

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES**

Diploma: Diplomatura en Ciencias Sociales

Año: 2005

Curso: Seminario de Cine y Literatura

Profesor: Marina Gergich

Carga horaria semanal: cinco horas

Créditos: 10

Núcleo al que pertenece: Básico Electivo

Tipo de asignatura: teórico-práctica

Objetivos:

Se espera que al finalizar este curso el estudiante sea capaz de:

- Comprender las relaciones entre cine y literatura desde diferentes perspectivas teóricas
- Establecer relaciones de similitud y diferencia entre narraciones literarias y cinematográficas
- Analizar las operaciones que han dado lugar a las trasposiciones de textos literarios a películas, en base a la comprensión de los elementos básicos de la narración en literatura y en cine
- Elaborar hipótesis propias acerca de los motivos de las diferencias y similitudes entre el texto literario, el guión y la producción fílmica de un mismo relato base, a partir del análisis de los mismos.

Contenidos temáticos:

Unidad 1. Literatura y cine: una relación conflictiva

Presentación de la materia. Relaciones entre cine y literatura: breve reseña histórica. Diferencias y similitudes entre literatura y cine. La polémica por el lugar del cine y de la literatura en el arte. Relación de jerarquía y de igualdad. Las diferentes posturas críticas y teóricas. El principal elemento en común: la narración.

Unidad 2. Narrar en la literatura y narrar en el cine

Elementos de narratología comunes a la literatura y al cine. Posibilidades y límites de una narratología en común. Los elementos privativos del lenguaje cinematográfico.

Narración, historia y discurso. Las características básicas del proceso narrativo. La voz narrativa. Tiempo y espacio narrativos. Tiempo del relato. Tiempo del discurso y tiempo de la historia. Orden. Duración. Frecuencia. Polisemia del espacio. El espacio literario y el espacio fílmico.

Características fundamentales del lenguaje cinematográfico. Particularidades de la imagen cinematográfica. Descripción y análisis de la función de la cámara. Los encuadres, los tipos de planos, los ángulos, la profundidad de campo y los movimientos de cámara: descripción y funcionalidad. Particularidades del sonido en el lenguaje cinematográfico. El tratamiento de los diálogos.

Descripción del montaje: funciones y relación con el filme como totalidad.

El tratamiento del tiempo y el espacio fílmicos.

Unidad 3. Los conceptos de transposición y adaptación de la literatura al cine. El debate hoy

Una primera aproximación a los conceptos de transposición y adaptación. Dos miradas actuales en el campo de los estudios literario-cinematográficos: las propuestas de Sergio Wolf y de José Luis Sánchez Noriega.

Definición de transposición y adaptación. Diferencias entre ambos conceptos según la perspectiva teórica desde la que son definidos.

Valorización del análisis de la transposición según Sergio Wolf.

Los “trasvases culturales” según José Luis Sánchez Noriega. Novelización de películas e influencias de la literatura en el cine y del cine en la literatura.

Unidad 4. Teoría y aplicación de la transposición

El paso previo a la transposición: el guión. Características. Guión de escritor y guión de guionista. El lugar del guión: entre la literatura y el cine. La heterogeneidad de las opiniones de guionistas, directores, escritores y críticos.

La transposición de la literatura al cine. Esquema teórico para el análisis de las transposiciones. Aplicación a textos literarios y películas.

Bibliografía obligatoria:

Unidad 1:

PEÑA-ARDID, Carmen (1999), *Literatura y cine*, Cátedra, Madrid. Primera Parte.

Capítulo 1 (pp. 21 a 49).

GAMERRO, Carlos y SALOMÓN, Pablo (comp.) (1993), *Antes que en el cine. Entre la letra y la imagen: el lugar del guión* (fragmentos), La Marca, Buenos Aires, (pp. 15 a 17).

Unidad 2:

SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis (2000), *De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación*, Paidós, Barcelona. Parte II. Elementos estructurales del relato, (pp. 79 a 117).

MARTIN, Marcel (1995), *El lenguaje del cine*, Gedisa, Barcelona, Capítulos 1, 2, 7, 8, 9, 10, 12 y 13.

JOYCE, James (1990), “Los muertos”, en: *Dublinese*, Alianza, Madrid.

GREENE, Graham (2002), *El tercer hombre*, [1950], Alianza, Madrid.

Filmografía obligatoria:

Pulp fiction (Tiempos violentos), Quentin Tarantino, Estados Unidos, 1994.

The dead (Desde ahora y para siempre), John Huston, Reino Unido, 1987.

The third man (El tercer hombre), Carol Reed, Reino Unido, 1949.

Unidad 3:

Bibliografía obligatoria:

WOLF, Sergio (2001), *Cine / Literatura. Ritos de pasaje*, Paidós, Buenos Aires, Introducción y Capítulo 1 (pp. 11 a 28).

SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis (2000), *De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación*, Paidós, Barcelona. Introducción y Parte I, (pp. 17 a 43).

WALLACE, Daniel (2004), *El gran pez. Una novela de dimensiones míticas*, Siglo XXI, Buenos Aires.

PUIG, Manuel (2005), *El beso de la mujer araña*, [1976], Booket.

Filmografía obligatoria:

Big fish, (El gran pez), Tim Burton, Estados Unidos, 2003.

El beso de la mujer araña, Héctor Babenco, Brasil / Estados Unidos, 1985.

Unidad 4:

Bibliografía obligatoria:

GAMERRO, Carlos y SALOMÓN, Pablo (comp.) (1993), *Antes que en el cine. Entre la letra y la imagen: el lugar del guión* (fragmentos), La Marca, Buenos Aires, (pp. 41 a 80).

WOLF, Sergio (2001), *Cine / Literatura. Ritos de pasaje*, Paidós, Buenos Aires, Capítulo 3 (pp. 77 a 89).

SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis (2000), *De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación*, Paidós, Barcelona, Parte II (pp. 63 a 77) y Parte III (pp.133 a 140 y 167 a 176).

AUSTER, Paul (1996), *Smoke & Blue in the face* [1995], Anagrama, Barcelona.

IRVING, John (1999), *Una mujer difícil*, Tusquets, España.

Filmografía obligatoria:

Smoke (Cigarros), Wayne Wang, Estados Unidos, 1995.

The door in the floor, (Una mujer infiel), Tod Williams, Estados Unidos, 2004.

Bibliografía de consulta:

ABRUZZESE, Alberto (1978), *La imagen filmica*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona.

AUMONT, Jacques (1992), *La imagen*, Paidós, Barcelona.

BAJTÍN, Mijail (1989) *Teoría y estética de la novela*, Taurus, Madrid.

BETTETINI, Gianfranco (1977), *Producción significativa y puesta en escena*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona.

BORDWELL, David (1995), *El significado del filme*, Paidós, Barcelona.

— (1996), *La narración en el cine de ficción*, Paidós, Barcelona.

CASSETTI, Franceso y DI CHIO, Federico (1994), *Cómo analizar un film*, Paidós, Barcelona.

DUCROT, Oswald y TODOROV, Tzvetan (1974), *Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje*, Siglo XXI, México.

GAMERRO, Carlos y SALOMÓN, Pablo (comp.) (1993), *Antes que en el cine. Entre la letra y la imagen: el lugar del guión*, La Marca, Buenos Aires.

GENETTE, Gérard (1989), *Figuras III*, Lumen, Barcelona.

— (1989), *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*, Taurus, Madrid.

— (1998), *Nuevo discurso del relato*, Cátedra, Madrid.

MARTIN, Marcel (1995), *El lenguaje del cine*, Editorial Gedisa, Barcelona.

METZ, Christian (2001), *El significativo imaginario*, Paidós, Barcelona.

— (2002), *Ensayos sobre la significación en el cine (1968-1972)*, Paidós, Barcelona.

PEÑA-ARDID, Carmen (1999), *Literatura y cine*, Cátedra, Madrid.

RUSSO, Eduardo (1998), *Diccionario de cine*, Paidós, Buenos Aires.

SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis (2000), *De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación*, Paidós, Barcelona.

WOLF, Sergio (2001), *Cine / Literatura. Ritos de pasaje*, Paidós, Buenos Aires.

Modalidad de dictado:

El curso es de modalidad presencial. Constará de clases teóricas y prácticas. En las clases teóricas se expondrán los contenidos temáticos del programa y se analizará la bibliografía obligatoria. En las clases prácticas los estudiantes aplicarán los conocimientos adquiridos al análisis de textos literarios y películas. Durante las últimas clases del curso los estudiantes expondrán en forma individual o grupal los avances sobre el análisis de un texto y película en particular, que servirán de base para el trabajo final.

Evaluación:

Los estudiantes deberán aprobar:

- a) un parcial domiciliario: será un trabajo individual teórico-práctico parcial de carácter domiciliario en el que se evaluarán contenidos teóricos y aplicaciones en base a la bibliografía y a lo impartido en las clases;
- b) un trabajo práctico: podrá ser un trabajo grupal o individual (parcial) de carácter práctico que deberá ser expuesto en clase;
- c) un trabajo final individual; se trata de un trabajo escrito de síntesis de la cursada. El objetivo de este trabajo es que los estudiantes puedan profundizar y completar los análisis hechos en las instancias a) y b) tomando como base un texto literario y su respectiva transposición filmica.

Es necesario aclarar que las tres instancias de evaluación tienen en común el análisis de un texto literario y su transposición al cine.