

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Educación e Innovación

Instituto Superior del Profesorado
"Dr. Joaquín V. González"

LITERATURA, CINE Y OTROS LENGUAJES EN LOS SIGLOS XX Y XXI

Nivel: Superior

Carrera: Profesorado de Educación Superior en Lengua y Literatura

Eje: Campo de la formación específica

Instancia curricular: Literatura, cine y otros lenguajes en los siglos XX y XXI

Cursada: anual

Carga horaria: 4 horas semanales

Profesor: Eduardo Cartoccio

Año: 2023

Fundamentación

La materia Literatura, cine y otros lenguajes en los siglos XX y XXI se orienta a cubrir las necesidades de formación de los futuros profesores de Lengua y Literatura en áreas de los lenguajes artísticos diferenciados de la literatura, y en relación con tecnologías, códigos y sistemas semióticos también diferenciados de los de la literatura. A la vez, estos lenguajes artísticos -como el cine, el videoarte o el arte multimedia-, se han desarrollado entre el siglo XX y el actual siglo XXI a través de un intercambio múltiple, profundo y significativo con toda la herencia literaria del pasado y con la producción literaria contemporánea. En este contexto, nuestro plan de trabajo busca proveer a la formación de los estudiantes de enfoques teóricos y herramientas analíticas que estimulen la construcción de un vínculo enriquecedor, profundo y reflexivo con esos otros lenguajes, los cuales siempre se encuentran dentro de relaciones de influencia y transformación mutua con las prácticas literarias.

En función de lo recién señalado, el plan articula saberes provenientes del campo de los estudios narratológicos aplicados a la literatura y al cine, la teoría del cine y la semiótica de los medios masivos. Tanto en el caso del enfoque narratológico como del semiótico hay un apoyo consciente en la trayectoria de materias previamente cursadas por el estudiante de acuerdo a su plan de estudios. A partir de allí, se busca profundizar el conocimiento de estos campos en la aplicación específica a los lenguajes y medios audiovisuales. Con la teoría del cine o el campo de los estudios sobre cine, a través de autores clásicos como Sergei Eisenstein o André Bazin, se busca un acceso a planteos originales y tempranos de la relación entre literatura y cine que continúan funcionando como fuentes de inspiración para los desarrollos teóricos actuales.

Como se podrá apreciar en su lectura, el programa ha sido adaptado a las condiciones, posibilidades y necesidades generadas por la grave situación de emergencia sanitaria. Esta adaptación ha sido realizada dentro de los lineamientos y normativas del Rectorado, y apunta a lograr el máximo de calidad pedagógica posible, junto con la mayor inclusión posible de alumnos y alumnas. Tanto la modalidad de trabajo en la cursada, con la implementación de reuniones virtuales a través de Meet, actividades a través de Classroom y contacto adicional con grupo de Facebook; como el régimen de evaluación y acreditación, que atiende a las distintas situaciones en las que se puedan encontrar los alumnos y alumnas, se orientan en función de los fines señalados.

Objetivos / propósitos

Se espera que el alumno:

- 1.- Integre los conocimientos literarios propios de su formación con los conocimientos de lenguajes artísticos audiovisuales configurados dentro de otros sistemas semióticos.
- 2.- Adquiera un conocimiento del lenguaje audiovisual centrado en las características del relato audiovisual. Para ello el alumno también deberá adquirir un conocimiento general, de carácter introductorio, de la historia del cine como industria, como arte y como tecnología de la comunicación.
- 3.- Incorpore una metodología de análisis comparativo entre lenguajes artísticos configurados dentro de sistemas semióticos diferentes
- 4.- Logre una aproximación crítica al proceso de incorporación de los métodos de análisis literario en el campo del análisis del film y el audiovisual.

Contenidos

Unidad 1. El lenguaje cinematográfico

El cine como lenguaje, como arte y como industria. La evolución del lenguaje cinematográfico. Periodización en la historiografía del cine: cine primitivo, cine mudo, cine clásico, cine moderno. Cambios tecnológicos y debates contemporáneos acerca de la “muerte del cine” y del “post-cine”.

Unidad 2. La narración

Relato literario y relato cinematográfico. El pasaje de categorías de análisis de la narratología literaria a la narratología cinematográfica. Historia, relato y narración. Tiempo, modo y voz narrativa. Punto de vista, focalización, ocularización, auricularización. El punto de vista como ideología y cosmovisión en el relato cinematográfico.

Unidad 3. La transposición

Debates y problemáticas en torno a la transposición cinematográfica de textos literarios. Términos en discusión: adaptación, traducción, transcodificación, transformación, transposición. Los valores de

fidelidad y equivalencia de la obra cinematográfica respecto del texto transpuesto. La obra cinematográfica como otra escritura. Relaciones de intertextualidad.

Unidad 4. Tema especial: Literatura argentina y cine argentino, una aproximación.

Las primeras transposiciones en la época del cine mudo. El período clásico (décadas del 30, 40 y 50). La relación heterónoma con la literatura. Las condiciones políticas e institucionales, las tradiciones culturales y literarias puestas en juego. La modernidad cinematográfica en Argentina (décadas del 60 y 70), la transposición desde la perspectiva de la autonomía artística del cine. La Generación del 60 Beatriz Guido y Leopoldo Torre Nilsson, Julio Cortázar y Manuel Antín. Nuevo Cine Argentino de los años 90 y 2000, ¿nuevas relaciones con la literatura argentina?

Bibliografía Obligatoria

Unidad 1

Burch, N. (2008). Capítulo viii. ¿Un modo de representación primitivo?, “Capítulo ix. El viaje inmóvil”. En *El tragaluz del infinito*. Madrid: Cátedra.

Sadoul, G. (1960), “Capítulo II. Las primeras imágenes animadas. Louis Lumière”, “Capítulo III. Las películas primitivas: Georges Méliès”. En *Historia del cine I*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

Costa, A. (1991) "5. El cine mudo", "6. El cine sonoro de los años treinta a los cincuenta", "7. El cine moderno". En *Saber ver cine*. Barcelona: Paidós.

Bazin, A. (2011), "La evolución del lenguaje cinematográfico". En *Cuadernos De Cine Documental*, 1(5), 53-63. <https://doi.org/10.14409/ccd.v1i5.3988>

Unidad 2

Bettendorff, E., Prestigiacomo, R. (2002). Capítulo 1. Elementos narrativos. Capítulo 2. El relato audiovisual. Buenos Aires: Longseller.

Casetti, F., di Chio, F. (1991). El punto de vista. *Cómo analizar un film*. Buenos Aires: Paidós.

Gaudreault, A.; Jost, F. (1995), 6. El punto de vista”. En *El relato cinematográfico*. Buenos Aires: Paidós.

Sánchez Noriega, J. L. (2000). 2. El texto narrativo, 3. Tiempo y espacios narrativos. En *De la literatura al cine*. Barcelona: Paidós.

Unidad

Bazin, A. (1990). VIII. A favor de un cine impuro. *¿Qué es el cine?* Madrid: Rialp.

Sánchez Noriega, J. L. (2000). 1. Convergencias y divergencias entre el cine y la literatura, 8. Modelo de relato breve: El sur. En *De la literatura al cine*. Barcelona: Paidós.

Stam, R. (2014). *Teoría y práctica de la adaptación*. México: UNAM.

Wolf, S. (2001). 2. La transposición: problemas generales y problemas específicos. En *Cine/Literatura. Ritos de pasaje*. Buenos Aires: Paidós.

Unidad 4

Bernini, E. (2007). La transposición política. La literatura en el cine argentino de los años treinta (Lugones, Mansilla y Quiroga). En David Viñas (dir.). *La década infame y los escritores suicidas: 1930-1943*. Buenos Aires: Paradiso – Fundación Crónica General.

Félix-Didier, P. (2005). La guerra gaucha como fuente histórica. De Lugones a Artistas Argentinos Asociados, un punto de partida. En *X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes*, Universidad Nacional del Rosario.

Suárez, N. (2017). 1. Versiones del Facundo: del criollismo al revisionismo. En *Obra y vida de Sarmiento en el cine*. Buenos Aires: Ciccus.

Oubiña, D. (1994). *Manuel Antín*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Zangrandi, M. (2018). Territorios comunes: los lazos intrincados de la literatura y el cine contemporáneo argentino. *Cuadernos de literatura*, 22(44), 140-158.
<https://doi.org/10.11144/Javeriana.cl22-44.tcli>

Bibliografía General

Unidad 1

Aprea, G. (2009). Las muertes del cine. En Carlón, Mario; Scolari, Carlos, *El fin de los medios masivos. El comienzo de un debate*. Buenos Aires: La Crujía.

Colón, C. (1995). Los problemas de periodización en la Historia Universal del Cine. En *Información y Ciencia*, Sevilla, Universidad de Sevilla, <https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/40289>

Eisenstein, S. (1995). Dickens, Griffith y el cine en la actualidad. En *La forma del cine*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.

Gubern, R. (1982). Introducción al lenguaje cinematográfico, *Boletín informativo*, 121, Madrid: Fundación Juan March.

Unidad 2

Bajtin, M. (1989). Las formas del tiempo y del cronotopo en la novela. *Teoría y estética de la novela*. Madrid: Taurus.

Barthes, R. (1970). Introducción al análisis estructural de los relatos. En Barthes, Roland *et al.*, *Análisis estructural del relato*. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo.

Cuevas Álvarez, E. (2014). La narratología audiovisual como método de análisis. <https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/35350/1/Narratolog%c3%ada%20Portal%20UAB.pdf>

Genette, G. (1989). Modo. En *Figuras III*. Barcelona: Lumen.

Unidad 3

Bazin, A- (1990). IV. El teatro y el cine. En *¿Qué es el cine?* Madrid: Rialp.

Pérez Bowie, J. A. (2008). 10. La adaptación como encrucijada. En *Leer el cine. La teoría literaria en la teoría cinematográfica*. Salamanca: Universidad de Salamanca.

Steimberg, O. (1980). Producción de sentido en los medios masivos: las transposiciones de la literatura. *Revista Lenguajes*, 4, 19- 25.

Unidad 4

Aguilar, G., Jelicé, E. (2016). *Borges va al cine*. Buenos Aires: Librería.

Bernini, E. (2009). Un cine “culto” para el pueblo. La transposición como política cultural del primer peronismo, *Kilómetro 111*, (9), 87-101.

Zangrandi, M. (2016), *Familias póstumas. Literatura argentina, fuego, peronismo*. Buenos Aires: Ediciones Godot.

Modalidad de trabajo

Se propone una estructura básica de abordaje de la cursada que consiste en la articulación de las siguientes actividades:

- Comentario y análisis de los textos teóricos, con la coordinación del docente y el estímulo para la participación activa de los estudiantes.
- Visionado de fragmentos de filmes a través de la función de pantalla compartida. El visionado sirve de soporte a las actividades de análisis y de intercambio de opiniones e interpretaciones en el grupo de clase. Aquí se ponen en funcionamiento práctico los métodos y herramientas de análisis trabajadas en los textos teóricos; así como también se analizan las relaciones entre los textos literarios trabajados en clase y los filmes que constituyen sus transposiciones cinematográficas.
- Comentario y análisis de los textos literarios trabajados en relación con sus correspondientes transposiciones cinematográficas
- Exposición y presentación de trabajos de los estudiantes. La clase se establece sobre la base de la participación activa de los estudiantes. Además de los análisis emprendidos de manera colectiva y los debates e intercambios de interpretaciones en clase, se propone que los estudiantes realicen trabajos tanto individuales como grupales y los expongan en las reuniones virtuales (en la medida de las posibilidades de conexión). Los trabajos siempre estarán referidos a actividades de análisis e interpretación de textos literarios y textos fílmicos.

Todo el material de la cursada (bibliografía, audiovisuales, y otros), se encontrará disponible en un aula de Classroom habilitada para esta comisión. La misma también será utilizada para la organización de las actividades didácticas y trabajos prácticos propuestos a los estudiantes. Opcionalmente un grupo cerrado de Facebook podría funcionar como una instancia adicional de

contacto donde se pueden compartir opiniones, comentarios y materiales complementarios para los temas de la materia. La totalidad de la filmografía propuesta está actualmente disponibles online en internet, de manera que el estudiante puede contar con estos materiales en todo momento para su revisión. Además de lo trabajado en las clases, se les proveerá a los estudiantes de todas las referencias necesarias para encontrar material cinematográfico en sitios especializados de Internet.

Trabajos prácticos

Los trabajos prácticos constituyen un requisito para aprobación de la cursada y promoción de la materia. Los mismos recibirán una calificación numérica en la escala de 1 (uno) a 10 (diez). Los trabajos propuestos son los siguientes:

- A) Un trabajo práctico integrador, domiciliario, referido a contenidos vistos en la unidad 1.
- B) Un trabajo práctico integrador, domiciliario, referido a contenidos vistos en la unidad 2.
- C) Un trabajo práctico integrador, domiciliario, referido a contenidos vistos en las unidades 3 y 4.

Cada trabajo práctico tendrá la posibilidad de ser rehecho dentro de un plazo previamente dispuesto. A los efectos del promedio final de la cursada, se tomará en cuenta la calificación de la versión final de cada trabajo.

Régimen de aprobación de la materia

La evaluación buscará integrar y potenciar todo lo trabajado en las clases semanales. Esta integración se realizará bajo la premisa de que todo lo abordado en el plano teórico (conceptos, categorías de análisis, problemáticas teóricas y metodológicas, contextualización histórica y cultural), debe implicar una utilización efectiva en el visionado, análisis e interpretación de filmes, así como en la comparación conjunta de textos literarios y textos audiovisuales.

La materia se podrá promocionar sin examen final cumpliendo las siguientes condiciones: un mínimo de 75% de asistencia a clase, una calificación mínima de 6 (seis) en cada trabajo práctico, la presentación en tiempo y forma de los trabajos prácticos requeridos. La calificación mínima para aprobar la cursada de la materia y estar en condiciones de rendir final es 4 (cuatro).