

RIDAA
Repositorio Institucional
Digital de Acceso Abierto de la
Universidad Nacional de Quilmes

Universidad
Nacional
de Quilmes

Gergich, Marina

Seminario de cine y literatura

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Compartir Igual 2.5
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/>

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:

Gergich, M. (2015). *Seminario de cine y literatura. (Programa)*. Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes <http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/4843>

Puede encontrar éste y otros documentos en: <https://ridaa.unq.edu.ar>

**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.
- 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/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

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 Gergich
Director
Diplomatura en Cs. Sociales
Universidad Nacional De Quilmes

