

Materia: La literatura de las artes combinadas II (Literatura y cine)

Departamento:

Artes

Profesor:

Grüner, Eduardo

2º Cuatrimestre - 2008

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES

LA LITERATURA DE LAS ARTES COMBINADAS II (LITERATURA Y CINE)

Profesor Titular: Eduardo Grüner.

Jefes de Trabajos Prácticos: David Oubiña / Armando Capalbo.

Ayudantes de 1ra: Raúl Illescas / Héctor Kohen / Claudio Lobeto.

Segundo cuatrimestre, 2008.

Programa (0633)

Fundamentación y objetivos generales.

Esta materia (de cursada obligatoria para los estudiantes que siguen la orientación en Artes Combinadas) se propone trabajar sobre las múltiples dimensiones que recubren las relaciones posibles entre la literatura -especialmente el género narrativo (novela y/o cuento)- y el cine. Para esa finalidad se tomará en cuenta asimismo el contexto sociocultural y económico-político de la modernidad del siglo XX, en el que, como es obvio, ha podido surgir dicha relación.

En el marco de lo arriba enunciado, desde hace ya varios años hemos privilegiado (y continuaremos haciéndolo en este cuatrimestre, si bien con algunos cambios sustanciales tanto en el ordenamiento temático como en la bibliografía) un eje conceptual central que ordena la estrategia pedagógica: el de lo que hemos dado en denominar la *trasposición* entre literatura y cine, entendida como *interpretación crítica* del texto "originario", y que intentamos distinguir rigurosamente de la mera "adaptación" o "ilustración" del texto literario por el cinematográfico.

Dicha estrategia (que consideramos la más rica para abordar la cuestión, por el importante abanico de temas que permite abrir) tiene la dificultad de que es un problema relativamente poco estudiado -al menos desde el punto de vista que la materia propone- en la tratadística o ensayística habitual en lengua castellana. Ello nos ha obligado a un importante esfuerzo de imaginación, tanto para articular las categorías teóricas que podrían dar cuenta de él como la bibliografía que, justamente por tener que recurrir a autores que en la mayoría de los casos no hablan *específicamente* del tema, corre el peligro de volverse inabarcable. La selección ha sido hecha, entonces, atendiendo a las necesidades temáticas más básicas de las cuatro unidades que comprende el programa, a saber:

1-Lo que llamamos el "macro-contexto teórico", en el sentido del marco conceptual más global que orientará al conjunto de los análisis que se hagan, durante la cursada, de las cuestiones y textos (tanto literarios como cinematográficos) más puntuales. Este marco se centrará sobre todo -aunque no exclusivamente- en el estudio de la matriz categorial de la *interpretación crítica* de la realidad y los textos, como modelo de lo que llamamos *trasposición*, vale decir la producción de un *texto nuevo* (y no, como ya dijimos, de una simple "ilustración") a partir del texto "originario".

2-El estudio de ciertas nociones básicas -aunque de considerable grado de complejidad- a propósito de la *literatura* (y en especial la narrativa) como tal, sus relaciones conflictivas entre "realidad" y "ficción", sus dimensiones simbólicas, alegóricas o metafóricas, la cuestión de la *narratividad* y el problema de los *géneros*, sus dimensiones espacio-temporales imaginarias, lo *verdadero* y lo *verosímil*, etcétera. Nos ha parecido de primera importancia la inclusión de esta

unidad, ya que es nuestra experiencia repetida que los estudiantes de la carrera llegan a esta materia con muy escasos conocimientos de teoría y crítica literaria.

3-Esta unidad estará dedicada al análisis de las estructuras narrativas y técnico-retóricas en el cine, comparando sus semejanzas y diferencias con las de la narrativa literaria estudiadas en la unidad previa. Dedicaremos una sección especial a la obra teórica de Pier Paolo Pasolini, que tiene la enorme ventaja -además de presentar una serie de hipótesis de gran rigor y creatividad- de abarcar por parte del mismo autor (además extraordinario director cinematográfico, escritor y poeta) tanto la literatura como el cine. Cabe recordar que Pasolini, en su rol de director, casi siempre trabajó con trasposiciones de textos literarios, incluyendo en ciertas ocasiones sus propias novelas, lo cual lo transforma en un caso privilegiado para los objetivos de la materia.

4-La última unidad del programa se concentrará en un estudio de caso que permita generalizar con los estudiantes una discusión sobre los conceptos estudiados, a partir de ejemplos concretos de trasposición. En el caso de las clases teóricas (las comisiones de trabajos prácticos adoptarán una mecánica relativamente distinta, como se verá más adelante), para este cuatrimestre se ha elegido el ejemplo de lo que hemos denominado la *alegoría del desierto*, para analizar la cual se tomarán tres textos literarios: *Los Siete Pilares de la Sabiduría* de T. E. Lawrence, *El Cielo Protector* de Paul Bowles y *El Desierto de los Tartaros* de Dino Buzzati, y sus respectivas trasposiciones cinematográficas por David Lean, Bernardo Bertolucci y Carlo Lizzani.

En línea con la estrategia así delimitada, los objetivos globales de la materia pueden enumerarse del siguiente modo:

- Introducir a los estudiantes a las grandes problemáticas de la relación literatura / cine, y en particular al tema de la *trasposición* de una al otro, no sólo como un problema estrictamente técnico o semiótico, sino como una importante cuestión vinculada al pensamiento teórico-crítico sobre la cultura moderna.
- Ofrecer herramientas conceptuales para el análisis creativo y crítico de lo que hemos llamado (parafraseando a Lévi-Strauss) las “estructuras elementales” del lenguaje tanto literario como cinematográfico, procurando inducir en los estudiantes un abordaje autónomo y complejo, y evitando en lo posible la aplicación mecánica a los textos de “recetas” analíticas “pre-fabricadas”

Contenido y desarrollo temático y bibliográfico del programa.

1-El macro-contexto teórico. Las múltiples dimensiones de la relación Literatura / Cine. La palabra y la “imagen en movimiento”. ¿Dos universos incommunicables? La cuestión de la *trasposición* entendida como “interpretación crítica” de un texto (falsamente) originario. La matriz y el modelo de la “interpretación crítica” en las nuevas “hermenéuticas de la sospecha” (Marx, Nietzsche, Freud), en el momento de la *invención cinematográfica* (pasaje del siglo XIX al XX). El contexto cultural y sus nuevas problemáticas: de la *reproducción técnica* a la *industria cultural*.

Bibliografía Obligatoria:

Grüner, Eduardo: *El Sitio de la Mirada*, Buenos Aires, Norma, 2001. Segunda Parte, cap. 1 (“La dimensión crítica de la trasposición Literatura / Cine”).

Marx, Karl: *El Capital*, Mexico, FCE / Mexico, Siglo XXI, Libro I, Cap. I (“La mercancía”).

Foucault, Michel: *Nietzsche, Freud, Marx*, Bs As., El Cielo por Asalto, 1995.

Bordwell, David: *El Significado del Film*, Barcelona, Paidós, 1995, cap. 1 (“La elaboración del significado cinematográfico”) y 2 (“Rutinas y prácticas”).

112

Benjamin, Walter: "La obra de arte en la época de su reproducción técnica", en *Discursos Interrumpidos*, Madrid, Taurus, 1987.

Adorno, Theodor W. y Max Horkheimer: "La industria cultural", en *Dialéctica del Iluminismo*, Madrid, Trotta, 1990.

2-La literatura: los principales (e interminables) problemas de su definición. La relación indecidible entre literatura y "realidad". Ficción y "verdad" literarias. La estructura del discurso literario y la cuestión de la *narratividad* en la literatura y el cine. Simbolicidad y "alegoresis" en la narrativa de ficción. La cuestión de los géneros literarios. Espacio y tiempo en la narración. Literatura e "imagen". El problema de *lo verosímil* y el efecto de realidad.

Bibliografía Obligatoria:

Sartre, Jean Paul: "¿Qué es la literatura?", en *Escritos Sobre Literatura*, Madrid, Alianza, 1985.

Foucault, Michel: *De Lenguaje y Literatura*, Barcelona, Paidós, 1996, Primera Parte ("Lenguaje y literatura").

Ricoeur, Paul: *Historia y Narratividad*, Barcelona, Paidós, 1999, caps. "Para una teoría del discurso narrativo" y "Relato histórico y relato de ficción".

Frye, Northrop: *Anatomía de la Crítica*, Caracas, Monte Avila, 1977, Cuarto Ensayo ("Crítica retórica: teoría de los géneros").

Bakhtin, Mijail: *Estética y Teoría de la Novela*, Madrid, Taurus, 1989, cap. "Formas del tiempo y del cronotopos en la novela".

Stam, Robert: "Introducción a *Placeres Subversivos: Bakhtin, Crítica Cultural y Cine*", en *Pier Paolo Pasolini: El Cine como Crítica de la Cultura*, ficha de cátedra, FFyL / UBA, 2002.

Lotman, Yuri M.: *Estructura del Texto Artístico*, Madrid, Istmo, 1977, caps. 2 ("El problema del significado en el texto artístico"), 3 ("El concepto de texto"), 5 ("Los principios constructivos del texto") y 8 ("Composición de la obra artística verbal").

Barthes, Roland: *Crítica y Verdad*, Mexico, Siglo XXI, 1976.

Barthes, Roland: "El efecto de realidad", en *VVAA: Lo Verosímil*, Bs. As., Tiempo Contemporáneo, 1970.

3-Retorno a la cuestión del cine, la realidad y la narratividad. Las "estructuras elementales" del relato cinematográfico. El cine y la "realidad física": semejanzas y diferencias con el "realismo" en literatura. La teoría literario-cinematográfica de Pier Paolo Pasolini: la redefinición del realismo y el *cine de poesía*. Enunciación y *discurso indirecto* en literatura y en cine. Significados estéticos, lingüísticos e ideológico-sociales.

Bibliografía Obligatoria:

Gaudreault, André y Francois Jost: *El Relato Cinematográfico*, Barcelona, Paidós, 1995, caps. 1 ("Cine y relato"), 2 ("Enunciación y narración"), 3 ("La palabra y la imagen") 4 ("El espacio del relato cinematográfico") y 5 ("Temporalidad narrativa y cine").

Kracauer, Siegfried: *Teoría del Cine: La Redención de la Realidad Física*, Barcelona, Paidós, 1989, cap. 13 ("Interludio: cine y novela").

Pasolini, Pier Paolo: "Res Sunt Verba", "Sobre el discurso indirecto libre" y "La lengua escrita de la realidad", en Pier Paolo Pasolini: *El Cine como Crítica de la Cultura*, ficha de cátedra, FFyL / UBA, 2002.

4-Un estudio de caso: la alegoría del desierto en literatura y cine. Significados histórico-políticos e ideológicos en el contexto de la situación colonial y postcolonial. El "orientalismo" y la visión del Otro. Categorías del análisis traspositivo: construcción técnico-retórica, usos del cronotopos, verosímiles y "efectos de realidad", discurso indirecto y crítica cultural.

Bibliografía y filmografía obligatorias:

- Los Siete Pilares de la Sabiduría*, narración histórica de T. E. Lawrence, Madrid, Libertarias / Prodhufi, 1997, Introducción y Libro I / *Lawrence de Arabia*, film de David Lean.
- El Cielo Protector*, novela de Paul Bowles, Madrid, Alfaguara, 1993 / *idem / Refugio para el Amor*, film de Bernardo Bertolucci.
- El Desierto de los Tártaros*, novela de Dino Buzzati, Madrid, Alianza, 1976 / *idem*, film de Carlo Lizzani.
- Said, Edward W.: *Orientalismo*, Madrid, Prodhufi, 1999, cap. I.
----- : *Cultura e Imperialismo*, Barcelona, Anagrama, 2000, Cap. I y cap. II sección 1 ("Narrativa y espacio social").
- Bhabha, Homi K.; *The Location of Culture*, Londres, Routledge, 1994 (hay edición castellana en Bs. As., Manantial), caps. 7 y 8.
- Grüner, Eduardo: *El Fin de las Pequeñas Historias*, Bs. As. / Barcelona, 2002, Parte II, cap. 4 ("Literatura, arte e historia en la era postcolonial de la mundialización capitalista")

Metodología de trabajo y actividades planificadas.

Las clases teóricas estarán fundamentalmente a cargo del profesor titular. El objetivo central de las mismas será el de articular de la manera más global pero también más profundizada que sea posible los principales temas y problemáticas del programa, no analizando en detalle cada uno de los textos (lo cual sería imposible en el tiempo disponible, además de que la cátedra lo considera pedagógicamente no pertinente en la instancia de teóricos).

En el último tramo de cada una de las clases teóricas se promoverá un debate generalizado entre los estudiantes sobre los conceptos y temáticas expuestos en la clase.

En las comisiones de trabajos prácticos la tarea consistirá fundamentalmente en:

- análisis más detallado de ciertos textos teóricos tanto como narrativos (a seleccionar),
- proyección y análisis de textos traspositivos cinematográficos sobre la base de los textos narrativos seleccionados.

En virtud de esta modalidad, se desarrollarán las siguientes actividades:

- Orientación del profesor sobre metodologías de trabajo;
- Exposiciones del profesor complementadas con los aportes de los estudiantes;
- Discusión y debate sobre temas especiales;
- Exposiciones especiales de los estudiantes en las clases prácticas;
- Investigaciones individuales y/o grupales en las clases prácticas;
- Planificación de trabajos escritos;
- Visionado crítico de fragmentos filmicos en las clases prácticas;

114

-Fichado y tallereo de lecturas teóricas y críticas tanto del corpus literario y filmico como de la bibliografía.

Alternativas de promoción y formas de evaluación.

a) Promoción directa (sin examen final):

- Los estudiantes deberán asistir al 80% de las clases teóricas.
- Cumplirán con la asistencia y las tareas establecidas para la regularidad de los trabajos prácticos.
- Rendirán dos evaluaciones escritas y presentarán un informe grupal.
- Expondrán informes orales que se indicarán durante el curso, los que serán calificados conceptualmente.
- Elaborarán un trabajo monográfico individual que será entregado la semana de finalización del curso.
- La nota definitiva resultará del promedio de la calificación final de los trabajos prácticos, de las intervenciones orales, de los exámenes escritos, del informe grupal y del trabajo monográfico individual final. El promedio no podrá ser inferior a 7 (siete) puntos.
- El estudiante que no alcance tal calificación pero supere los 4 (cuatro) puntos pasará automáticamente al régimen de promoción regular con examen final. Deberá dejar pasar la primera fecha del llamado posterior a la finalización del curso, según lo establece la reglamentación vigente.

b) Promoción regular (con examen final):

- Los estudiantes deberán asistir al 75% de las clases de trabajos prácticos.
- Rendirán dos exámenes escritos y presentarán un informe grupal.
- La nota definitiva surgirá del promedio de la calificación final de los trabajos prácticos, de la evaluación escrita, del informe grupal y del examen final oral. El promedio no podrá ser inferior a 4 (cuatro) puntos.

c) 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 15 (quince) días antes del inicio del turno de examen correspondiente.

Criterios para la evaluación de los estudiantes.

Se evaluará la aptitud de los estudiantes para comprender y discutir planteos teóricos acerca de la trasposición, para encauzar lecturas analíticas de los textos literarios y filmicos así como de la bibliografía, para reflexionar sobre las temáticas detalladas en los contenidos de este programa, para analizar concienzudamente los casos de trasposición que se trabajarán en las clases prácticas, para desarrollar propuestas alternativas de investigación y para reformular líneas de abordaje del vínculo entre la literatura y el cine.

Composición de la cátedra.

Profesor Titular: Eduardo Grüner.

Jefes de Trabajos Prácticos: David Oubiña / Armando Capalbo.

Ayudantes de 1ra: Raúl Illescas / Héctor Kohen / Claudio Lobeto.

Eduardo Grüner,
Profesor titular de LAC II.

