

Departamento de Ciencias Sociales
Programa Regular - Cursos Presenciales

Carrera: Diplomatura en Ciencias Sociales Lic. en Música y Tecnología/Lic. en Composición con Medios Electroacústicos

Año: 2015 -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: Miércoles y viernes de 14 a 15 hs

Créditos: 10

Núcleo al que pertenece: Básico electivo para las tres carreras

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.
- Aplicar los conocimientos apprehendidos 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.

Cid, Adriana C. “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: 6 de marzo de 2015]

Stam, Robert, (2009), *Teoría y práctica de la adaptación*. México: UNAM, pp. 1-34.

Orlean, Susan, (1995), “Orchid Fever”, en *The New Yorker*, January 23.

Película obligatoria

Jonze, Spike, *El ladrón de orquídeas* (2002), Estados Unidos, Sony Picture Entertainment.

Unidad 2:

Bibliografía Obligatoria:

Zavala, Lauro, (2003), "El suspenso narrativo: Del cuento policíaco al cine contemporáneo", en: *Elementos del discurso cinematográfico*, Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México, pp.1-7.

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

Zavala, Lauro,(s/f), "Los nudos del final elíptico: Continuaciones para 'Continuidad de los parques' de J. Cortázar".

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

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.

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

Textos literarios obligatorios:

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

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

Películas obligatorias

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

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

Unidad 3

Bibliografía Obligatoria:

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.

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.

Stam, Robert, (2009), *Teoría y práctica de la adaptación*. México: UNAM, pp. 34-103.

Texto literario obligatorio

Lem, Stanislaw, (2014), *El congreso de futurología*, Interzona Editora, Buenos

Aires. 1ra edición, 1971.

Película obligatoria

Folman, Ari, *The congress*, 2013, Pandora Filmproduktion, Warner Bros y Drafthouse films.

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

Di Benedetto, Antonio (2010), *Aballay*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.

Película obligatoria

Spiner, Fernando (2010), *Aballay, el hombre sin miedo*, Boya Films, INCAA.

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.
- 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.
- 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.
- Gamero, 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 significativo 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 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 calificará con una nota de concepto que se tendrá en cuenta en el promedio obtenido en las demás instancias de evaluación.

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. Un trabajo práctico de elaboración de un guión a partir de un texto literario.
- d. 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.
- e. Los estudiantes contarán con la recuperación de al menos una de las instancias, el examen integrador al interior de la cursada y como última instancia un examen integrador en fecha que no supere el cierre de actas del cuatrimestre siguiente al de cursado

Nota?

g

Marina Gergich

Las condiciones de aprobación del curso son las contempladas en el Régimen de Estudios actualmente vigente -
Res. (CS) N° 004/08-

Prof. Luciano Grass
Director
Diplomatura en Cs. Sociales
Universidad Nacional De Quilmes

