

**¿El melodrama, variante o antípoda de la tragedia?
Cine y teatro contemporáneos en México y Argentina**

*Le mélodrame, variante ou antipode de la tragédie ?
Cinéma et théâtre contemporains au Mexique et en Argentine*

Jornada internacional de estudios
Jueves 12 de febrero de 2015, Louvain-la-Neuve

Faculté de philosophie, arts et lettres / Institut des civilisations, arts et lettres
U.C.Louvain

Presentación (en español):

El melodrama es frecuentemente concebido como una forma desacralizada y degradada de la tragedia o, de modo menos negativo, como una tragedia popular y modernizada. Otros consideran que melodrama y tragedia son dos categorías intemporales, con características opuestas en cuanto a la definición del héroe y a la naturaleza del conflicto. En el contexto latinoamericano, la tragedia clásica es una referencia cultural permanente para evaluar el melodrama; según muchos críticos, los melodramas más “logrados” serían los que llegan “al nivel (sublime) de la tragedia”. A la inversa, del lado de los creadores, muchos retoman mitos, temas o estructuras trágicos para escribir o realizar melodramas.

¿Qué relaciones con la tragedia implican la adopción, la adaptación o el rechazo del melodrama en una obra contemporánea de América Latina? Al contrario, ¿en qué medida las obras trágicas actuales son melodramas “elevados”? En particular, ¿en qué medida son útiles y pertinentes las nociones de “trágico” o de “no-trágico” para analizar e interpretar las obras de teatro y las películas latinoamericanas contemporáneas que son influidas positiva o negativamente por lo melodramático?

Esta jornada enfocará las relaciones entre melodrama y tragedia en el cine y en el teatro mexicanos y argentinos de las últimas tres décadas, a partir de seis ejes privilegiados: la caracterización más o menos esquemática y polarizada de los protagonistas-víctimas; el tipo de conflicto dramático (metafísico y/o social); el final de las obras y la resolución del conflicto del reconocimiento; la cuestión del público (masivo / elitista; genéricamente marcado...); la noción de exceso, referida tanto al estilo y la puesta en escena de la obra como a las emociones y a los sentimientos expresados y suscitados; y finalmente, la influencia recíproca entre teatro y cine.

Présentation en français:

Le mélodrame est fréquemment conçu comme une forme dégradée et désacralisée de la tragédie, ou, de manière moins négative, comme une tragédie populaire et modernisée. D'autres considèrent que mélodrame et tragédie sont deux catégories intemporelles et opposées quant à la caractérisation du héros et à la nature du conflit. Dans le contexte latino-américain, la tragédie (classique) est une référence culturelle permanente pour évaluer le mélodrame.

Quels rapports à la tragédie impliquent l'adoption, l'adaptation ou le rejet du mélodrame dans une œuvre contemporaine en Amérique Latine ? A l'inverse, dans quelle mesure les œuvres tragiques actuelles sont-elles des mélodrames « élevés » ? Dans quelle mesure est-il utile et pertinent de recourir aux notions de « tragique » et de « non-tragique » pour analyser et comprendre les pièces de théâtre et les films latino-américains contemporains qui sont influencés positivement ou négativement par « le mélo »?

Le colloque traitera ces questions en se concentrant sur le cinéma et le théâtre mexicains et argentins des trois dernières décennies. Les relations entre mélodrame et tragédie seront abordées à partir des six axes privilégiés : la caractérisation plus ou moins schématique et polarisée des

protagonistes-victimes ; le type de conflit dramatique ou romanesque ; le dénouement du conflit de la reconnaissance ; la question du public ; la notion d'excès, référée aussi bien au style et à la mise en scène de l'œuvre qu'aux émotions et aux sentiments exprimés et suscités ; et enfin, l'influence réciproque entre le théâtre et le cinéma.

Programa

Miércoles 11 de febrero:

18:00 Proyección de la película *Los insólitos peces gato* (Claudia Sainte-Luce, México, 2014)

Jueves 12 de febrero: jornada de estudios

- 9:15 Acogida

- 9:45 "Introducción", Sophie Dufays (FNRS/UCLouvain)

Primera mesa: perspectivas teóricas o comparadas sobre el melodrama (presidida por Nadia Lie, KULeuven)

- 10:00 "Fuerzas de atracción y oposición entre la tragedia y el melodrama: una reflexión estético-conceptual", Hermann Herlinghaus (Universidad de Freiburg)

- 11:00 Pausa (café)

- 11:15 "Perennidad y transformación del melodrama (en el cine europeo contemporáneo) a través del uso de figuras retóricas", Dominique Nasta (Université Libre de Bruxelles)

- 12:00 "La justicia entre el mito y la historia. Tragedia y melodrama en *El secreto de sus ojos* (Juan José Campanella, Argentina, 2009) y *El infierno* (Luis Estrada, México, 2010)", Sophie Dufays (FNRS/UCL)

Segunda mesa: cine mexicano (presidida por Geneviève Fabry, UCL)

- 14:30 "Lo 'insólito' del melodrama mexicano: el ejemplo de *Los insólitos peces gato* (Claudia Sainte-Luce, 2014)", Françoise Heitz (Université de Reims)

- 15:15 "Cuerpo, sexo y violencia adolescentes en dos (melo)dramas cinematográficos mexicanos : *Perfume de Violetas* (2001) y *Perras* (2011)", Antoine Rodríguez (Université de Lille 3)

- 16:00 Pausa (café)

Tercera mesa: teatro argentino (presidida por Sophie Dufays, UCL)

- 16:15 "'Tragedias optimistas' y cultura popular", Luz Rodríguez Carranza (Universidad de Leiden)

- 17:00 "Aproximaciones a la obra de Claudio Tolcachir: lo trágico en *La omisión de la familia Coleman* y *Tercer cuerpo*" Laura Alonso (Universidad de Gand)

- 17:45 "Conclusiones", Geneviève Fabry (UCL)

Lieu : Salle du Conseil de la Faculté de Philosophie, Arts et Lettres (1, Place Bl. Pascal – 1348 Louvain-la-Neuve – 010 47 49 36)

Organisation et contact : Sophie Dufays (sophie.dufays@uclouvain.be)

