

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

Diploma: Diplomatura en Ciencias Sociales / Diplomatura en Economía y Administración

Año: 2009

Curso: Seminario de Cine y Literatura

Profesor: Marina Gergich

Carga horaria semanal: cinco horas

Créditos: 10

Núcleo al que pertenece: Curso 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, C., (1999) “Una tradición de relaciones conflictivas” en *Literatura y cine*, Madrid, Cátedra, pp. 21-49.

Gammero, 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.

Bibliografía obligatoria

Unidad 2:

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).

– (2000) "Tiempo y espacio narrativos" en *De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación*, Barcelona, Paidós, pp. 97-117.

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.

Joyce, J., (1990) "Los muertos" en *Dublineses*, Madrid, Alianza.

Gergich, M., (1997) "Aspectos de la transposición de 'Los muertos', de James Joyce".

Martin, M., (1995) "1. Los caracteres fundamentales de la imagen cinematográfica"; "2. La función creadora de la cámara"; "7. Los fenómenos sonoros"; "8. El montaje"; "9. La profundidad de campo"; "10. Los diálogos"; "12. El espacio"; "13. "El tiempo" en *El lenguaje del cine*, Barcelona, Gedisa, pp. 26-62; 118-194; 208-251.

Wolf, S., (2001) "Los modelos de la transposición: de la adecuación al camoufflage" en *Cine/ Literatura. Ritos de pasaje*, Buenos Aires, Paidós, pp. 119 a 127.

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

Sánchez Noriega, J.L. (2000), "Modelo de novela cinematográfica: *El tercer hombre*" en *De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación*, Barcelona, Paidós, pp.167-176.

Filmografía obligatoria

Unidad 2:

Pulp fiction (1994) Película dirigida por Quentin Tarantino, Estados Unidos, Miramax Films, [DVD]

The dead (1987) Película dirigida por John Huston, Reino Unido, Manga Films, [DVD]

The third man (1949) Película dirigida por Carol Reed, Reino Unido, [DVD]

Bibliografía obligatoria

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.

Sánchez Noriega, J.L., (2000) "Introducción. Atreverse con el relato"; "Convergencias y divergencias entre cine y literatura" en *De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación*, Barcelona, Paidós, pp. 17-43.

Aumont, J. y M., Marie, (1990) "El análisis del film como relato" en *Análisis del film*, Barcelona, Paidós, pp. 129-149.

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

Puig, M., (1976) *El beso de la mujer araña*, [1993], Barcelona, Seix Barral.

Filmografía obligatoria

Unidad 3:

Big fish, (2003) Película dirigida por Tim Burton, Estados Unidos, Columbia Tristar, [DVD]

El beso de la mujer araña, (1985) Película dirigida por Héctor Babenco, Brasil / Estados Unidos, [VHS]

Bibliografía obligatoria

Unidad 4:

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.

Wolf, S., (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) "Panorámica teórico y ensayo de una tipología" en *De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación*, Barcelona, Paidós, pp. 63-77.

– (2000) "Esquema teórico para el análisis de las adaptaciones" en *De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación*, Barcelona, Paidós, pp.135-140 y 167-176.

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

Filmografía obligatoria

Unidad 4:

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

Bibliografía general y 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.
- 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.

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 película en particular.

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. 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.

El procedimiento a seguir para la determinación de la nota final será el siguiente:

- El estudiante deberá obtener un promedio mínimo de 7 puntos en las instancias parciales de evaluación [b) y c)] y un mínimo de 6 puntos en cada una de ellas,
 - o
- Un mínimo de 4 puntos en cada instancia parcial de evaluación [b) y c)] y en el examen integrador [d)], el que será obligatorio en estos casos. Este examen se tomará dentro de los plazos del curso.

Los alumnos que obtuvieron un mínimo de 4 puntos en cada una de las

instancias parciales de evaluación y no hubieran aprobado el examen integrador mencionado en el d), deberán rendir un examen integrador, o en su reemplazo la estrategia de evaluación integradora final que el programa del curso establezca, que el docente administrará en un lapso que no superará el cierre de actas del siguiente cuatrimestre. El Departamento respectivo designará a un profesor del área, quien integrará con el profesor a cargo del curso, la mesa evaluadora de este nuevo examen integrador.

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

Lic. Marina Gergich
(UNQ)