Universidad Nacional de Quilmes
Escuela Universitaria de Artes
Programa Libre

CARRERA/S:	Tecnicatura Universitaria en Producción Digital y Licenciatura en Artes Digitales
AÑO:	2020
ASIGNATURA:	Cine y Literatura
CRÉDITOS:	10 créditos
TIPO DE ASIGNATURA:	Teórico- Práctica

PRESENTACION 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:

R(CD) 047/09 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.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN:

El sistema de aprobación de la asignatura se rige por la normativa detallada en la Resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes **(RSC 201/18). Capítulo II: Evaluación y Acreditación** .
http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5bbb4416f0cdd.pdf

Para aprobar la asignatura el estudiante deberá rendir un examen escrito y una exposición oral del análisis de una transposición fílmica de un texto literario. Los temas del examen escrito serán

determinados por la mesa evaluadora el día del examen. La obra objeto de análisis para la exposición oral podrá ser elegida por el estudiante, que deberá presentar un índice del trabajo, 20 días antes de la constitución de la mesa, en la Secretaría Académica del Departamento de Ciencias Sociales.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

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 terrupta", 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 inmiscuión terrupta*, transposición del cuento homónico de Julio Cortázar. Cortometraje. España. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=FosGg8TYsuU

Hermanos Lumière, L. (productores) y Lumiére, 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=rcxbNWKW7pQ**

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* Nº 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, Editorial Gedisa. 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.

Link a bibliografía obligatoria:

https://drive.google.com/drive/folders/1zSZTqz_eElz_e_C0HNR8MICJm3nY9Zgc?usp=sharing

BIBLIOGRAFIA 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 significante 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/0692173082 2458728632268/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.

ILEANA MATIASICH

Firma y Aclaración:
Director de carrera