

Departamento de Ciencias Sociales
Programa Regular - Cursos Presenciales

Carrera: Diplomatura en Ciencias Sociales/ Carreras de la Escuela Universitaria de Artes

Año: 2020/ 1er. cuatrimestre

Curso: Seminario de Cine y Literatura

Profesor/a: Marina Gergich

Carga horaria semanal: 4 horas áulicas y 1 hora extra-áulica

Horas de consulta extra clase: Miércoles y viernes de 14 a 15 hs.

Créditos: 10

Núcleo al que pertenece: Curso Electivo para Diplomatura en Ciencias Sociales/ Carreras de la Escuela Universitaria de Artes

Tipo de asignatura: Teórico-práctica

Presentación y objetivos:

Esta asignatura propone estudiar las relaciones entre literatura y cine desde diferentes perspectivas teóricas, como base para el análisis de las operaciones que se realizan en la transposición de un texto literario a una película. Se presentarán los elementos básicos de la narración en literatura y en cine, las diferencias entre texto literario y texto cinematográfico y las discusiones sobre la posición del guión en el espacio de la producción cultural contemporánea, entre otros.

Se espera que al finalizar este curso la/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.
- Aplicar los conocimientos aprehendidos en la elaboración de un guión para la transposición de un texto literario.

Contenidos mínimos:

Relaciones entre literatura y cine desde diferentes perspectivas teóricas. El concepto de transposición y su aplicación al análisis de diferentes transposiciones de textos literarios a películas. Componentes básicos de la narración en cine y en literatura. Elementos de narratología comunes a la literatura y al cine. Posibilidades y límites de una narratología en común. Narración, historia y discurso. Las características básicas del proceso narrativo: enunciación, tiempo y espacio. Características fundamentales del lenguaje cinematográfico. Particularidades de la imagen cinematográfica. Descripción y análisis de la función de la cámara. Del guión a la transposición. El lugar del guión: entre la literatura y el cine.

Contenidos temáticos o Unidades:

Unidad 1. Relaciones entre el cine y la literatura: encuentros y desencuentros

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 campo arte. La problemática de la transposición de la literatura al cine: una introducción. Las diferentes posturas críticas y teóricas. El principal elemento en común: la narración.

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

¿Qué es narrar? Orígenes de la narración. Características básicas del proceso narrativo. Germen y expansión de un texto. Las dos historias. Elementos de narratología comunes a la literatura y al cine. Posibilidades y límites de una narratología en común.

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

Diferentes teorías sobre la adaptación. En búsqueda del término más apropiado: definiciones de distintos teóricos. El concepto de transposición y su aplicación al análisis de diferentes transposiciones de textos literarios a películas. Valorización del análisis de la transposición.

Los modelos de transposición. Fidelidad, traición y otras posibilidades. De la literatura al cine y del cine a la literatura. Esquema teórico para el análisis de las transposiciones.

Aplicación a textos literarios y películas.

Unidad 4. De la literatura al guión y del guión a la transposición fílmica

El lugar del guión: entre la literatura y el cine. Características del guión. Guión de escritor y guión de guionista. La heterogeneidad de las opiniones de guionistas, directores, escritores y críticos. La transposición de la literatura al cine. Cómo se escribe un guión.

Unidad 1:

Bibliografía Obligatoria:

Peña-Ardid, Carmen, (1999), “Una tradición de relaciones conflictivas” en *Literatura y cine*, Madrid, Cátedra, pp. 21-49.

Bal, M. (2001) “Introducción”, en *Teoría de la narrativa (una introducción a la narratología)*, Madrid, Cátedra, pp. 11-17.

Piglia, Ricardo (2014), “Tesis sobre el cuento” y “Nuevas tesis sobre el cuento” en: *Formas breves*, De bolsillo, Buenos Aires, pp. 101-135.

Wolf, S. (2001) “Introducción”; “La transposición: un problema de origen” en *Cine / Literatura. Ritos de pasaje*, Buenos Aires, Paidós, pp. 11 a 28.

—(2001) “Los modelos de transposición: de la adecuación al *camouflage*” en *Cine/ Literatura. Ritos de pasaje*, Buenos Aires, Paidós, pp.77-89.

Costa, A. (1997) “¿Qué es el cine?” en *Saber ver el cine*, Barcelona, Paidós, pp. 18-40.

Gamerro, C. y, P. Salomón (comp.) (1993) “Antes que en el guión” en *Antes que en el cine. Entre la letra y la imagen: el lugar del guión*, Buenos Aires, La Marca, pp. 15-17.

Textos literarios obligatorios:

Anónimo (2015). *La Epopeya de Gilgamesh*. Naucalpan de Juárez, Mexico: Arvizu Viggiano Gricelda. (Fragmentos)

Cortázar, J. (1996). “Continuidad de los parques”, en *Final de juego* [1956], Buenos Aires, Alfaguara.

—(1969). "La inmiscusión interrumpida", en *Último round*, México, Siglo XXI Editores.

Joyce, J. (2017). *Ulises*. Traducción, edición crítica, comentarios y notas de Rolando Costa Picazo. Primera edición. Buenos Aires, 2017 - Editorial Edhasa. (Fragmentos)

Películas y audiovisuales obligatorios

Robles Godoy, A. (2008). "Cine y literatura", Entrevista. Disponible en

<https://www.youtube.com/watch?v=-YFxgiG6Rx0>

García Rey, S. (productora y directora). (2006). *La inmiscuición interrumpida*, transposición del cuento homónimo de Julio Cortázar. Cortometraje. España. Disponible en

<https://www.youtube.com/watch?v=FosGg8TYsuU>

Hermanos Lumière, L. (productores) y Lumière, L. (director). (1895). *La llegada del tren a La Ciotat*. Francia: Hermanos Lumière. Disponible en

<https://www.youtube.com/watch?v=CGUkxICygUk>

Lumière, L. (director). (1895). *El regador regado*. Francia. Disponible en

<https://www.youtube.com/watch?v=rxbNWkw7pQ>

Gaumont, L. (productor) y Guy, A. (directora). (1896). *El hada de los repollos*. Francia:

Gaumont. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=c_xvf-ZEH7I

Unidad 2:

Bibliografía Obligatoria:

Piglia, R. (2007). "El arte de narrar", en: *Revista Universum* N° 22 Vol.1: 343-348.

—(2014), "Tesis sobre el cuento" en: *Formas breves*, De bolsillo, Buenos Aires, pp. 101-109.

Sánchez Noriega, J. L.,(2000). "Relato, historia y discurso" en *De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación*, Barcelona, Paidós, (pp. 81-96).

Machado, A. (2009) "1. El enigma de Kane"; "2. Ubicuidad y trascendencia" y "3. El ojo privado y su doble", en *El sujeto en la pantalla. La aventura del espectador, del deseo a la acción*, Barcelona, Gedisa, pp. 11 a 43.

Aumont, J. y, M. Marie, (1990) "El análisis del relato como producción" en *Análisis del film*, Barcelona, Paidós, pp. 149-165.

Aumont, J., et al., (2005) "Cine y narración" en *Estética del cine*, Buenos Aires, Paidós, pp. 89-157.

Gaudreault, A. y Jost, F. (1995), "Introducción; 1. Cine y relato"; "2. Enunciación y narración" en *El relato cinematográfico*, Barcelona, Paidós, pp. 17 a 70.

Stam, Robert. (2009), *Teoría y práctica de la adaptación*. México: UNAM, pp. 6-34.

Martin, M. (2002). *El lenguaje del cine*. Barcelona, EditorialGedisa. Capítulos 1 y 2 (pp. 26 a 62).

Costa, A. (1997). "¿Qué es el cine?" en *Saber ver el cine*, Barcelona, Paidós, pp. 21-28.

Textos literarios obligatorios:

Orlean, S. (1995). *El ladrón de orquídeas* (The New Yorker)

Películas y audiovisuales obligatorios

Demme, J., Landay, V., Saxon, E. y Jonze, S. (director). (2002). *Adaptation*. Francia: Columbia Pictures.

Unidad 3

Bibliografía Obligatoria:

Sánchez Noriega, J.L., (2000), *De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación*, Barcelona, Paidós, pp. 63-77; 135-140 y 167-176.

Campbell, J. (2005). *El héroe de las mil caras: psicoanálisis del mito*, Madrid, Fondo de Cultura Económica de España. (Fragmento).

Textos literarios obligatorios

Borges, J. L. (1972). "Episodio del enemigo", en: *El Oro de los Tigres*. Obras Completas, (1977) Volumen I, p. 1132. Buenos Aires, Emecé.

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

Películas y audiovisuales obligatorios

Cohen, B., Jinks, D., Zanuck, R. (productores) y Burton, T. (director). (2003). *Big Fish*. Estados Unidos: Jinks, Cohen/Company, The Zanuck Company, Tim Burton Productions.

Gergich, M. (2013). (productora y directora). *La transposición de la literatura al cine*. Material Didáctico Audiovisual. Argentina. Universidad Nacional de Quilmes.

Unidad 4:

Bibliografía Obligatoria:

Gamerro, C. y P. Salomón (comp.) (1993) "El lugar del guión" en *Antes que en el cine. Entre la letra y la imagen: el lugar del guión*, Buenos Aires, La Marca, pp. 41-80.

— (1993) "La forma del guión" en *Antes que en el cine. Entre la letra y la imagen: el lugar del guión*, Buenos Aires, La Marca, pp. 81-122.

García Márquez, Gabriel (1995), *Cómo se cuenta un cuento*, Colombia, Editorial Voluntad, pp. 11-29.

Texto literario obligatorio

Nolan, J. (2001). "Memento Mori", *Revista Esquire*, Estados Unidos.

Película obligatoria

Todd, S., Todd, J. (productoras) y Nolan, C. (director). (2000). *Memento*. Estados Unidos: Newmarket Films, Team Todd.

Bibliografía de consulta:

- Abruzzese, A., (1978) *La imagen fílmica*, Barcelona Editorial, Gustavo Gili.
- Altman, Rick., (2000) *Los géneros cinematográficos*. Barcelona, Paidós.
- Aumont, J., (1992) *La imagen*, Barcelona, Paidós.
- Aumont, Jacques; et al. , (2005), *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. Barcelona: Paidós
- Bajtín, M., (1989). *Teoría y estética de la novela*, Madrid, Taurus.
- (1982), *Estética de la creación verbal*. México, Siglo XXI.
- Bal, Mieke. *Teoría de la narrativa (Una introducción a la narratología)*. Madrid: Cátedra, 1985.
- Benet, Vicente. *La cultura del cine. Introducción a la historia y la estética del cine*. Barcelona: Paidós, 2004.
- Bettetini, G., (1977) *Producción significativa y puesta en escena*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili.
- Bordwell, D., (1995) *El significado del filme*, Barcelona, Paidós.
- (1996), *La narración en el cine de ficción*, Barcelona, Paidós.
- Borges, J.L. (2000). "Kafka y sus precursores", en: *Otras inquisiciones*. Buenos Aires, Emecé. (Primera edición: 1952).
- Bourriaud, Nicolas. *Postproducción*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2007.
- Casetti, F. y F. Di Chio, (1994) *Cómo analizar un film*, Barcelona, Paidós.
- Catalá, Josep Maria. *La puesta en imágenes. Conceptos de dirección cinematográfica*. Barcelona: Paidós, 2001.
- Chatman, Seymour. *Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine*. Madrid: Taurus, 1990.
- Chion, Michel. *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Barcelona: Paidós, 2008.
- Chion, Michel. *El cine y sus oficios*. Madrid: Cátedra, 1996.
- Cid, A. (2011). "Pasajes de la literatura al cine: algunas reflexiones sobre la problemática de la transposición fílmica" [en línea]. *Letras*, 63-64 (2011). Disponible en: <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/pasajes-literatura-cine-algunas-reflexiones.pdf> [Fecha de consulta: 14 de abril de 2020]
- Costa, A. (1997) *Saber ver el cine*, Barcelona, Paidós.
- Ducrot, O. y T. Todorov, (1974) *Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje*, México, Siglo XXI.

- Feldman, Simón. La composición de la imagen en movimiento. Barcelona: Gedisa, 1995.
- Gamerro, C. y P. Salomón, (comp.) (1993) Antes que en el cine. Entre la letra y la imagen: el lugar del guión, Buenos Aires, La Marca.
- García Vázquez, F., (2004). “Literatura y cine”. [En línea]. Disponible en <http://www.lacavernadeplaton.com/artebis/cineylitera0405.htm> [Consultado el 14 de julio de 2007]
- Gaudreault, André; François Jost. El relato cinematográfico. Cine y narratología. Barcelona: Paidós, 2001.
- Gubern, Román; Luis Gasca. El discurso del cómic. Madrid: Cátedra, 1988.
- Genette, G., (1989) Figuras III, Barcelona, Lumen.
- (1989) Palimpsestos. La literatura en segundo grado, Madrid, Taurus.
- (1998) Nuevo discurso del relato, Madrid, Cátedra.
- Martin, M., (1995) El lenguaje del cine, Barcelona, Editorial Gedisa.
- Metz, Ch. (2001) El significante imaginario, Barcelona, Paidós.
- (2002) Ensayos sobre la significación en el cine (1968-1972), Barcelona, Paidós.
- Pastor Cesteros, S., (1996). “Cine y literatura: la obra de Jesús Fernández Santos”. [En línea] Disponible en <http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/cine/06921730822458728632268/index.htm> [Consultado el 14 de julio de 2007]
- Peña-Ardid, C., (1999) Literatura y cine, Madrid, Cátedra.
- Rodríguez Martín, M. E., (s/f), “Teorías sobre adaptación cinematográfica”. [En línea] Disponible en http://cuentoenred.xoc.uam.mx/cer/numeros/no_12/pdfs/maelena_rodriguez.pdf [Consultado el 14 de julio de 2007]
- Russo, E., (1998) Diccionario de cine, Buenos Aires, Paidós.
- Sánchez Noriega, J. L., (2000) De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación, Barcelona, Paidós.
- Wolf, S. (2001) Cine / Literatura. Ritos de pasaje, Buenos Aires, Paidós.
- Xavier, I., (2008), El discurso cinematográfico. La opacidad y la transparencia [2005], Buenos Aires, Ediciones Manantial.

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 grupal los avances sobre el análisis de un texto y de una película en particular.

Evaluación:

Lxs estudiantes deberán tener una asistencia no inferior al 75%. Las instancias de evaluación parcial obligatoria serán 1 (un) parcial individual teórico-práctico de carácter domiciliario, en el que se evaluarán contenidos teóricos y aplicaciones en base a la bibliografía y a lo impartido en las clases y 1 (un) trabajo práctico, que consistirá en la elaboración de un guion a partir de un texto literario. Se garantizará el recuperatorio de

al menos una instancia de evaluación. De acuerdo con lo establecido en la Res. (CS) N° 201/18 correspondiente al Régimen de Estudios, las evaluaciones se calificarán con notas numéricas, según la siguiente escala: Aprobado (4 a 10 puntos); Reprobado (1 a 3 puntos); Ausente; Pendiente de aprobación.

Para aprobar la asignatura, lxs estudiantes deberán obtener un promedio mínimo de 7 (siete) puntos en las instancias parciales de evaluación y un mínimo de 6 (seis) puntos en cada una de ellas o un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia parcial de evaluación y un mínimo de 4 (cuatro) puntos en un examen integrador, que se tomará dentro de los plazos del curso y transcurrido un plazo de -al menos- 1 (una) semana desde la última instancia parcial de evaluación o de recuperación. Si el/la estudiante no aprueba o no rinde el examen integrados en los límites de la cursada, se considerará como pendiente de aprobación y deberá obtener un mínimo de 4 (cuatro) puntos en un examen integrador organizado una vez finalizado el dictado del curso. Se fijarán, por Calendario Académico, 2 (dos) instancias de exámenes integradores antes del cierre de actas del siguiente cuatrimestre.

Firma:

Marina Gergich