El cortesano. Lecturas y lectores de un texto clave del espíritu renacentista*. Barcelona, Gedisa, 1998.

-De Luca, Antonio, "I prologhi delle commedie ariostesche", en AA.VV., *Atti del Convegno Internazionale Ludovico Ariosto*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1975.

Gundersheimer, Werner L., *Ferrara estense. Lo stile del potere* (1973). Módena, Panini, 1988.

-----, "Popular spectacle and the theater in Renaissance Ferrara." En AA.VV., *Il teatro italiano del Cinquecento*. Milán, Edizioni di Comunità, 1980.

-Pieri, Marzia, *La nascita del teatro moderno in Italia tra xv e xvi secolo*, Turín, Bollati Boringhieri, 1989.

-Ramírez, Juan Antonio, *Construcciones ilusorias. Arquitecturas descritas, arquitecturas pintadas*. Madrid, Alianza Editorial, 1983.

-Riposio, Donatella, *Nova Comedia v'appresento. Il prologo nella commedia del Cinquecento*. Turín, Editrice Tirrenia Stampatori, 1989.

-Rosemberg, Charles M., *The use of celebrations in Public and Semi- Public affairs in fifteenth-century Ferrara*. En AA.VV., Il teatro italiano del Rinascimento. Milán, Edizioni di Comunità, 1980.

-Sforza, Nora, *Angelo Beolco (a) Ruzante. La parábola de un dramaturgo provocador en la Italia del Renacimiento*. Buenos Aires, Miño & Dávila, 2012.

Unidad 3

-AA.VV., *La letteratura teatrale del Settecento in Italia. Studi e letture su Carlo Goldoni*. Venecia, Neri Pozza, 1995.

-Angelini, Franca, *"In maschera voi siete/ senza maschera al volto?" Note su Goldoni*. Roma, Bulzoni, 2012.

-Camerino, Giuseppe, *Il "metodo" di Goldoni e altre esegesi tra lumi e romanticismo*. Galatina, Congedo, 2013.

-Ferrone, Siro, *La vita e il teatro di Carlo Goldoni*. Venecia, Marsilio, 2011

-Luciani, Paola, *Drammaturgie goldoniane*. Florencia, Società Editrice Fiorentina, 2012.

-Padoan, Giorgio, "L'impegno civile di Carlo Goldoni" en Lettere italiane, octubre-diciembre 1983.

Unidad 4

-De Bernardis, Monia, *La dramaturgia alfieriana fra mito e politica*. Lecce, Pensa, 2011.

-Di Benedetto, Arnaldo; Perdichizzi, Vincenza, *Alfieri*. Roma, Salerno, 2014

-Frattali, Arianna, *Alfieri, lo spettacolo e le arti*. Jornada de estudio (Pisa, 22.II.2013). Pisa, ETS, 2016.

-Luciani, Paola, *L'autore temerario. Studi su Vittorio Alfieri*. Florencia, Società Editrice Fiorentina, 2005.

-Minervini, Francesco, *Ontologia dell'eroe trágico. Prospettive civil e modelli etici nel teatro, fra età dei Lumi e primo Risorgimento*. Módena, Mucchi, 2010.

Unidad 5

-Annoni, Carlo, *Lo spettacolo dell'uomo interiore. Teoria e poesia del teatro manzoniano*. Milán, Vita e Pensiero, 1997.

-Lonardi, G., *L'esperienza stilistica del Manzoni trágico*. Florencia, Olschki, 1965.

-Minervini, Francesco, *Ontologia dell'eroe trágico. Prospettive civil e modelli etici nel teatro, fra età dei Lumi e primo Risorgimento*. Módena, Mucchi, 2010. (Traducción en preparación).

Unidad 6

- Angelini, Franca, *Il punto su Pirandello*. Roma, Laterza, Roma, 1997.
- Guglielminetti, Marziano, *Pirandello*. Roma, Salerno, 2006.
- Macchia, Giovanni, *Pirandello o la stanza della tortura*. Milano, Mondadori, Milano, 2000.
- Pellettieri, Osvaldo (ed.), "Pirandello y el teatro argentino (1920-1990)". Cuaderno del GETEA, Nº 8. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 1997.

Fuentes

Unidad 1

- PICCOLOMINI, Pio Enea, "Chrisis". En Burucúa, José Emilio y Ciordia, Martín José, *El Renacimiento italiano. Una incursión en sus fuentes e ideas*. Traducción de Martín Ciordia. Buenos Aires, Asociación Dante Alighieri, 2007.

Unidad 2

- ARIOSTO, Ludovico, *Cassaria*. (Edición de Nora Sforza). Colección Libros raros, olvidados y curiosos. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 2007.
- , *Il negromante. El nigromante*. (Edición bilingüe con introducción, traducción y notas de María Teresa Navarro Salazar). Barcelona, Bosch, s/f.
- , *Commedie*. (Volumen I). Milán, Bur, 1962.
- BEOLCO, Angelo (Ruzante), *Primer Diálogo - Parlamento de Ruzante que volvió del campo de batalla*. (Traducción de Nora Sforza. Ficha de cátedra - Opfyl).
- , *Segundo Diálogo - Bilora*. (Traducción de Nora Sforza. Ficha de cátedra - Opfyl).
- , *Teatro*. Primera edición bilingüe (paduano - italiana) completa. Texto, traducción y notas de Ludovico Zorzi. Turín, Einaudi editore, 1967.
- MAQUIAVELO, Nicolás, *La Mandrágora en Ficción completa* (trad. Nora Sforza), Buenos Aires, Colihue Clásica, 2010, pp. 2-69.
- , *Opere*. (3 voll.). Editadas por Corrado Vivanti. Turín Einaudi, 1999.

Unidad 3

-GOLDONI, Carlo, *La posadera*. Barcelona, Bosch, 2004.

-----, *La locandiera*. Edición de Guido Davico Bonino. Milán, Garzanti, 2014.

Unidad 4

-ALFIERI, Vittorio, *Bruto segundo*. (trad. de Nora Sforza, en preparación)

-----, *Tragedie*. Edición de Bruno Maier. Milán, Garzanti, 1989.

Unidad 5

-Manzoni, Alessandro, *El conde de Carmagnola*. Madrid, Espasa, 2000.

-----, *Il conte di Carmagnola*. Edición de Gilberto Lonardi. Venecia, Marsilio, 2005.

Unidad 6

-Pirandello, Luigi, *Seis personajes en busca de autor*. Edición de Nora Sforza. Buenos Aires, Colihue, en prensa.

-----, “Sei personaggi in cerca d’autore”. In Borzi, Italo e Argenziano, Maria (eds.), *Maschere nude*. Roma, Newton, 1993.

Bibliografía general

Elias, Norbert, *El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas*. México D.F., F.C.E., 1994.

Foucault, Michel, *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2002.

-Fumagalli Beonio Brocchieri, Mariateresa, *El intelectual entre Edad Media y Renacimiento*, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 1997.

-Gamrath, Helge, “The Herculean Addition to Old Ferrara. The Birth of Modern European Town Planning?” En: AA.VV., *La corte di Ferrara e il suo mecenatismo. 1441-1598. Atti del convegno internazionale*. Copenague – Modena, Renaissance Studier – Edizioni Panini, 1990.

-Garin, Eugenio *El hombre del Renacimiento*, Madrid, Alianza, 1999.

-----, *Medioevo y Renacimiento*, Madrid, Taurus, 2001.

-King, Margaret, *Mujeres renacentistas. La búsqueda de un espacio*. Madrid, Alianza Universidad, 1991.

Sitografía

www.letteratura.it

www.classicitaliani.it

www.italianisti.it

www.sbn.it

www.italinemo.it

www.liberliber.it

www.letteratura.it

www.treccani.it

www.repubblicaletteraria.it

www.letteraturaitaliana.net

www.imalpensanti.it

<http://www.biblio-net.com/> (literatura italiana, clásica antigua y comparada)

<http://dmoz.org/World/Italiano/Arte/Letteratura/Autori/> (dizionario autori on line)

<http://www.fausernet.novara.it/fauser/biblio/index.htm> (biblioteca de clásicos italianos)

<http://www.letteraturaitaliana.net/>

<http://www.sussidiario.it/letteratura/italiana/> (historia de la literatura italiana)

<http://spazioinwind.libero.it/>

e. Organización del dictado de seminario

El seminario se dicta atendiendo a lo dispuesto por REDEC-2023-2382-UBA-DCT#FFYL la cual establece pautas complementarias para el dictado de las asignaturas de grado durante el Ciclo Lectivo 2024.

Seminario cuatrimestral

El seminario se dictará completamente en modalidad virtual.

En el campus virtual se cargarán semanalmente todos los materiales (fuentes, bibliografía obligatoria y general y guías de lectura). Se han previsto encuentros sincrónicos en los que se presentarán ppt. para cada tema que luego serán subidos en formato pdf. Asimismo, las clases sincrónicas serán grabadas y sus correspondientes links serán también subidos para que los estudiantes que no puedan asistir a los encuentros sincrónicos virtuales tengan la posibilidad de seguir la totalidad de las clases.

Carga Horaria:

Seminario cuatrimestral

La carga horaria mínima es de 64 horas (sesenta y cuatro) y comprenden un mínimo de 4 (cuatro) y un máximo de 6 (seis) horas semanales de dictado de clases.

f. Organización de la evaluación

El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico (Res. (CD) N° 4428/17):

Regularización del seminario:

Es condición para alcanzar la regularidad del seminario aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) durante la cursada. Para ello los/las docentes a cargo dispondrán de un dispositivo definido para tal fin.

Aprobación del seminario:

Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador.

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a para la aprobación del seminario.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) N° 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y los/las Profesores a cargo del seminario.

i. Recomendaciones

Aunque no es un requerimiento obligatorio para cursar el seminario, el conocimiento de la lengua italiana es sugerido para aprovechar al máximo la lectura de los textos fuente.



Dra. Nora Sforza

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Miguel Vedda', is positioned at the top center of the page. The signature is fluid and cursive.

MIGUEL VEDDA

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE LETRAS