

Materia: La Literatura en las Artes Combinadas II

Departamento:

Artes

Profesor:

Gruner, Eduardo

2° Cuatrimestre - 2015

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

Materia: La Literarura en las Artes Combinadas II

PROFESOR : Eduardo Gruner

CUATRIMESTRE: 2º cuatrimestre

AÑO: 2015

PROGRAMA 0633

Aprobado por Resolución IN° (0)2611/15

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Artes

Asignatura: LA LITERATURA EN LAS ARTES COMBINADAS II
PROFESOR: Eduardo Gruner
Cuatrimestre 2°
AÑO: 2015
PROGRAMA 0633

Introducción y Objetivos Globales:

- 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 del "lenguaje" 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 del "lenguaje" y 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, abordando asimismo temas como los de la construcción de lo "real" en el cine, el cine como "máquina ideológica" que se "deconstruye" a sí misma, etcétera, para analizar comparativamente la problemática de los "realismos" (pues hay más de uno) en cine y literatura.
4. Dedicaremos una unidad especial -a modo de "síntesis"- 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, dramaturgo, narrador y poeta) tanto la literatura como el cine. Cabe recordar que Pasolini, en tanto pensador y ensayista, fue un importante innovador en los campos de la teoría literaria y cinematográfica, la lingüística, la semiótica y la historia del arte; y en su rol de director, casi siempre trabajó con trasposiciones de textos literarios del gran "canon" no solo occidental (Sófocles, Eurípides, la Biblia, Boccaccio, Chaucer, las Mil y una Noches, Sade), incluyendo en ciertas ocasiones sus propias novelas, lo cual lo transforma en un caso privilegiado para los objetivos de la materia.

- A lo largo de la cursada, se analizarán algunos "casos" de trasposición literatura / cine. Dicho análisis, así como la selección de los casos y la discusión detallada de algunos textos, quedará, en principio, reservado a las distintas comisiones de trabajos prácticos, ya que de otro modo se le restaría demasiado tiempo a las clases teóricas. De todas maneras, en el caso de contar con el tiempo necesario se trabajará en el teórico con uno o dos de los ejemplos "pasolinianos".
- 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 Claude 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"

Desarrollo Temático y Bibliográfico del Programa

- I. El macro-contexto teórico. Las múltiples dimensiones de la relación Literatura / Cine. La palabra y la "imagen en movimiento": ¿Dos universos incomunicables? 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:

- Grüner, Eduardo: *El Sitio de la Mirada*, Buenos Aires, Norma, 2001. Segunda Parte, cap. 1 ("La dimensión crítica de la trasposición Literatura / Cine")
- Foucault, Michel: *Nietzsche, Freud, Marx*, Bs As., El Cielo por Asalto, 1995
- Marx, Karl: *El Capital*, Mexico, FCE / Mexico, Siglo XXI, Libro I, Cap. I ("La mercancía")
- Ricoeur, Paul: *Freud: Una Interpretación de la Cultura*, Mexico, Siglo XXI, 1970, Libro Primero ("Problemática: Situación de Freud") (todo); Libro Segundo, Segunda Parte, I ("La analogía del sueño")
- Bordwell, David: *El Significado del Film*, Barcelona, Paidós, 1995, cap. 1 ("La elaboración del significado cinematográfico") y 2 ("Rutinas y prácticas")
- 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
- Comolli, Jean-Louis: *Cine contra Espectáculo*, Bs As, Manantial, 2010, Cap. 3 ("¿Filmar el desastre?").

II. El lenguaje literario: los principales (e interminables) problemas de su definición. La relación indecible 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. Literatura y política / políticas de la literatura. Narración y descripción. Texto de "placer" y texto de "goce". Espacio y tiempo en la narración. Literatura e "imagen". El problema de *lo verosímil* y el *efecto de realidad*

Bibliografía:

- Hamburger, Kate: *La Lógica de la Literatura*, Madrid, Visor, 1995; caps. "Introducción", 2 ("Fundamentos en la teoría del lenguaje"), y 3 ("El género mimético o de ficción")
- Rancière, Jacques: *Política de la Literatura*, Bs As, Del Zorzal, 2011 (Cap. "Política de la Literatura")
- Kayser, Wolfgang: *Interpretación y Análisis de la Obra Literaria*, Madrid, Gredos, 1976, Capítulo X, Parte 4 ("Actitudes y formas de lo épico")
- Lukács, Georg: *Escritos de Moscú. Estudios sobre Política y Literatura*, Bs As, Gorla, 2011; cap. I ("La novela")

- Lukács, Georg: *Problemas del Realismo*, Mexico, FCE, 1966; cap. "¿Narrar o describir?"
- Barthes, Roland: "Introducción al análisis estructural de los relatos", en *VVAA: Análisis Estructural del Relato*, Bs As, Tiempo Contemporáneo,
- 1970 Barthes, Roland: *El Placer del Texto*, Bs As, Siglo XXI, 1974 (todo)
- 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
- Barthes, Roland: "El efecto de realidad", en *VVAA: Lo Verosímil*, Bs. As., Tiempo Contemporáneo, 1970

III. El lenguaje cinematográfico. Retorno a la cuestión del cine, la realidad y la narratividad. Cine como "lenguaje" o como "lengua". La construcción de lo "real" en el cine. El cine como "máquina ideológica" que se "deconstruye" a sí misma. Las "estructuras elementales" del relato cinematográfico. El cine y la "realidad física": semejanzas y diferencias con el "realismo" en literatura.

Bibliografía:

- Metz, Christian: *Ensayos sobre la Significación en el Cine*, Bs As, Tiempo Contemporáneo, 1972; caps. I ("Aproximaciones fenomenológicas al film"), II ("Problemas de semiología del cine") y IV ("El cine moderno: algunos problemas teóricos")
- Bonitzer, Pascal: *El Campo Ciego. Ensayos sobre el Realismo en el Cine*, Bs As, Santiago Arcos Ed, 2007; caps. "Introducción", "¿Qué es un plano?", "El campo ciego" y "Fragmentos de realidad"
- Comolli, Jean-Louis: *Cine contra Espectáculo* (op. cit.); caps. 1 ("¿Abrir la ventana?"), 4 ("¿Cortar la figura?") y Sección "Técnica e Ideología" (toda)
- 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")

IV. 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:

- Pasolini, Pier Paolo: "Res Sunt Nomina", "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
- Pasolini, Pier Paolo: *Empirismo Herético*, Córdoba, Brujas, 2005; caps. "El guión como estructura que quiere ser otra estructura", "Lo no verbal como otra verbalidad", "El cine y la lengua oral", "El código de los códigos" y "Teoría de los ensambles"

V. Estudio de Caso: La transposición de *Muerte en Venecia* (Thomas Mann / Luchino Visconti)

Metodología de Trabajo

- 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:
 - a) análisis más detallado de ciertos textos teóricos tanto como narrativos (a seleccionar)

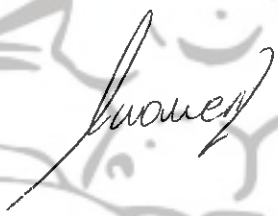
- b) proyección y análisis de textos traspositivos cinematográficos sobre la base de los textos narrativos seleccionados

Evaluación y criterio de promoción:

La materia es de promoción directa se requiere un 80 % de asistencia a clases teóricas como prácticas, obtener un promedio mínimo 7 (siete) puntos para aprobar cada evaluación.

Aquellos alumnos que cumplan con un 75 % de asistencia a clases prácticas y obtengan una nota promedio mínima 4 (cuatro) puntos están en condiciones de rendir examen final.

Eduardo Grüner
Profesor Titular
LAC II
Depto. De Artes / FFyL / UBA

Facultad de Filosofía y Letras
Prof. Ricardo Manetti
Director
Departamento de Artes

