

Departamento de Ciencias Sociales
Programa Regular - Cursos Presenciales

Carrera: Diplomatura en Ciencias Sociales
Año: 2013 -1er. cuatrimestre
Curso: Seminario de Cine y Literatura
Profesor: Marina Gergich
Carga horaria semanal: 4 horas áulicas y 1 hora extra-áulica
Horas de consulta extra clase: Lunes de 14 a 15 hs
Créditos: 10
Núcleo al que pertenece: Básico electivo
Tipo de Asignatura: Teórico-práctica

Presentación y 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 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. 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

El concepto de transposición según Sergio Wolf. La diferencia con otros términos como adaptación, versión, traducción. 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.

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.

Unidad 1:

Bibliografía Obligatoria:

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

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]

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

Texto literario obligatorio

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

Película obligatoria

Tarantino, Quentin, *Pulp fiction* (1994), Estados Unidos, Miramax Films, [DVD]

Texto literario recomendado

Nolan, J. (2000), “Memento mori” (edición digital)

Película recomendada

Nolan, Ch., *Memento*, 2000, DVD, Estados Unidos, Summit Entertainment, Newmarket Capital Group, Team Todd, I Remember Productions.

Unidad 2:

Bibliografía Obligatoria:

Machado, A. (2009) “1. El enigma de Kane y 2. Ubicuidad y trascendencia” en *El sujeto en la pantalla. La aventura del espectador, del deseo a la acción*, Barcelona, Gedisa, pp. 11 a 31.

Aumont, J. y, M. Marie, (1990) “1. Hacia una definición del análisis del film”

en *Análisis del film*, Barcelona, Paidós, pp. 17-51.

– (1990) “El análisis del relato como producción” en *Análisis del film*, Barcelona, Paidós, pp. 46-48.

– (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.

– (2005) “1. El film como representación visual y sonora”, en *Estética del cine*, Buenos Aires, Paidós, pp. 19-52.

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.

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

– (2001) “III Texto: Palabras”, en *Teoría de la narrativa (una introducción a la narratología)*, Madrid, Cátedra, pp. 125-138.

Textos literarios obligatorios

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

Películas obligatorias

Wells, O., *Citizen Kane*, 1941, Estados Unidos, RKO Pictures.

Burton, T., *.Big fish*, 2003, Estados Unidos, Columbia Tristar, [DVD]

Unidad 3

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. 77-157.

Textos literarios obligatorios

Greene, G. (2002), *El tercer hombre*, [1950], Madrid, Alianza.

Sacheri, E. (2009), *La pregunta de sus ojos*, Buenos Aires, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara.

Películas obligatorias

Reed, C., *The third man*, 1949, Estados Unidos, Gran Bretaña, Reino Unido, London Films.

Campanella, J. L., *El secreto de sus ojos*, 2009, Argentina, Tornasol Films S.A., Haddock Films S.R.L., 100 Bares S.A.

Unidad 4:

Gamero, 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.

Textos literarios obligatorios

Borges, J.L. (1974), “Episodio del enemigo”, en *El oro de los tigres*, [1972], Buenos Aires, Emecé.

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

Auster, P., (1995) "Prólogo" y "Smoke" en *Smoke & Blue in the face* [1996], Barcelona, Anagrama.

Moore, A. y Lloyd, D. (1989), *V de vendetta*, Planeta. (historieta)

Películas obligatorias

Smoke (1995) Película dirigida por Wayne Wang, Estados Unidos, Miramax Films, [VHS]

McTeigue, J. (2006), *V de vendetta*, Warner Bros., Estados Unidos, Reino Unido, Alemania.

Bibliografía de consulta:

Abruzzese, A., (1978) *La imagen fílmica*, Barcelona Editorial, Gustavo Gili.

Aumont, J., (1992) *La imagen*, Barcelona, Paidós.

Bajtín, M., (1989) *Teoría y estética de la novela*, Madrid, Taurus.

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.

Casetti, F. y F. Di Chio, (1994) *Cómo analizar un film*, Barcelona, Paidós.

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.

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]

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.

Actividades extra-áulicas obligatorias:

- a. A partir de un ejercicio de taller realizado en clase, se requerirá a los estudiantes que escriban una historia breve y que propongan dos maneras de diferentes de contarla. El objetivo de esta actividad es que el estudiante incorpore los conceptos de “historia” y “discurso”, que servirán de base para el análisis de las transposiciones.
- b. A partir de un cuento breve analizado en clase, se requerirá a los estudiantes que transformen ese texto literario en un guión cinematográfico. El objetivo de esta actividad es que los estudiantes aprehendan las diferencias entre el lenguaje literario y el cinematográfico.

Ambas actividades se desarrollarán a lo largo de la cursada y constan de diferentes etapas. Se calificarán con una nota de concepto que se tendrá en cuenta en el promedio obtenido en las instancias de evaluación que se detallan en el punto 8.

Evaluación:

Para aprobar el curso se deberá contar con los siguientes requisitos:

- a. 75% de asistencia.
- b. 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.

- c. Exposiciones grupales durante la segunda etapa del curso. Estas exposiciones se desarrollarán como un trabajo grupal de carácter teórico-práctico que deberá ser presentado en clase, en forma oral.
- d. Dos actividades extra-áulicas (ver punto 8) o un trabajo práctico.
- e. Un trabajo final individual e integrador: se trata de un trabajo escrito de síntesis de la cursada, que deberán realizar los estudiantes que hayan obtenido un mínimo de 4 puntos en las instancias parciales b) y c). El objetivo de este trabajo es que los estudiantes puedan profundizar y completar los análisis hechos en las instancias b) y c) tomando como base un texto literario y su respectiva transposición fílmica.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marina Gergich'.

Marina Gergich