

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, USP
Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada
Disciplina: Teoria Literária

“A personagem diante do espelho: teatro, prosa e teoria”

Vespertino e Noturno, 2º semestre, 2022

Profa. Dra. Cláudia Maria de Vasconcellos

I. Ementa

Pode-se afirmar que, em suas formas tradicionais, tanto o romance quanto o drama pressupõem personagens com vontade individual e capacidade de ação, fazendo-os indivíduos autônomos. A teoria tem pensado a personagem como subordinada à trama (Aristóteles), ou representante de uma posição filosófica ou moral (Hegel). Contudo, a modernidade enfrenta no registro histórico impasses que, afetando as obras formalmente, permitem às personagens outras posições e funções. O curso, justamente, pretende investigar os casos não paradigmáticos, em que estes seres escapam a expectativas miméticas, exemplares ou articuladoras da trama. **Destacam-se, portanto, nesta investigação, personagens refletidas, reflexivas, reflexas, duplicadas, transparentes, alegóricas e não-humanas.** Personagens que se olham no espelho, que se ensaiam, que ilustram uma ontologia dos seres ficcionais, e que servem para expor uma fenomenologia da imaginação (do autor). A tragédia *Édipo Rei*, de Sófocles, será o disparador ficcional de um percurso menos interessado em nexos cronológicos do que lógicos, com pontes para outras obras dramáticas, mas também romanescas. Ao colocar em diálogo autores como Sófocles e Ibsen, Calderon de la Barca e Samuel Beckett, Pirandello e Virgínia Woolf, Kafka e George Pèrec, por exemplo, busca-se entender afinidades possíveis, as quais, no entanto, só podem aparecer avaliadas a partir de um momento histórico preciso, não-neutro, o presente. Um corpo de obras teóricas acompanhará os itinerários, autores canônicos como Aristóteles e Hegel, mas também contemporâneos como Theodor Adorno, Bertolt Brecht, Peter Szondi, Jacques Scherer, Northrop Frye, E. M. Foster, Dorrit Cohn (entre outros, abaixo listados), serão contraponto necessário neste caminho. Se os percursos ficcionais têm algo de labiríntico, as obras teóricas servirão como fio de Ariadne.

II. Tópicos resumidos do programa

- a. Teorias sobre a personagem: De Aristóteles a Enrico Testa
- b. Personagens investigadoras ou analíticas: *Édipo Rei*, de Sófocles; *John Gabriel Borkman*, de Ibsen; e *Molloy*, de Samuel Beckett
- c. Personagens “em invenção” (ou fenomenologia da imaginação): “Wakefield”, de Nathaniel Hawthorne; “A mulher no espelho, uma reflexão”, de Virgínia Woolf; *Coleção Particular*, de George Pérec
- d. Personagens enquanto personagens: *Seis personagens em busca de um autor*, de Pirandello; *O homem lento*, de J. M. Coetzee; *Esperando Godot*, *Dias Felizes*, *Eu não*, de Samuel Beckett
- e. Personagens duplicadas: *O duplo*, de Dostoievski; *Mestres Antigos*, de Thomas Bernhard; *O filósofo no porta-luvas*, de Juliano Garcia Pessanha
- f. Personagens animais: “O lobo”, de Hermann Hesse; *A construção*, de Franz Kafka

III. Metodologia

Aulas expositivas e debate em classe

IV. Tarefa dos alunos

- a. Leitura da bibliografia proposta e participação nos debates
- b. Redação de ensaio final, que será avaliado segundo os seguintes critérios: articulação e síntese, argumentação, aproveitamento dos textos estudados, redação, uso de fontes

V. Bibliografia básica

- a. Principais obras ficcionais
 - Beckett, Samuel; *Samuel Beckett: the complete dramatic works*. London: Faber and Faber, 1986.
 - _____; *Molloy*. São Paulo: Globo, 2012.
 - Bernhard, Thomas; *Mestres Antigos*. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.
 - Calderón de la Barca, Pedro; *A vida é sonho*. São Paulo: Hedra, 2008.
 - Coetzee, J.M.; *O homem lento*. São Paulo: Companhia da Letras, 2007.

- Dostoievski, F.; *O duplo*. São Paulo: 34
- Hawthorne, Nathaniel; “Wakefield” – domínio público.
- Hesse, Herman; “O lobo” in *O lobo e outros contos*. São Paulo: Todavia, 2021.
- Ibsen, Henrik; John Gabriel Borkma. São Paulo: 34, 1996.
- _____; *Seis dramas*. Porto Alegre: Globo, 1960.
- Kafka; Franz; *Um artista da fome. A construção*. São Paulo: Brasiliense, 1989.
- Pérec, George; *A Coleção Particular*. São Paulo: Cosac&Naify, 2004.
- Pessanha, Juliano Garcia; *O filósofo no porta-luvas*. São Paulo: Todavia: 2021.
- Pirandello, Luigi; *Seis personagens em busca de um autor*. São Paulo: Peixoto Neto, 2004.
- Racine, Jean; *Fedra, Ester, Atalia*; São Paulo: WMF, 2005.
- Sófocles; *A trilogia tebana: Édipo Rei, Édipo em Colono, Antígona*. Rio de Janeiro: Zahar, 1990.
- Woolf, Virgínia; “A mulher no espelho: uma reflexão” in *Contos de Assombro*. São Paulo: Carambaia, 2019.

b. Obras teóricas

- Adorno, T. W.; *Notas de literatura I*. São Paulo, 34, 2003.
- Anders, Günther; *Kafka: pró e contra*. São Paulo, Perspectiva, 1993.
- Aristóteles; *Poética*. Lisboa: Casa da Moeda, 1986.
- _____; *Poética*. São Paulo, 34, 2017.
- Bakhtine, Mikhail; *La poétique de Dostoïevski*. Paris: Seuil, 1986,
- Bal, Mieke; *Narratology: introduction to the theory of narrative*. University of Toronto Press, 2009. Biasin, G.-P.; Gieri, M. (editors); *Luigi Pirandello: contemporary perspectives*. University of Toronto Press, s/d.
- Benjamin, Walter; *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. São Paulo: Brasiliense, 1996.
- Brecht, Bertolt; *Petit Organon pour le Théâtre*. Paris: L’Arche, 1997.
- _____; *Écrits sur le théâtre*, v. 1. Paris: L’Arche, 1963.
- Candido, A.; Rosenfeld, A.; Almeida Prado, D.; Gomes, P. E. S.; *A personagem de ficção*. São Paulo: Perspectiva, s/d.

- Carone, Modesto; *Lição de Kafka*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
- Caputi, Anthony; *Pirandello and the crisis of modern consciousness*. Chicago: University of Illinois Press, 1988.
- Coetzee, J.M.; “Time, tense and aspect in Kafka’s ‘The Burrow’” in *MLN*, Vol. 96, No. 3, German Issue (Apr., 1981), pp. 556-579.
- Cohn, Dorrit; *Transparent minds: narrative modes for presenting consciousness in fiction*. New Jersey: Princeton University Press, 1983.
- Cousineau, Thomas; *Three-part inventions – The novels of Thomas Bernhard*. Cranbury: University of Delaware Press, 2008.
- Easterling, P.; Hall, E.; *Atores gregos e romanos*. São Paulo: Odysseus, 2008.
- Festugière, A.-J.; *La essência de la tragedia griega*. Barcelona: Ariel, 1986.
- Frye, Northrop; *Anatomia da crítica: quatro ensaios*. São Paulo: É Realizações, 2006.
- _____; *On Shakespeare*. New Haven, London: Yale University Press, 1986.
- Genett, Gérard; *Discours du récit*. Paris: Seuil, 2007.
- Goethe; Schiller; *Correspondência. Goethe e Schiller*. São Paulo: Hedra, 2011.
- Hegel, G.W.F.; *Cursos de estética I e IV*. São Paulo: Edusp, 2001.
- Hölderlin; *Reflexões*. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994.
- Izabel; Tomaz Amorim; “Odradek, quimera incapturável” in *Pandaemonium*, São Paulo, v. 19, n. 28, set.-out. 2016, p. 74-100.
- Jongeneel, Elsen; “*Le musée em trompel óil: um cabinet d’amateur de Georges Perec*” in *Dalhousie French Studies, Art and Contemporary Prose*, v. 31, Dalhousie University, 1995.
- Lesky, Albin; *A tragédia grega*. São Paulo: Perspectiva: 2010.
- Letwin, D.; Sockdale, J.; Stokdale, R.; *The architectures of drama*. The Sarecrow Press, 2008.
- Maciel, Maria Esther; *Literatura e animalidade*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2021.
- Marker, F.J.; Innes, C. (editors); *Ibsen, Strindberg, Pirandello, Beckett. Essays from modern drama*. Toronto: University of Toronto Press, 1998.
- Moretti, Franco; *O burguês*. São Paulo: Três Estrelas, 2006.
- Pavis, Patrice; *Dicionário de teatro*. São Paulo, Perspectiva, 1999.

- Sarrazac, Jean-Pierre; *Poétique du drama moderne: de Henrik Ibsen à Bernard-Marie Koltès*. Paris: Seuil, 2012.
- _____ (org.); *Léxico do drama moderno e contemporâneo*. São Paulo: Cosac&Naify, 2012.
- Scherer, Jacques; *La dramaturgie classique em France*. Paris: Nizet, 1986.
- Sellers, Susan (org.); *The Cambridge Companion to Virginia Woolf*; Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Szondi, Peter; *Ensaio sobre o trágico*. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.
- _____; *Teoria do drama burguês*. São Paulo: Cosac&Naify, 2004.
- _____; *Teoria do drama moderno [1880-1950]*. São Paulo: Cosac&Naify, 2001.
- Thibodeau, Martin; *Hegel et la tragédie grecque*. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2011.
- Testa, Enrico; *Heróis e figurantes: o personagem no romance*. São Paulo, Florianópolis: Rafael Copetti, 2019.
- Vasconcellos, Cláudia Maria de; *Samuel Beckett e seus duplos: espelhos, abismos e outras vertigens literárias*; São Paulo: Iluminuras, 2017.
- _____; *Teatro inferno: Samuel Beckett*. São Paulo: Terracota, 2012.
- Vittorini, Domenico; *The drama of Luigi Pirandello*. New York: Dover, 1957.
- Werle, M. A.; *A aparência sensível da ideia: estudos sobre a estética de Hegel e a época de Goethe*. São Paulo: Loyola, 2013.
- _____; *A questão do fim da arte em Hegel*. São Paulo: Hedra, 2011.
- Williams, Raymond; *Tragédia moderna*. São Paulo: Cosac&Naify, 2002.