

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FADU

IMAGEN Y SONIDO

CATEDRA. LAC II- CURSADA: 1º CUATRIMESTRE DE 2019 – EX CAPALBO

Fundamentación y Objetivos

La fundamentación central de LA LITERATURA EN LAS ARTES COMBINADAS II, de la carrera de DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO implica un acercamiento analítico al fenómeno de la transposición entre el texto literario y el fílmico, pretendiendo comprender y estudiar el fenómeno traspositivo según algunas bases conceptuales de los films studies, de la teoría cultural y de las teorías elaboradas por la Cátedra. Haciendo hincapié tanto en lo disciplinario de la literatura y del cine como en la culturalidad de ambas textualidades, la materia plantea una vía de acceso -y a la vez de recuperación- a la percepción inteligente, a la revisión sistematizada y al goce de la recreación de los materiales literarios y fílmicos. La gama de operaciones transformacionales que se analiza en el estudio del fenómeno de la transposición imprime interinfluencias, reciprocidades, contextos, confluencias y transitividades; cuestiones que se detallarán a manera de primer estadio de una modalidad analítica para pasar luego a la observación de las incidencias socioculturales que se ponen en juego a la hora de movilizar un relato hacia un lenguaje casi totalmente diferente. La investigación del fenómeno considerará el relevamiento de rasgos, características, discursividades, iconografías y emblemas de los textos literarios y fílmicos a partir de su historicidad, su esteticidad y su culturalidad.

Dentro de la epistemología transpositiva se hace hincapié en la transducción de un soporte a otro.

Las siguientes son pautas con las que organizamos el estudio de los contenidos de la materia:

- 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 fílmicos. Se trata, en pocas palabras, de ubicar el vínculo literatura-cine en la trama discursiva del pensamiento cultural del siglo XX y de estimular la utilización por parte de los estudiantes de los elementos teóricos y analíticos ofrecidos para la

lectura crítica y ampliamente contextualizada.

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 transposición, para finalmente retornar al tema de la transposición 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 programación disciplinaria del ámbito humanístico y, particularmente, en una carrera que tematiza y problematiza el diseño de la imagen y el sonido.

CONTENIDOS

Unidad I.

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 fílmico: aproximación a la sintaxis de la

imagen y al conocimiento de convenciones narrativas y genéricas del universo

fílmico. Teorías culturales: la trasposición como remoción de valores y cánones.

Subculturas representadas en el texto fílmico de llegada. Interpretación fílmica en

contexto. Historicidad de la imagen. Estructuras de reconocimiento. La

trasposición como transducción.

Bibliografía de Unidad I.

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.

Unidad II: Estudio de casos.

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. Problematicación 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: autorialidades de la trasposición.

Casos de trasposición:

Pier P. Pasolini: cortos y medimétrajes

Metrópolis, Fritz Lang, 1927.

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.

Gaston Leroux: El fantasma de la ópera.

El fantasma de la ópera, Rupert Julian, 1925.

Jay MacInerney: Bright Lights, Big City (Luces de una gran ciudad).

Noches de neón, James Bridges, 1988.

Cormac MacCarthy: The Road (La carretera).

La carretera, John Hillcoat, 2009.

James Hilton: Lost Horizon (Horizontes perdidos).

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

Vera Caspary: Laura.

Laura, Otto Preminger, 1944.

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.

Bibliografía de Unidad II.

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.

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.

García Jiménez, Jesús: Narrativa audiovisual, Madrid, Cátedra, 1990.

Gubern, Roman: Comunicación y cultura de masas, Madrid, Península, 1984.

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

Metodología de trabajo

Las clases de la Cátedra (sábados de 9.00 a 13.00 hs) consistirán en la exposición teórica del Titular y la exposición práctica de los Ayudantes de los temas centrales abordados por los contenidos del programas, sin perjuicio de que en ellas se estimulará la intervención de los estudiantes y el diálogo en el marco de la clase. En las clases prácticas, coordinadas por el Titular junto con los ayudantes, se analizarán casos específicos de transposición. Será obligatoria para los estudiantes la preparación individual o grupal de trabajos escritos. La metodología durante el primer cuatrimestre de 2017 se hará efectiva en relación con un cronograma..

Cronograma

Cátedra cuatrimestral.

Cursada y evaluación:

Promoción regular con examen final:

*Los estudiantes deberán asistir a las clases teóricas y prácticas con las condiciones de asistencia dispuesta por la Facultad.

* Rendirán dos evaluaciones (parciales de carácter presencial y domiciliario).

* En caso de no asistir a alguno de los parciales, deberán justificar la ausencia para rendir el RECUPERATORIO en la última fecha de cursada.

* El promedio reasulta de calificaciones de ambas evaluaciones.

* El examen final será oral y para aprobarlo la calificación no podrá ser inferior a 4 (cuatro) puntos.

Promoción por examen libre:

El final LIBRE se rendirá por el último programa en vigencia.

El estudiante LIBRE deberá ponerse en contacto con el profesor a cargo de la cátedra con el fin de elaborar un trabajo monográfico que deberá estar aprobado.

Una vez cumplido este requisito (por lo menos con una semana de antelación al final) el estudiante deberá realizar un trabajo escrito con consignas de la cursada, presentar un story board, un tagline y una escaleta sobre un caso de transposición.

Dr. Horacio Eduardo Ruiz

LAC II

Adjunto a cargo de la Cátedra

Marzo de 2019.-

