

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

**Universidad
Nacional
de Quilmes**

Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencias
Sociales

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:

Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencias Sociales. (2024). 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/20.500.11807/5121>

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

Departamento de Ciencias Sociales

Programa Libres

Carrera: Diplomatura en Ciencias Sociales, Lic. en Música y Composición con Medios Electroacústicos, Lic. en Música y Tecnología, Tecnicatura en Producción Digital, Lic. en Artes Digitales

Curso: Cine y Literatura

Créditos: 10

Núcleo al que pertenece: Curso Electivo para Diplomatura en Ciencias Sociales, Lic. en Música y Composición con Medios Electroacústicos, Lic. en Música y Tecnología, Tecnicatura en Producción Digital, Lic. en Artes Digitales

Tipo de asignatura: Teórico-práctica

Presentación 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 guion 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 transposiciones 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 guion 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 guion 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 guion a la transposición. El lugar del guion: 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. Otros tipos de transposiciones: el videojuego, el video clip, la realidad aumentada, el video inmersivo, la realidad virtual.

Unidad 4. De la literatura al guion y del guion a la transposición fílmica

El lugar del guion: entre la literatura y el cine. Características del guion. Guion de escritor y guion de guionista. La heterogeneidad de las opiniones de guionistas, directores, escritores y críticos. La transposición de la literatura al cine. Cómo se escribe un guion.

Unidad 1:

Bibliografía Obligatoria:

Heredia Amido, M. (s/f). "Cine y literatura", en Cine y literatura. La transposición de Pubis Angelical de Manuel Puig. Tesis de Maestría en Estudios Hispánicos Superiores. Universidad de Sevilla. Directora: Carmen de Mora Valcárcel. Pp. 8-22.

Baltodano Román, D. (2009). "La literatura y el cine: una historia de relaciones" en Revista Letras 46. ISSN 1409-424X. Universidad Nacional. Costa Rica.

Costa, A. (1997) "¿Qué es el cine?" en Saber ver el cine, Barcelona, Paidós, pp. 18-40.

Del Coto, María Rosa. (2006). "Un Acercamiento Socio-Semiótico a la Problemática de la Transposición del Relato Literario al Cine", en ROMERO, Alicia (dir.). De Artes y Pasiones. Buenos Aires: www.deartesypasiones.com.ar

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.

Piglia, Ricardo (2014), "Tesis sobre el cuento" y "Nuevas tesis sobre el cuento" en: Formas breves, De bolsillo, Buenos Aires, pp. 101-135.

Rodríguez Martín, C. y Martín, E. (2019). "Pause: cuento y cortos sobre 'La espera' de Borges", en La literatura argentina y el cine. El cine argentino y la literatura, Hausmann y Turschmann (eds.), Madrid, Iberoamericana-Vervuert.

Wolf, S. (2001) "Introducción"; "La transposición: un problema de origen" en Cine / Literatura. Ritos de pasaje, Buenos Aires, Paidós, pp. 11 a 28.

Textos literarios obligatorios:

Borges, J. L. (1999). "La espera". Obras completas I. Buenos Aires, Emecé.

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.

Películas y audiovisuales obligatorios

Bielinsky, Fabián. La espera. Argentina, 1983.

Perrone, Javier. La espera. Argentina, 2000.

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 inmiscusión terrupta, transposición del cuento homónimo de Julio Cortázar. Cortometraje. España. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=FosGg8TYsuU>

Hermanos Lumière, L. (productores) y Lumière, 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:

Aumont, J. y, M. Marie, (1990) "El análisis del relato como producción" en Análisis del film, Barcelona, Paidós, pp. 149-165.

Babino, E. (2003). "John Huston. Una mirada sobre Los muertos de Joyce", en Itinerarios. Revista de literatura y artes. Buenos Aires, Eudeba.

Costa, A. (1997). "¿Qué es el cine?" en Saber ver el cine, Barcelona, Paidós, pp. 21-28.

Gardies, R. (comp.) (2014). Comprender el cine y las imágenes. Capítulos 4 y 8. Buenos Aires, La marca editora.

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.

Gergich, M. (2019). "De diarios y pasajes: 'Diario para un cuento' de Julio Cortázar y su transposición al cine en la mirada de Jana Bokova", en La literatura argentina y el cine. El cine argentino y la literatura, Hausmann y Turschmann (eds.), Madrid, Iberoamericana-Vervuert.

Machado, A. (2009). Parte 1. "1. El enigma de Kane"; "2. Ubicuidad y trascendencia"; "3. El ojo privado y su doble" y "4. La ventana del voyeur", en El sujeto en la pantalla. La aventura del espectador, del deseo a la acción, Barcelona, Gedisa.

— (2009). Parte 2. “4. Atravesar la pantalla: la inmersión”, en *El sujeto en la pantalla. La aventura del espectador, del deseo a la acción*, Barcelona, Gedisa.

Martin, M. (2002). *El lenguaje del cine*. Barcelona, Editorial Gedisa. Capítulos 1 y 2 (pp. 26 a 62).

Piglia, R. (2007). "El arte de narrar", en: *Revista Universum* N° 22 Vol.1: 343-348.

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).

Stam, Robert. (2009), *Teoría y práctica de la adaptación*. México: UNAM, pp. 6-34.

Textos literarios obligatorios:

Cortázar, J. (1994). “Diario para un cuento”, en *Deshoras, Cuentos Completos 2*, Madrid, Alfaguara.

Lem, Stanislaw (2005) (1971). *El congreso de futurología*, Madrid, Alianza.

Dick, Phillip K. (1977), *Una mirada en la oscuridad*, Estados Unidos, Doubleday.

Películas y audiovisuales obligatorios

Bokova, Jana, 1998. *Diario para un Cuento*. Kompel Producciones S.A.; Aleph Media S.A.; Mate Cantero Producciones.

Folman, A. (2013). *The congress*. Pandora Filmproduktion.

Linklater, Richard (2006), *A scanner darkly*, Estados Unidos, Warner Independent Pictures.

Unidad 3

Bibliografía Obligatoria:

Del Árbol, L. y Nielsen, M. (2022). 360. Diseño y realización de Video Inmersivo. Capítulos 1 y 2. Buenos Aires, Diseño.

García-Reyes, D. (2021). "Transferencias de la viñeta al fotograma. La narración gráfica y sus adaptaciones fílmicas", en Revista Tránsverses entre la literatura y el cine, 3.

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

Moore, A. y Lloyd, D. (1989) (Cómic). V de vendetta

Borges, J. L. (1972). "Episodio del enemigo", en: El Oro de los Tigres. Obras Completas, (1977) Volumen I, p. 1132. Buenos Aires, Emecé.

Quiroga, H. (1917). "El almohadón de plumas", en Cuentos de amor, de locura y de muerte.

Películas y audiovisuales obligatorios

Pomeraniec, G. (2020) El almohadón de plumas. Video 360°

McTeigue, J. (2006), V de vendetta, Warner Bros., Estados Unidos, Reino Unido, Alemania.

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:

Forero, M.T. (2016). Los secretos de un buen guion. Capítulos 16, 17 y 18. Buenos Aires, Eudeba.

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.

Paz, S. (1995). "Del cuento al guión (A propósito de Fresa y Chocolate)", en Así de simple 2, Colombia, Editorial Voluntad, pp. 69-89.

Textos literarios obligatorios

Lynch, D. (1986). Blue Velvet. (Fragmento del guion)

Fletcher, Geoffrey (2014). Script II. Bombay Sapphire. The imagination series. One Script. Five films.

Películas y audiovisuales obligatorios

Zoomf7 (2018). Introducción al guion cinematográfico
<https://www.youtube.com/watch?v=MVbdRzIHpgA&t=14s>

Mordkowicz, F. (2019). Plantilla de guion. Así se ve en la pantalla lo que está escrito en el papel <https://www.youtube.com/watch?v=ALoo2JYOAKY>

Caruso, F., De Laurentis, D., Roth, R. (productores) y Lynch, D. (director). (1986). *Blue Velvet*. Estados Unidos: De Laurentis Entertainment Group. (Fragmento).
<https://www.youtube.com/watch?v=om5QFihuhmA>

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.
- 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/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.

Evaluación

Para aprobar la asignatura el estudiante deberá rendir un examen escrito y una exposición oral del análisis de una transposición filmica 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.

Esta evaluación se ajusta al Régimen de Estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según Resolución (C.S.) N° 201/18.