

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

LA LITERATURA EN LAS ARTES COMBINADAS II. LITERATURA Y CINE
Ciclo lectivo de 2011.

PROGRAMA

1) Fundamentación y objetivos:

El tema de las relaciones entre literatura y cine permite una vasta y complejísima multiplicidad de abordajes. Dentro de este enorme campo, una problemática obvia de la que parece necesario hacerse cargo -dada la temática misma de la materia- es la de las así llamadas "trasposiciones" de la narrativa (novela o cuento) al film, traslación de "lenguajes" que compromete a su vez una gran gama de cuestiones. Ante esta doble complejidad, hemos optado por acotar nuestra estrategia académica al siguiente modo:

a) No es nuestra intención aproximarnos al problema de la relación literatura/cine desde un punto de vista exclusivamente (ni siquiera principalmente) técnico, ni tampoco abstractamente "formalizante", sino con una perspectiva crítico-cultural que permita al estudiante introducirse, aunque fuera de modo "panorámico", al lugar que ocupa dicha relación en el contexto de la Modernidad estética y cultural. En este sentido, la materia tiene un contenido predominantemente teórico, reflexivo y crítico, así como de análisis puntual y específico de textos literarios y filmicos. Se trata, en pocas palabras, de ubicar el vínculo literatura-cine en la trama discursiva del pensamiento cultural del siglo XX, antes que de otorgar una serie de instrumentos -por ejemplo, semióticos- de aplicación mecánica al comentario de textos. Pero dicho esto, aclaremos que, asimismo, se estimulará la utilización por parte de los estudiantes de los elementos teóricos y analíticos ofrecidos para la lectura crítica y ampliamente contextualizada de dichos textos.

b) Respecto de la cuestión particular de las "trasposiciones" -a la que, como queda dicho, damos una importancia central- una hipótesis de trabajo decisiva de la cátedra es que las mismas pueden ser entendidas a su vez como interpretaciones críticas/analíticas del texto original o, si se prefiere, como intervenciones hermenéuticas que producen un discurso nuevo ("nuevo" en un sentido estructural, semántico e ideológico, y no solo estético y formal) a partir del "genotexto" de origen, todo lo cual distingue a la noción de trasposición -tal como la entendemos aquí- de las de "adaptación" o mera "ilustración" de la novela o el cuento. Por ello, nos ha parecido pertinente, con el objeto de enmarcar epistemológicamente toda la discusión, comenzar por el examen de las nuevas estrategias interpretativas que transforman radicalmente los métodos hermenéuticos en la Modernidad, cuyos criterios interpretativos pueden ser "traspuestos" (valga la expresión) a la comprensión de la mencionada hipótesis de trabajo. El análisis del fenómeno traspositivo comporta la consideración de todo un mundo cultural textualizado, que desde sus lógicas iconográficas se expande y se interfiere, a la vez, con perspectivas pedagógicas y con saberes de ámbitos profesionales vinculados al quehacer humanístico.

c) Lo anterior nos permite analizar la cuestión de la contextualidad y la narratividad en la trasposición literatura/cine, enmarcando ambos aspectos en las estrategias interpretativas acerca de las operaciones de trasposición, para finalmente retornar al tema de la trasposición como interpretación crítica -e incluso como "visión del mundo"-, enriquecido por los aportes teóricos mencionados.

d) Con el objeto de ejemplificar abordaremos distintos casos de trasposición, a partir de los enfoques contemporáneos de la teoría y el análisis de los film studies.

Respecto del vínculo enseñanza/aprendizaje entre cátedra y estudiantes, aspiramos a los siguientes objetivos:

- a) Afianzar las cualidades de percepción estética, práctica analítica, capacidad de interpretación y estimulación crítica en los estudiantes, desde el trabajo concreto sobre los materiales narrativos literarios y filmicos, tanto como el recorrido crítico sobre la bibliografía.
- b) Estimular el anclaje de los estudiantes en las modalidades específicas de observación de la trasposición en cada uno de los casos estudiados.
- c) Decodificar los elementos propios de la operación traspositiva en pos de alcanzar categorías básicas de análisis.
- d) Plantear las bases para la comprensión de conceptos teóricos e historiográficos de las textualidades de la trasposición, con el propósito de nutrir la capacidad crítica del estudiante.
- e) Diseñar una estrategia de análisis que privilegie la discusión y el debate, en un marco interactivo, abierto a la reflexión y al cuestionamiento.
- f) Pormenorizar los rasgos distintivos de cada caso traspositivo con la intención de abarcar ejes de comprensión teórica.
- g) Intentar el alcance de una mejor valoración estética de la fenomenología traspositiva, considerando su importancia en cualquier programática disciplinaria del ámbito humanístico y, particularmente, en una carrera que tematiza y problematiza el diseño de la imagen y el sonido.

2) Contenidos:

Modulo 1: Aproximación teórica a la trasposición literatura (narrativa)/cine.

Políticas de la interpretación en la crisis modernista. Modernidad, cine y literatura. Los nuevos criterios hermenéuticos como herramientas de crítica sociocultural. Hipótesis para su utilización en la estética y la crítica literaria y cinematográfica. El concepto de “trasposición” como interpretación crítica. Cruce de los lenguajes de la narrativa literaria y del espectáculo filmico: aproximación a la sintaxis de la imagen y al conocimiento de convenciones narrativas y genéricas del universo filmico. Teorías culturales: la trasposición como remoción de valores y cánones. Subculturas representadas en el texto filmico de llegada. Interpretación filmica en contexto. Historicidad de la imagen.

Bibliografía del módulo 1.

Aumont, Jacques. *La imagen*, Barcelona: Paidós, 1992.

Bordwell, David. *El significado del film. Inferencia y retórica en la interpretación cinematográfica*, Barcelona: Paidós, 1995.

Bordwell, David: *Narration in Fiction Film*, Londres, Methuen, 1986.

Bradbury, M & F. McFarlane (eds), *Modernism 1890-1930*, Harmondsworth, Penguin, 2001.

Calinescu, Matei: *Cinco caras de la modernidad*. Tecnos, Madrid, 1991.

Guerin, Wilfred L. et al, *A Handbook of Critical Approaches to Literature*, New York, Oxford Press, 1998.

Levin, Harry: *Estudios sobre los modernistas*. Tecnos, Madrid, 1990.

Lodge, David, *20th. Century Literary Criticism*, Londres, Longman, 1971.

Morrisette, Bruce: *Novel and Film*, Chicago, Chicago University Press, 1992.

Nabokov, Vladimir. *Lecciones de literatura europea*, Barcelona, 1980.

Orr, John: *Cinema and Modernity*, New York, Polity Press, 1992.

Peña Ardid, Carmen: *Literatura y cine*, Madrid, Cátedra, 1992.

Stam, Robert: *Reflexivity in Film and Literature. From Don Quixote to Jean Luc Godard*, New York, Columbia University Press, 1992.

Modulo 2: Estudio de casos. El eje temático genérico utopía/antiutopía.

De la narrativa literaria al cine: lenguajes, discursos, estructuras, sintaxis, interferencias.

Gama de operaciones transformacionales analizadas en el estudio del fenómeno de la trasposición: interinfluencias, reciprocidades, contextos, confluencias y transitividades.

Problematización de conceptos vinculados al análisis de la trasposición: prácticas reflexivas y discursivas. Relevamiento de rasgos, características, discursividades, iconografías y emblemas de los textos narrativos y fílmicos considerando su historicidad, su esteticidad y su culturalidad. Culturalidades y esteticidades del proceso traspositivo. Cambios de perspectiva y puntos de vista. El fenómeno autoral: autoridades de la trasposición. La utopía en la literatura y en el cine: desde el idealismo en estado puro a la crítica de la realidad sociocultural. Antiutopía y distopía: mundos y sociedades “perfectos” sobre el rechazo o la depreciación de los valores individuales y de la libertad histórica. Utopía/antiutopía: el cine y su materialización audiovisual e iconográfica de la aspiración y del peligro de hacer realidad un proyecto social ideal.

Casos de trasposición:

Henry Rider Haggard: *She (Ella)*.

She (Ella), Lansing Holden y Irving Pichel, 1935.

Henry Rider Haggard: *Ayesha: The Return of She (Ayesha: el retorno de Ella)*.

The Vengeance of She (La venganza de Ella), Cliff Owen, 1968.

Henry Rider Haggard: *King Solomon's Mines (Las minas del rey Salomón)*.

King Solomon's Mines (Las minas del rey Salomón), Compton Bennett y Andrew Marton, 1950.

James Hilton: *Lost Horizon (Horizontes perdidos)*.

Lost Horizon (Horizontes perdidos), Frank Capra, 1937.

Ray Bradbury: *Fahrenheit 451*.

Fahrenheit 451, François Truffaut, 1966.

Harry Bates: *Farewell to the Master (El amo ha muerto)*.

The Day the Earth Stood Still (El día que paralizaron la Tierra), Robert Wise, 1951.

The Day the Earth Stood Still (El día que la Tierra se detuvo), Scott Derrickson, 2008.

Arthur Clarke: *The Sentinel (El centinela)*.

2001. A Space Odyssey (2001, una odisea del espacio), Stanley Kubrick, 1968.

Bibliografía del módulo 2.

Altman, Rick: *Los géneros cinematográficos*, Barcelona, Paidós, 2000.

Andrew, Dudley: *Principales teorías cinematográficas*, Barcelona, Gustavo Gili, 1978.

Aumont, Jacques: *Estética del cine*, Barcelona, Paidós, 1985.

Bettetini, Gianfranco: *La conversación audiovisual*, Madrid, Cátedra, 1984.

Booker, Keith. *The Dystopian Impulse in Modern Literature*. Westport, Greenwood Press, 1994.

Brunori, Vittorio: *Sueños y mitos de la literatura de masas*, Barcelona, Gustavo Gili, 1980.
Cabrera Infante, Guillermo: *Arcadia todas las noches*, Madrid, Alfaguara, 1995.
Company, Juan: *El trazo de la letra en la imagen*, Madrid, Cátedra, 1987.
Denzin, Norman: *The Cinematic Society. The Voyeur's Gaze*, Londres, Sage Publications, 1995
Dorfles, Gillo: *Símbolo, comunicación y consumo*, Barcelona, Caralt, 1984.
Ferns, Chris. *Narrating Utopia: Ideology, Gender, Form in Utopian Literature*. Liverpool, Liverpool University Press, 1999.
García Jiménez, Jesús: *Narrativa audiovisual*, Madrid, Cátedra, 1990.
Gerber, Richard. *Utopian Fantasy*. London, Routledge & Kegan, 1965.
Gubern, Roman: *Comunicación y cultura de masas*, Madrid, Península, 1984.
Haschak, Paul. *Utopian/Dystopian Literature*. New Jersey, Scarecrow Press, 1994.
Kumar, K. *Utopia and Anti-Utopia in Modern Times*, Oxford: Blackwell, 1991.
Talens, Jenaro: *Elementos para una semiótica del texto artístico*, Madrid, Cátedra, 1980.
Tod, Ian, & Michael Wheeler. *Utopia*. London, Orbis, 1978.

3) Metodología de trabajo:

Las clases teóricas de la materia consistirán principalmente en la exposición por parte del profesor titular de los temas centrales abordados por los contenidos del programa sin perjuicio de que en ellas se incentivará la intervención de los estudiantes y se estimulará el diálogo en el marco de la clase. En las clases prácticas, coordinadas por el titular junto con los auxiliares docentes, se analizarán y estudiarán casos específicos de transposición y se ejercitará la redacción de trabajos escritos. Será obligatoria para los estudiantes la preparación, individual y/o grupal, de exposiciones sobre la bibliografía y la filmografía utilizadas. Se aclara que -dadas las restricciones impuestas por el cronograma de clases- la lectura/visión de los textos por parte de los estudiantes se realizará fuera del horario de asistencia a clase.

4) Cursado y evaluación:

Promoción regular con examen final:

- Los estudiantes deberán asistir a las clases teóricas y prácticas según las condiciones de regularidad reglamentarias de la institución.
- Rendirán un examen escrito individual y presentaran dos informes grupales.
- La nota definitiva surgirá del promedio de la calificación final de los trabajos prácticos, de la evaluación escrita, de los informes grupales y del examen final oral. El promedio no podrá ser inferior a 4 (cuatro) puntos.

Promoción por examen libre:

- El examen final se rendirá por los últimos 2 (dos) programas en vigencia.
- El estudiante libre deberá ponerse en contacto con el profesor titular y/o los docentes auxiliares con el propósito de elaborar un trabajo monográfico que deberá presentar antes del inicio del turno de examen correspondiente.

5) Bibliografía general:

Altman, Rick: *Los géneros cinematográficos*, Barcelona, Paidós, 2000.
Andrew, Dudley: *Principales teorías cinematográficas*, Barcelona, Gustavo Gili, 1978.
Aumont, Jacques. *La imagen*, Barcelona: Paidós, 1992
Aumont, Jacques: *Estética del cine*, Barcelona, Paidós, 1985.

- Baldelli, Pio: *El cine y la obra literaria*, Buenos Aires, Galerna, 1976.
- Beja, M.: *Film and Literature*, Londres, George Harap & Co., 1979.
- Bell-Metereau, Rebecca: *Hollywood Androgyny*, New York, Columbia University Press, 1993.
- Benveniste, Emile: *Problemas de lingüística general*, Méjico, 1976.
- Bettetini, Gianfranco: *La conversación audiovisual*, Madrid, Cátedra, 1984.
- Bordwell, David & Thompson, Kristin: *Film Art. An Introduction*, Ney York, McGrawHill, 1993.
- Bordwell, David. *El significado del film. Inferencia y retórica en la interpretación cinematográfica*, Barcelona: Paidós, 1995
- Bordwell, David: *Narration in Fiction Film*, Londres, Methuen, 1986.
- Bradbury, M & F. McFarlane (eds), *Modernism 1890-1930*, Harmondsworth, Penguin, 2001.
- Branigan, Edward: *Narrative Comprehension and Film*, Londres, Routledge, 1993.
- Brown, Dennis: *Conversations about Theater and Film*, Illinois, Newmarket Press, 1992.
- Brunori, Vittorio: *Sueños y mitos de la literatura de masas*, Barcelona, Gustavo Gili, 1980.
- Burch, Noël: *El tragaluz del infinito*, Madrid, Cátedra, 1991.
- Cabrera Infante, Guillermo: *Arcadia todas las noches*, Madrid, Alfaguara, 1995.
- Calinescu, Matei: *Cinco caras de la modernidad*. Tecnos, Madrid, 1991.
- Cassetti, Francesco: *Cómo analizar un film*, Barcelona, Gustavo Gili, 1991.
- Company, Juan: *El trazo de la letra en la imagen*, Madrid, Cátedra, 1987.
- Comparato, Doc: *El guión. Arte y técnica de la escritura para cine y televisión*, Buenos Aires, Libros del Rojas, Oficina de Publicaciones del CBC, 1997.
- Denzin, Norman: *The Cinematic Society. The Voyeur's Gaze*, Londres, Sage Publications, 1995
- Dorfles, Gillo: *Símbolo, comunicación y consumo*, Barcelona, Caralt, 1984.
- García Jiménez, Jesús: *Narrativa audiovisual*, Madrid, Cátedra, 1990.
- Gaudreault, André: *Du littéraire au filmique*, Paris, 1988.
- Gaudreault, André: *El relato cinematográfico*, Barcelona, Paidós, 1996.
- Genette, Gerard: *Palimpsestos*, Madrid, Taurus, 1989.
- Gimferrer, Pere: *Cine y literatura*, Barcelona, Caralt, 1985.
- Greimas, A./Courtes, J.: *Diccionario razonado de la teoría del lenguaje*, Madrid, Gredos, 1982.
- Gubern, Roman: *Comunicación y cultura de masas*, Madrid, Península, 1984.
- Guerin, Wilfred L. et al, *A Handbook of Critical Approaches to Literature*, New York, Oxford Press, 1998.
- Haschak, Paul. *Utopian/Dystopian Literature*. New Jersey, Scarecrow Press, 1994.
- Hauser, Arnold: "Bajo el signo del cine" en *Historia social de la literatura y el arte*, Madrid, Guadarrama, 1981.
- Jameson, Fredric: *La estética geopolítica. Cine y espacio en el sistema mundial*, Barcelona, Paidós, 1995.
- Klinger, Barbara: *Melodrama and Meaning*, New York, Indiana University Press, 1994.
- Kumar, K. *Utopia and Anti-Utopia in Modern Times*, Oxford: Blackwell, 1991..
- Latorre, José María: *Los sueños de la palabra*, Barcelona, Laertes, 1992.
- Levin, Harry: *Estudios sobre los modernistas*. Tecnos, Madrid, 1990.
- Liljegren, S. B. *Studies on the Origin and Early Tradition of English Utopian Fiction*, Norwood: Uppsala, 1978.
- Lodge, David, *20th. Century Literary Criticism*, Londres, Longman, 1971.
- Mast, Gerald; Cohen, Marshall & Braudy, Leo: *Film Theory and Criticism*, New York, Oxford University Press, 1992
- Metz, Christian: *Lenguaje y cine*, Madrid, Planeta, 1989.
- Molina Quirós, Jorge. *La novela utópica inglesa*, Madrid: Editorial Prensa Española, 1967.
- Morrisette, Bruce: *Novel and Film*, Chicago, Chicago University Press, 1992.
- Nabokov, Vladimir. *Lecciones de literatura europea*, Barcelona, 1980.
- Orr, John: *Cinema and Modernity*, New York, Polity Press, 1992.
- Peña Ardid, Carmen: *Literatura y cine*, Madrid, Cátedra, 1992.
- Romero Gualda, María: *Vocabulario de cine*, Pamplona, E.U.N., 1977.

Stam, Robert: *Reflexivity in Film and Literature*. From Don Quixote to Jean Luc Godard, New York, Columbia University Press, 1992.

Steimberg, Oscar: "Producción de sentido en los medios masivos: las trasposiciones de la literatura" en revista *Lenguajes* nro. 4, Buenos Aires, 1980.

Talens, Jenaro: *Elementos para una semiótica del texto artístico*, Madrid, Cátedra, 1980.

Tod, Ian, & Michael Wheeler. *Utopia*. London, Orbis, 1978.

Vanoye, Francis: *Guiones modelo y modelos de guión. Argumentos clásicos y modernos en el cine*, Barcelona, Paidós, 1996.

6) Composición de la cátedra:

Profesor Adjunto a cargo: Armando Capalbo.

Jefes de Trabajos Prácticos: Héctor Kohen y Horacio Eduardo Ruiz.

Ayudante de Primera: Samanta dell'Acqua.

Armando Capalbo,
abril de 2011.

