

Materia: La Literatura en las Artes Combinadas II

Departamento:

Artes

Profesor:

Oubiña, David

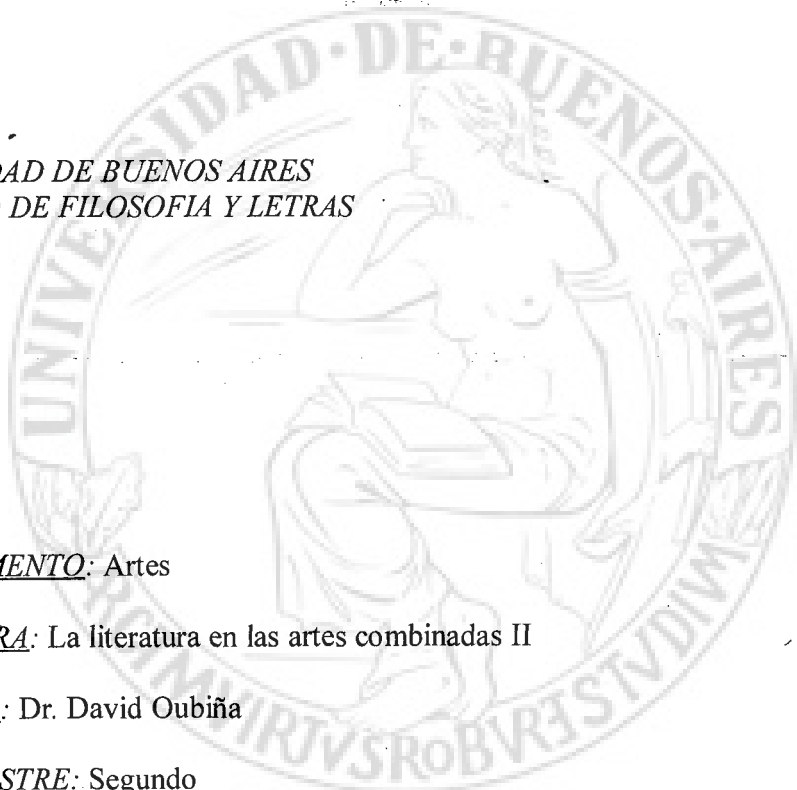
2º Cuatrimestre - 2017

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: Artes

ASIGNATURA: La literatura en las artes combinadas II

PROFESOR: Dr. David Oubiña

CUATRIMESTRE: Segundo

AÑO: 2017

PROGRAMA N°: 0633

Aprobado por Resolución

N° (0)1742/17

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

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Filosofía y Letras

MATERIA: La literatura en las artes combinadas
II
PROFESOR: Dr. David Oubiña
CUATRIMESTRE y AÑO: 2º 2017
PROGRAMA N°: 0633

Descripción y fundamentación:

La materia se propone trabajar sobre los vínculos entre la literatura y el cine. Se trata de una relación que suele considerarse a partir de múltiples lugares comunes, malentendidos y callejones sin salida. Nuestra perspectiva se apoya sobre la convicción de que el discurso literario y el discurso cinematográfico son incommensurables; por lo tanto, la búsqueda de equivalencias o analogías entre ambos resulta, finalmente, una apuesta simplificadora. Sin embargo, esa heterogeneidad irreductible tampoco señala una interdicción para pensarlos de manera conjunta sino que, más bien, define los protocolos que rigen posibles intercambios, conjugaciones o resonancias. En ese sentido, creemos que resulta más productivo evaluar sus combinaciones no en función de lo que podrían tener en común sino, justamente, a partir de aquello en lo que difieren.

No nos interesa tanto cómo un texto particular puede convertirse en un film particular, sino cómo lo literario permite pensar lo cinematográfico y cómo lo cinematográfico permite pensar lo literario. Qué pueden hacer el uno por el otro. Este vínculo no debería entenderse como una traducción de objetos que se repiten y se superponen sino como una deriva que circula entre discursos autónomos e inasimilables. Más que prolongar procedimientos y técnicas en un traslado donde lo mismo absorbe lo mismo, se trata de multiplicar estrategias que promueven la circulación a través de la diferencia.

Durante la cursada estudiaremos algunos conceptos básicos que pertenecen a la teoría literaria y a la teoría cinematográfica. Pero esta nivelación de discursos específicos no neutraliza las particularidades ni fuerza las semejanzas; más bien, se constituye en los desvíos y en los sobresaltos. Alrededor de ellos circula una reflexión, que es tanto estética como ideológica, elaborada a partir de elementos pertenecientes a un discurso o al otro (a veces, también: a un discurso y al otro) pero sin que eso implique un continuo indiferenciado sino, al contrario, una desterritorialización permanente.

La cátedra no privilegia un único modo de entender la relación entre ambas disciplinas. En todo caso, pretende aprovechar todas las variantes (allí donde cada una se

muestra más fructífera) con el objetivo de contribuir a la formulación de una teoría comparada del cine y la literatura.

Objetivos:

Objetivos generales

- Introducir a los estudiantes en el estudio comparado de la literatura y el cine.
- Desarrollar las competencias necesarias para el abordaje conjunto de textos y de films.
- Incorporar ciertas nociones básicas de análisis literario y cinematográfico.

Objetivos específicos

- Reflexionar sobre los complejos vínculos entre palabras e imágenes, entre literatura y cine, entre lo textual y lo audiovisual.
- Promover un trabajo comparativo a partir de los presupuestos modernos ofrecidos por la teoría y la crítica literaria así como por la teoría y la crítica cinematográfica.
- Historizar la evolución y las transformaciones de ciertos conceptos fundamentales marcados por fuertes marcas ideológicas: autor, texto, lector-espectador, Realismo.
- Problematizar las relaciones de representación entre la literatura y el cine contemporáneos.
- Revisar críticamente ciertas categorías de análisis, como realismo y anti-ilusionismo, registro y forma, institución y vanguardia, cine clásico y cine moderno.

Contenidos:

Unidad I. Problemas del Realismo

Realismo: definición, problemas, representación. El Realismo como corriente artística y como ideología estética. El Realismo literario según Lúkacs, Brecht, Adorno, Barthes. El Formalismo ruso: lenguaje, ideología, artificio. El detalle inútil: la inscripción literaria y el registro cinematográfico. El *decoupage* realista del cine clásico y el realismo ontológico en Bazin. Realismo crítico y crítica del realismo.

Unidad II. El efecto-cine

Opacidad y transparencia. El placer del texto. La noción de *écriture*. Idealismo y materialismo. Los dispositivos ideológicos. Ruptura epistemológica y deconstrucción de los sistemas de representación. Baudry: el *efecto-cine*. *Cahiers du cinéma* vs. *Cinéthique*: los debates sobre el dispositivo.

Unidad III. Autor

El concepto de autor en literatura y en cine. Autor y estilo. La noción de puesta en escena y la *politique des auteurs* en *Cahiers du cinéma*. Avatares del *auteur* en las formulaciones de Andrew Sarris y en la revista *Screen*. Autoría y cine político. Foucault, Barthes y la muerte del autor. Revisión crítica de la política de los autores luego del 68: post-estructuralismo y militancia. Psicoanálisis, marxismo y semiología. Retorno del autor y del *cinéma de qualité*.

Unidad IV. Literatura y cine

De la literatura al cine. Entre la literatura y el cine. El guión cinematográfico como forma híbrida. El ensayo cinematográfico. Interpretación e ilustración: trasposición y adaptación. Bordwell: lo paramétrico y la narrativa en el cine. Las formas del discurso indirecto libre en la literatura y en el cine. La polémica Rohmer / Pasolini: cine de prosa contra cine de poesía.

Unidad V. Cine clásico y cine moderno

Cine clásico y cine moderno. Qué hubo de nuevo en los nuevos cines. Bordwell y la *Post-theory*. Ética y estética: la responsabilidad del cineasta. Mostrar y no mostrar. La moral de las formas según *Cahiers du cinéma*: Bazin – Rohmer – Rivette – Daney. La taxonomía de Deleuze: imagen-movimiento e imagen-tiempo. Godard: una forma que piensa / un pensamiento que forma. Del relato cinematográfico al pensamiento audiovisual.

Bibliografía específica:

Unidad I

Bibliografía obligatoria

Lukács, Georg: “¿Narrar o describir?”, en *Problemas del Realismo*, Mexico, FCE, 1966.

-----: “Realismo: ¿Experiencia socialista o naturalismo burocrático?”, en *VVAA, Polémica sobre realismo*, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1972.

Adorno, Theodor: “Lúkacs y el equívoco del Realismo”, en *Polémica sobre Realismo*, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1972.

-----: “Transparencias del film”, *Kilómetro 111* n° 6, septiembre de 2005.

Brecht, Bertolt: “A Small Contribution to the Theme of Realism”, *Screen* vol. 15, núm. 2, Summer 1974.

Jakobson, “El realismo artístico”, en *Polémica sobre Realismo*, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1972.

Sklovsky, “El arte como artificio”, en Tzvetan Todorov, *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*, México, Siglo XXI, 2016.

Tinianov, Iuri, "Sobre la evolución literaria", en Tzvetan Todorov, *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*, México, Siglo XXI, 2016.

Barthes, Roland: "El efecto de realidad", en VVAA, *Lo verosímil*, Buenos Aires, Tiempo contemporáneo, 1970.

Eisenstein, Sergei, "Dickens, Griffith y el cine en la actualidad", en *La forma del cine*, México, Siglo XXI, 1986.

Bazin, André: "Ontología de la imagen fotográfica", en *¿Qué es el cine?*, Madrid, Rialp, 1990.

Xavier, Ismail: "La ventana del cine y la identificación" y "El *découpage* clásico", en *El discurso cinematográfico. La opacidad y la transparencia*, Buenos Aires, Manantial, 2008.

Jameson, Fredric: "La existencia de Italia", en *Signaturas de lo Visible*, Buenos Aires, Prometeo, 2012.

Bonitzer, Pascal: "¿Qué es un plano", "El campo ciego" y "Los fragmentos de la realidad", en *El Campo Ciego. Ensayos sobre el realismo en el cine*, Buenos Aires, Santiago Arcos, 2007.

Bibliografía complementaria

Brooks, Peter: "Realism and Representation", en *Realist Vision*, New Haven, Yale University Press, 2005.

Lukács, Georg: "Ideas para una estética del cine", *Kilómetro 111* n° 6, septiembre de 2005.

Adorno, Theodor: "La posición del narrador en la novela contemporánea", en *Notas sobre Literatura*, Madrid, Akal, 2009.

Schwarzböck, Silvia: "Positivo-negativo. Adorno, el adornismo y la teoría del cine", *Kilómetro 111* n° 6, septiembre de 2005.

MacCabe, Colin: "Realism and the Cinema: Notes on some Brechtian theses", *Screen* vol. 15, núm. 2, Summer 1974.

Dort, Bernard, "Pour une critique brechtienne du cinéma", *Cahiers du cinéma* 114, diciembre de 1960. [Hay versión en inglés]

Williams, Raymond: "Teoría literaria", en *Marxismo y Literatura*, Barcelona, Península, 1988.

Alberá, Francois: *Los formalistas rusos y el cine*, Barcelona, Paidós, 1998.

Rancière, "Una fábula contrariada", en *La fábula cinematográfica. Reflexiones sobre la ficción en el cine*, Barcelona, Paidós, 2005.

Unidad II

Bibliografía obligatoria

Barthes, Roland: *Crítica y verdad*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1972.

-----: *El Placer del Texto*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1974.

Comolli, Jean-Louis: "Técnica e ideología", en *Cine contra Espectáculo*, Buenos Aires, Manantial, 2010.

----- y Jean Narboni, "Cine / ideología / crítica", en Jean-Louis Comolli et al., *La Cámara Opaca. El Debate Cine e Ideología*, Buenos Aires, El Cuenco de Plata, 2016.

Marcelin Pleynet, Marcelin y Thibaudeau, Jean: "Económico, Ideológico, Formal", en Jean-Louis Comolli et al., *La Cámara Opaca. El Debate Cine e Ideología*, Buenos Aires, El Cuenco de Plata, 2016.

Baudry, Jean-Louis: "Cine: efectos ideológicos del aparato de base", en Jean-Louis Comolli et al., *La Cámara Opaca. El Debate Cine e Ideología*, Buenos Aires, El Cuenco de Plata, 2016.

Lebel, Jean-Patrick: "Cine: ¿invención 'ideológica' o descubrimiento científico?" y "Las formas cinematográficas son ideológicas por sí mismas?", en Jean-Louis Comolli et al., *La Cámara Opaca. El Debate Cine e Ideología*, Buenos Aires, El Cuenco de Plata, 2016.

Bonitzer, Pascal: "El grano de lo real", en *Desencuadros. Cine y pintura*, Buenos Aires, Santiago Arcos, 2007.

Jay, Martin: "La cámara como *memento mori*: Barthes, Metz y los *Cahiers du cinéma*", en *Ojos abatidos. La denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo XX*, Madrid, Akal, 2008

Xavier, Ismail: "El cine discurso y la deconstrucción", en *El discurso cinematográfico. La opacidad y la transparencia*, Buenos Aires, Manantial, 2008.

Bibliografía complementaria

Sartre, Jean-Paul: *¿Qué es la Literatura?*, Buenos Aires, Losada, 1976.

Williams, Raymond: "Conceptos básicos", en *Marxismo y Literatura*, Barcelona, Península, 1980.

Althusser, Louis: *Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1986 (todo)

Macherey, Pierre: *Para una teoría de la producción literaria*, Caracas, Ediciones de la Biblioteca, 1974.

Redacción de Tel Quel: *Teoría de conjunto*, Barcelona, Seix Barral, 1971.

Jelicié, Emiliano: "Una controversia francesa", en Jean-Louis Comolli et al., *La Cámara Opaca. El Debate Cine e Ideología*, Buenos Aires, El Cuenco de Plata, 2016.

Carroll, Noël: *Mystifying Movies. Fads and Fallacies in Contemporary Film Theory*, Nueva York, Columbia University Press, 1988.

Rodowick, David: *The Crisis of Political Modernism. Criticism and Ideology in Contemporary Film Theory*, Berkeley, University of California Press, 1994.

Unidad III

Bibliografía obligatoria

Astruc, Alexandre: "Nacimiento de una nueva vanguardia: la *caméra-stylo*", en Joaquim Romaguera i Ramió y Homero Alsina Thevenet (eds.), *Textos y manifiestos del cine*, Madrid, Cátedra, 1989.

Bazin, André: "Comment peut-on être Hitchcocko-Hawksien?", *Cahiers du cinema* n° 44, febrero de 1955.

-----: "La política de los autores", *Kilómetro 111* n° 1, noviembre de 2000.

Jacques Rivette: "Genie de Howard Hawks", *Cahiers du cinema* n° 23, mayo de 1953. [Hay versión en inglés]

Truffaut, François, "Alí Babá y la política de los autores", en Antoine de Baecque (comp.), *La política de los autores. Manifiestos de una generación de cinéfilos*, Barcelona, Paidós, 2003.

-----: "Abel Gance, desorden y genio", en Antoine de Baecque (comp.), *La política de los autores. Manifiestos de una generación de cinéfilos*, Barcelona, Paidós, 2003.

-----: "Una cierta tendencia del cine francés", en Joaquim Romaguera i Ramió y Homero Alsina Thevenet (eds.), *Textos y manifiestos del cine*, Madrid, Cátedra, 1989.

Mourlet, Michel: "Sur un art ignoré", en *Sur un art ignoré*, París, Editions de la Table Ronde, 1965.

-----: "Apologie de la violence", *Cahiers du cinema* n° 107, mayo de 1960. [Hay versión en inglés]

Sarris, Andrew, "Toward a Theory of Film History", en *The American Cinema. Directors and Directions 1929-1968*, Nueva York, Da Capo Press, 1998.

Wollen, Peter: "The Auteur Theory" y "Conclusión (1972)", en *Signs and Meaning in the Cinema*, Bloomington, Indiana University Press, 1972.

Foucault, Michel: *¿Qué es un autor?*, Buenos Aires, Cuenco de plata, 2010.

Barthes, Roland: "La muerte del autor", en *El susurro del lenguaje*, Barcelona, Paidós, 1987.

Bibliografía complementaria

Astruc, Alexandre: "Qu'est-ce que la mise en scène", *Cahiers du cinéma* n° 100, octubre de 1959. [Hay versión en castellano]

Godard, Jean-Luc: "Montage mon beau souci", en *Cahiers du cinéma* n° 65, diciembre de 1956.

Redacción de *Cahiers du cinéma*: "Young Mr. Lincoln, de John Ford", *Cahiers du cinéma* n° 223, agosto 1970.

Daney, Serge: "Fonction critique", *Cahiers du cinéma* n° 248, 1973.

De Baecque, Antoine: "Al acecho: ¿qué queda de la política de los autores?", en Antoine de Baecque (comp.), *La política de los autores. Manifiestos de una generación de cinéfilos*, Barcelona, Paidós, 2003.

Caughie, John (ed.): *Theories of Authorship*, Londres, Routledge, 1981.

Unidad IV

Bibliografía obligatoria

Grüner, Eduardo: "La dimensión crítica de la trasposición Literatura / Cine", en *El Sitio de la Mirada*, Buenos Aires, Norma, 2001.

Foucault, Michel: *Nietzsche, Freud, Marx*, Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 1995.

Bordwell, David: "Narración paramétrica", en *La narración en el cine de ficción*, Barcelona, Paidós, 1996.

-----: "La elaboración del significado cinematográfico" y "Por qué no leer una película", en *El significado del filme. Inferencia y retórica en la interpretación cinematográfica*, Barcelona, Paidós, 1995.

André Bazin, "La evolución del lenguaje cinematográfico", en *¿Qué es el cine?*, Madrid, Ediciones Rialp, 1990.

-----: "A favor de un cine impuro", en *¿Qué es el cine?*, Madrid, Ediciones Rialp, 1990.

Pasolini, Pier Paolo: "Ponencia sobre el discurso indirecto libre", en *Empirismo Herético*, Córdoba, Editorial Brujas, 2005.

-----: "La lengua escrita de la realidad", en *Empirismo Herético*, Córdoba, Editorial Brujas, 2005.

-----: "Discurso sobre el plano-secuencia o el cine como semiótica de la realidad", en *VVAA: Problemas del Nuevo Cine*, Madrid, Alianza, 1971

Rohmer, Eric y Pasolini, Pier Paolo: *Cine de poesía contra cine de prosa*, Barcelona, Anagrama, 1970.

Deleuze, Gilles: "La imagen-percepción", en *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine I*, Barcelona, Paidós, 1984.

Bibliografía complementaria

Bazin, André: "Carta de Siberia", en *VVAA, Chris Marker. Retorno a la inmemoria del cineasta*, Valencia, Ediciones de la mirada, 2000.

Bajtín, Mijaíl: *Estética de la creación verbal*, México, Siglo XXI, 1995.

Peña Ardid, Carmen: *Literatura y cine. Una aproximación comparativa*, Madrid, Cátedra, 1996.

Sánchez Noriega, José Luis: *De la literatura al cine*, Barcelona, Paidós, 2000.

Stam, Robert: *Reflexivity in Film and in Literature. From Don Quixote to Jean-Luc Godard*, Columbia University Press, 1992.

Unidad V

Bibliografía obligatoria

Bazin, André: "El realismo cinematográfico y la escuela italiana de la liberación", en *¿Qué es el cine?*, Madrid, Ediciones Rialp, 1990.

Bordwell, David: "Contemporary Film Studies and the Vicissitudes of Grand Theory", en David Bordwell y Noël Carroll (eds.), *Post-Theory. Reconstructing Film Studies*, The University of Wisconsin Press, 1996.

Daney, Serge: "La rampa (bis)", en *Cine, arte del presente*, Buenos Aires, Santiago Arcos, 2004.

-----: "El travelling de *Kapo*", en *Perseverancia. Reflexiones sobre el cine*, Buenos Aires, El Amante, 1998.

Deleuze, Gilles: "La crisis de la imagen-acción", en *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1*, Barcelona, Paidós, 1984.

-----: "Más allá de la imagen-movimiento", en *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2*, Barcelona, Paidós, 1987.

Didi-Huberman, "Imagen-montaje o imagen-mentira", en *Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto*, Barcelona, Paidós, 2004.

-----: "Poemas de pueblos", en *Pueblos Expuestos, Pueblos Figurantes*, Buenos Aires, Manantial, 2014.

Bibliografía complementaria

Rancière, Jacques: "¿De una imagen a otra? Deleuze y las edades del cine", en *La fábula cinematográfica. Reflexiones sobre la ficción en el cine*, Barcelona, Paidós, 2005.

Rodowick, David: *Deleuze's Time Machine*, Duke University Press, 1997.

Pigouillé, Jean-Francois: "¿Hay una posteridad para Serge Daney?", *Punto de vista* n° 75.

Sarlo, Beatriz: "La historia contra el olvido", *Punto de vista* n° 36, diciembre de 1989.

Oubiña, David: "El cine y el mal (Sobre *Shoah*, de Claude Lanzmann)", en Martín Böhmer, Rodolfo Moguillansky y Rogelio Rimoldi (comps.), *Por qué el mal*, Buenos Aires, Teseo, 2010.

Grüner, Eduardo: "JLG o el absoluto de la acción", en David Oubiña (ed.), *Jean-Luc Godard: el pensamiento del cine. Cuatro miradas sobre Histoire(s) du cinéma*, Buenos Aires, Paidós, 2003.

Rancière, Jacques: "La santa y la heredera. A propósito de *Histoire(s) du cinéma*", *Kilómetro 111* n° 4, octubre de 2003.

Metodología:

En las clases teóricas se desarrollarán los lineamientos principales de la materia, a partir de la bibliografía teórica y del análisis de films seleccionados. El objetivo será exponer, describir y problematizar los conceptos básicos que permiten articular el discurso literario y el discurso cinematográfico.

Las clases prácticas estarán destinadas a la discusión de las problemáticas fundamentales consignadas en el programa, apoyándose en la bibliografía propuesta. Éste será, también, el

espacio para articular esos materiales teóricos con el debate a propósito de textos de ficción y films concretos.

Carga horaria:

Total de horas semanales: 4 horas de teórico y 2 horas de práctico.

Total de horas cuatrimestrales: 96 horas.

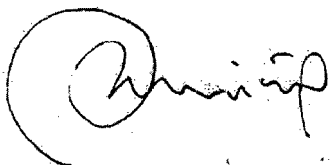
Régimen de evaluación y promoción:

La cátedra ofrece dos posibilidades para cursar la materia:

1) *Promoción directa, sin examen final.* En este caso será obligatorio para los estudiantes asistir al 80% de las clases teóricas y al 80% de las clases prácticas. Asimismo, deberán aprobar tres evaluaciones: un examen presencial escrito, una presentación de un texto en clase seguida de la participación en un debate en torno a un tema propuesto por la cátedra y una monografía. La nota definitiva resultará del promedio de las tres instancias. El promedio no podrá ser inferior a 7 (siete) puntos. El estudiante que no alcance dicha calificación, pero supere los 4 (cuatro) puntos, pasará al régimen de promoción regular con examen final (punto 2).

2) *Promoción regular, con examen final.* Los estudiantes deberán asistir al 75% de las clases prácticas. Asimismo, deberán aprobar tres evaluaciones: un examen presencial escrito, una presentación de un texto en clase seguida de la participación en un debate en torno a un tema propuesto por la cátedra y una monografía. La nota definitiva resultará del promedio de las tres instancias. Nota promedio mínima de 4 (cuatro) puntos.

Promoción por examen libre. El examen final se rendirá con los contenidos del programa en vigencia y constará de una instancia escrita y otra oral. Los interesados deberán ponerse previamente en contacto con la cátedra a fin de acordar las pautas para la elaboración de un trabajo monográfico que se entregará un mes antes del inicio del turno de examen durante el cual deseen presentarse.

David Oubiña

La literatura en las artes combinadas II

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