

Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Filosofía y Letras
Subsecretaría de Extensión Universitaria

NOMBRE DEL CURSO: LITERATURA Y CINE III. INTERACCIONES, INTERSECCIONES, SUPERPOSICIONES

ENTIDADES ORGANIZADORAS: Subsecretaría de Extensión Universitaria (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo), Instituto de Literaturas Modernas (FFyL-UNCUYO), Grupo de Estudios sobre la Crítica Literaria (GEC, FFyL-UNCUYO) y Escuela Regional Cuyo de Cine y Video

FUNDAMENTACIÓN:

Como amantes del cine y de la literatura, siempre nos hemos deleitado haciendo cruces entre uno y otra, superponiéndolos, hallando el punto en el que dialogan.

Queremos compartir nuestras diversas miradas sobre temáticas heterogéneas. Proponemos una perspectiva que vincula tanto al discurso literario como al cinematográfico con otros discursos sociales, entendiéndolos como sistemas semióticos que se insertan en un sistema cultural y que actúan en una red de relaciones con otros campos del saber.

Tanto la literatura como el cine son dos modos de conocimiento a través de los cuales pretendemos acercarnos a múltiples realidades mediante un análisis crítico-interpretativo y de disfrute. Pretendemos descubrir esas interacciones, intersecciones y superposiciones que se dan entre los discursos artísticos y, de ese modo, ampliar nuestro horizonte de estudio.

OBJETIVOS:

Acercarnos a la literatura y al cine entendiéndolos como dos modos posibles de conocimiento, en tanto sistemas semióticos que se vinculan con otros campos del saber. Contribuir y ampliar el conocimiento sobre las apropiaciones, intercambios y vínculos entre el discurso literario y el cinematográfico.

Reflexionar sobre las diversas relaciones que pueden establecerse entre el cine y la literatura, reparando especialmente en aquellas que involucran tanto los aspectos propios del mercado cinematográfico como su inserción y difusión en ámbitos educativos.

Descubrir el cine como un lenguaje audiovisual que elabora su modo de narrar a través del pensamiento en imágenes y analizar las posibilidades expresivas y persuasivas del lenguaje audiovisual.

Advertir e interpretar los aspectos que se manifiestan cuando una obra literaria es tomada como base para la realización de una película.

Utilizar la perspectiva de género como herramienta analítica en el estudio de manifestaciones culturales (literatura y cine).

Reflexionar sobre la digitalización y sus impactos en la cultura.

MODALIDAD PRESENCIAL

28 hs. presenciales.

28 hs. no presenciales, destinadas al visionado de los films y lectura de los textos.

CONTENIDOS:

Módulo 1 - Algunas consideraciones teóricas sobre las narrativas audiovisuales: hacia una idea de lo común narrativo

Profesor responsable: Gabriel Romero

Contenidos mínimos

La convergencia tecnológica y cultural: Los “viejos” medios y los “nuevos”. La digitalización y sus impactos en la cultura. Los cambios de paradigmas, el informacionalismo y la sociedad red. El impacto de los cambios tecnológicos en las narrativas contemporáneas.

Del cine a los contenidos audiovisuales: El cine como modelo de las narrativas audiovisuales del siglo XX. El siglo XXI y el auge de las “nuevas narrativas”, las series y la multiplicidad de formatos. Los videojuegos y la interactividad.

Las narrativas agnósticas de plataformas. Hacia un común narrativo: Conflicto, Mundo y Personaje. Los tiempos lógicos de la producción narrativa.

Bibliografía

BARTHES, R. (2017). Introducción al análisis estructural del relato. En R. Barthes, *Un mensaje sin código. Ensayos completos en Communications* (págs. 183-228). Buenos Aires: Ediciones Godot.

CABRERA, D. (2019). *Cosas confusas*. Valencia: Tirant humanidades.

CASTELLS, M. (2002). Informacionalismo y Sociedad red. En P. Himanen, *La ética del hacker y el espíritu de la era de la información* (págs. 110-124). Barcelona: Destino.

JENKINS, H. (2008). *Convergence culture*. Barcelona: Paidós Ibérica.

JENKINS, H. (2011 de Julio de 31). Transmedia 202: Further Reflections. *Confessions of an aca-fan*. Obtenido de Blog personal: http://henryjenkins.org/blog/2011/08/defining_transmedia_further_re.html

NEIRA, E. (2020). *Streaming wars: La nueva televisión*. Barcelona: Planeta.

ROMERO, G. (2022). *Apuntes prácticos sobre el modo de producción transmedia*. Mendoza: Blankspot Storytelling.

ROMERO, S. (2022). *Compresión narrativa, in medias res y no linealidad en las series audiovisuales actuales* (Por editarse ed.). Mendoza: Blankspot Storytelling.

SERRES, M. (18 de Junio de 2001). Lo virtual es la misma carne del hombre. *Le monde*

SRNICEK, N. (2018). *Capitalismo de plataformas*. Buenos Aires: Caja Negra.

TOSCA, S., & KLASTRUP, L. (2019). *Transmedial worlds in everyday life*. London: Routledge.

Módulo 2: - Outlander: adaptación, contexto y feminismo

Profesora responsable: Silvina Bruno

Contenidos mínimos

Outlander (novela tomo 1 y serie temporada 1):

Transposición de la novela al streaming. Descubrimiento de los rasgos específicos del desarrollo de personajes y las características contextuales de la adaptación.

El postfeminismo: ¿Continuidad o superación? Su presencia en la novela y su transposición al streaming.

- Filmografía

Outlander. Temporada 1- Netflix

- Bibliografía

ASSINK, M. (2018). *The Outside World Matters: Context and Feminism in Outlander and its Adaptation*. Utrecht University.

BERSON-Allot, C. (2017). "No Such Thing Not Yet: Questioning Television's Female Gaze." *Film Quarterly*, vol. 71, no. 2, pp.65-71.

BERNÁRDEZ RODAL, A., MORENO SEGARRA, I. (2014). "¿Más allá de la heroína postfeminista? Outlander y la cultura popular". *Océanide* número 9, ISSN 1989-6328.

COCHRANE, K. (2013). *All the Rebel Women: The Rise of the Fourth Wave of Feminism*. Guardian Books.

DAVIES, B. (1991). "The Concept of Agency: A Feminist Poststructuralist Analysis." *Social Analysis: The International Journal of Social and Cultural Practice*, No. 30, 1991, pp. 42-53.

DE WAARD, J. (2018). *Adapting Claire's Feminist Beliefs and Female Agency: A Comparison Between the First Outlander Novel and Its Television Adaptation*. Utrecht University.

DUIJS, LINDA AND LIESBET VAN ZOONEN (2007). "Who's Afraid of Female Agency? A Rejoinder to Gill." *European Journal of Women's Studies*. Vol. 14, No. 2, pp. 161-170.

GABALDON, D. (2021). *Forastera*. Buenos Aires: Salamandra.

LEACH, Y. (2016). "Outlander from Book to Screen." *Outlander's Sassenachs: Essays on Gender, Race, Orientation and the Other in the Novels and Television Series*. Edited by Valerie Estelle Frankel, McFarland & Company, Inc., Publishers, pp. 130- 151.

LUI CHUNG MAN (2018). *Outlander and the Female Gaze: A Feminist Study on Gender and Body Representations*. The Chinese University of Hong Kong.

MCLENNON, LEIGH (2014). "Outlandish desires: why Outlander is a feminist romance". *The Conversation*. <https://theconversation.com/outlandish-desires-why-outlander-is-a-feminist-romance-32960>

Módulo 3: "Un tranvía llamado deseo como andamiaje narrativo y construcción de sentido en *Todo sobre mi madre*, de Pedro Almodóvar"

Profesora responsable: Verónica Alcalde

Contenidos mínimos

Elementos fundamentales de la poética de Almodóvar.

La transtextualidad en la filmografía de Pedro Almodóvar: el caso de la citación representada en "Todo sobre mi madre". Metaficción: Lo que muestra, lo que oculta y lo que sugiere.

Filmografía

Todo sobre mi madre (1999), dirigida por Pedro Almodóvar

Un tranvía llamado deseo (1951), dirigida por Elia Kazan

Bibliografía

ALMODÓVAR, P. (2017) "Tejedores de sueños". *Lecciones de cine*. Barcelona: Paidós. 95-105.

DE LA TORRE ESPINOZA, M. (2018). “Adaptaciones teatrales en el cine de Pedro Almodóvar: Cocteau, Williams y Lorca”. *Revista de Comunicación*, vol. 17, n.2. 101-124. Disponible en: <https://doi.org/10.26441/RC17.2-2018-A4>

POYATO SÁNCHEZ, Pedro (ed.) (2015). *El cine de Almodóvar. Una poética de lo “trans”*. Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía.

SÁNCHEZ NORIEGA, J. (2000) *De la literatura al cine*. Barcelona: Paidós.

SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis (2017). *Universo Almodóvar. Estética de la pasión en un cineasta posmoderno*. Madrid: Alianza.

STAM, R. (2009). *Teoría y práctica de la adaptación*. México: UNAM

TENNESSEE, Williams. *Un tranvía llamado deseo*.

MÓDULO 4: Memoria, parodia y humor. Redefinición de identidades en la voz de los/as hijos/as de desaparecidos/as.

Profesora a cargo: Federica De Filippi

Contenidos mínimos

Humor, ironía y parodia: procedimientos novedosos para ilustrar afectos sensibles, difíciles de pronunciar o incluso impronunciables

Trama ficcional como espacio propicio para narrar en forma desprejuiciada el trauma de las experiencias históricas de la dictadura.

Análisis del documental *Los Rubios* y de la novela *Diario de una princesa montonera. 110% verdad*.

Filmografía

Los Rubios (2003) Dir. Albertina Carri

Bibliografía

AGAMBEN, G. (2000). *Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo Sacer III*. Valencia: Pre-Textos.

AMADO, A. (2004). “Órdenes de la memoria y desórdenes de la ficción”. *Lazos de familia. Herencias, cuerpos, ficciones*. Buenos Aires: Paidós.

DRUCAROFF, E. (2011). *Los prisioneros de la torre. Política, relatos y jóvenes en la postdictadura*. Buenos Aires: Emecé.

- GAMERRO, C. (2015). *Facundo o Martín Fierro. Los libros que inventaron la Argentina*. Buenos Aires: Sudamericana.
- GATTI, G. (2001) *Identidades desaparecidas. Peleas por el sentido en los mundos de la desaparición forzada*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- PÉREZ, M. E. (2012). *Diario de una princesa montonera. 110% verdad*. Buenos Aires: Planeta.
- POLLAK, M. (2006). *Memoria, olvido y silencio. La producción de identidades frente a situaciones límites*. La Plata: Ediciones El Margen.

Módulo 5: “La casa en el cine y la literatura. Recorridos y significados”.

Profesora responsable: Magdalena Egües.

Contenidos mínimos

Representación en el cine y la literatura de la casa, comparando las experiencias visuales y escritas y descubriendo su protagonismo en historias donde la cotidianeidad y los eventos de la vida diaria se vuelven excepcionales y memorables a través de la influencia de los espacios y los objetos que, más allá de cumplir el rol de escenografía, avanzan en el relato como verdaderos protagonistas.

Análisis de la construcción imaginaria del espacio a través de la experiencia y el recorrido que proponen diferentes autores y directores, y la importancia de la descripción de estos espacios para acelerar y pausar la historia, apelando a nuestra memoria emocional del concepto de hogar y refugio.

La casa como ícono, como reflejo de nuestras vidas, como contenedor de emociones, como representación de anhelos y deseos de quienes allí habitan.

Filmografía

- BAEZA, P., DE SWAEF, E., LINDROTH VON BAHR, N.. (2022). *The House*. COHN, M., DUPRAT, G. (2009). *El hombre de al lado*.
- VON TRIER, I. (2003) *Dogville*

Bibliografía

SCHWEBLIN, S. (2015). *Siete casas vacías*. Epulibre

PALLASMA, J. (2008). *The Architecture of Image: Existencial Space in Cinema*. Rakennustieto Publishing.

BACHELARD, G. (1965). *La Poética del Espacio*. México- Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica

ABALOS, I. (2001). *La Buena Vida: Visita guiada a las casas de la modernidad*. Editorial Gustavo Gili.

MUJICA LAINEZ, M. (2008) *La Casa*. Editorial Debolsillo.

Módulo 6: “Hacia el núcleo de lo siniestro: análisis de la transposición cinematográfica de ‘La pesada valija de Benavides’ de Samanta Schweblin”

Profesoras responsables: Ana Cecilia Arcuri, Milagros Gibbs y María Paz Molina.

Contenidos mínimos

Análisis de la narratividad y personajes en una poética interpelada por las teorías de género, en el cuento “La pesada valija de Benavidez” de Samanta Schweblin.

La construcción de lo siniestro y lo monstruoso

Puntos de encuentro: lo siniestro y la comedia negra en *La valija de Benavidez* de Laura Casabé.

Filmografía

CASABÉ, L (2017), *La pesada valija*

Bibliografía

ANTIVILO PEÑA, J. (2006) *Entre lo sagrado y lo profano se tejen rebeldías*. (Tesis de maestría). Recuperado de

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/108929/antivilo_j.pdf?sequence=3&isAllowed=y

BUTLER, J. (2007) *El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad*. Buenos Aires: Paidós.

COSTA, C. R. D. (2021). Teoría y práctica de la transposición cinematográfica: el proceso de adaptación al cine de la novela " Un mundo para Julius" de Alfredo Bryce Echenique (Tesis Doctoral, Universidad de da Coruña).

D'ALESSANDRO, M. (2014) *Economía feminista*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

DOMÍNGUEZ, S. C. (2020). "La monstruosidad en el orden de géneros: Samanta Schweblin y la subversión del discurso dominante". *Prácticas de Oficio. Investigación y reflexión en Ciencias Sociales*, (24), 16-16.

FERRARI, M. B. (2001). Del texto narrativo al fílmico: un caso de transposición. En: *CELEHIS: Revista del Centro de Letras Hispanoamericanas*, (13), 179-201.

GONZÁLEZ-CARPIO, M. (2022). Samanta Schweblin: abrazar la tradición del cuento fantástico argentino para seguir progresando. Recuperado de: <https://tauja.ujaen.es/handle/10953.1/17532>

MERINO, G. X. V., CARPIO, A., & CARPIO, J. (2022) "Representación de la mujer en filmes de comedia negra: un análisis a través de la Teoría del sexismo ambivalente". En *Revista de Investigaciones Feministas*, 13(1), pp. 435-446.

RUSSO, F. P. (2018). "Críticas salvajes. Crítica social, emancipación y comedia negra". En: *Revista de Estudios Sociales Contemporáneos*, N° 18, IMESC-IDEHESI/CONICET, Universidad Nacional De Cuyo, junio 2018, pp. 82-94.

SEGATO, R. (2003) *Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos*. Buenos Aires: Prometeo.

SKRIPELAND, S. (2016). *Extrañamente familiar: Lo siniestro en los cuentos de Pájaros en la boca de Samanta Schweblin* (Tesis de Maestría).

VARELA, N. (2008) *Feminismo para principiantes*. Barcelona: De Bolsillo.

Módulo 7: “El beso de la mujer araña: cine, literatura, cine”

Profesor responsable: Antonio Gómez

Contenidos mínimos

La apropiación literaria del cine

Imaginario y técnicas cinematográficas en la novela

El narrador ausente y el narrador representado

La adaptación cinematográfica del cine narrado

Filmografía

BABENCO, H. (1985). *Kiss of the Spider Woman*.

TOURNEUR, J. (1942). *Cat People*.

Bibliografía

AMÍCOLA, J. (1992) *Manuel Puig y la tela que atrapa al lector: estudio sobre El beso de La mujer araña en su relación con los procesos receptivos y con una continuidad Literaria contestataria*. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.

COLÁS, S. (1994). *Postmodernity in Latin America: The Argentine Paradigm*. Durham: Duke University Pres.

LEVINE, S. (2000) *Manuel Puig: His Life and Fictions*. New York: Farrar, Straus and Giroux.

METZ, C. (2016). *Impersonal Enunciation, or the Place of Film*. New York: Columbia University Press, 2016.

PUIG, M. (1976). *El beso de la mujer araña*. Cualquier edición.

SPERANZA, G. (2000) *Manuel Puig después del fin de la literatura*. Buenos Aires: Norma, 2000.

Módulo 8: De *Las babas del diablo* a *Blow Up*: de cómo Cortázar y Antonioni se encuentran y dialogan, reflexionando sobre literatura y cine.

Profesor responsable: Patricio Pina.

Contenidos mínimos:

Contexto histórico posterior a la Segunda Guerra Mundial. Puesta en crisis de la narrativa clásica cinematográfica: todo lo sólido se desvanece en las formas...

Los lenguajes se deconstruyen mirándose en un espejo. El revés de la trama en Cortázar y Antonioni: el narrador ubicuo, el narrador que duda y el lector/espectador participante.

Yendo del texto a la imagen: lo que persiste, lo que se evapora, lo que todos ganamos.

Filmografía:

BLOW UP (Michelangelo Antonioni, 1966)

Bibliografía:

CORTÁZAR, J. (1994). *Las babas del diablo*. En J. Cortázar, *Cuentos completos/1* (pags. 214 – 223). Madrid. Santillana.

AUMONT, J., BERGALA, A., MARIE, M., VERNET, M. (2005, edición ampliada) *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. Buenos Aires. Paidós Comunicación Cine.

BERNINI, E., DE GAETANO, R., DOTTORINI, D. (compiladores) (2015) *Cine y filosofía. Las entrevistas de Fata Morgana*. Buenos Aires. El Cuenco de Plata Cine.

FAROCKI, H. (2013) *Desconfiar de las imágenes*. Buenos Aires. Caja Negra.

DELEUZE, G (1983) *La imagen – movimiento*. Buenos Aires. Paidós.

DELEUZE, G (1985) *La imagen – tiempo*. Buenos Aires. Paidós.

Módulos 9 y 10 : Pier Paolo Pasolini: el cine como lenguaje poético

Profesoras responsables: Prof. Esp. Paola Antúnez y Prof. Dra. Susana Tarantuviez

Contenidos mínimos

Concepción pasoliana del cine: su “*Empirismo herético*”

Diálogos entre su novelística y su cinematografía: el caso de *Ragazzi di vita* (novela) y *Accattone* (film)

El cine de Pasolini y el discurso religioso: *La ricotta* y *El evangelio según San Mateo*

El mito como realidad develada: las películas *Edipo rey* y *Medea*

Apropiación literaria en la “trilogía de la vida” (los films *El Decamerón*, *Los cuentos de Canterbury* y *Las mil y una noches*)

La abjuración estético-ideológica de Pasolini en *Saló o los 120 días de Sodoma*

Filmografía

Durante el cursado se compartirá un conjunto de fragmentos de los films comentados, así como los enlaces para quien quiera ver las películas completas.

Bibliografía

AICHELE, G.. (2002). “Translation as De-canonization: Matthew's Gospel According to Pasolini – filmmaker Pier Paolo Pasolini – Critical Essay”. En: *Cross Currents*, en línea: [Translation as De-canonization: Matthew's Gospel According to Pasolini - filmmaker Pier Paolo Pasolini \(indexarticles.com\)](#). Consultado el 29 de septiembre de 2022.

CROSS, R.. (2011). *Pier Paolo Pasolini: A Man Of The Past Living In The Present*. En línea: [Pier Paolo Pasolini: Cultural Hegemony. Film Analysis Robin Cross](#). College Film & Media Studies. Consultado el 29 de septiembre de 2022.

DALMAU, M. (2022). *Pasolini. El último profeta*. Madrid, Tousquets.

FORNI, K. “A "Cinema of Poetry": What Pasolini Did to Chancer's Canterbury Tales”. En: *Literature Film Quarterly*, January 2002, 30(4):256-263.

GREENE, N. (1990). *Pier Paolo Pasolini: Cinema as Heresy*. Princeton, Princeton University Press.

MARTELLINI, L. (2006). *Pier Paolo Pasolini; Retrato de un intelectual*. Valencia, Universidad de Valencia.

MEYER-KRAHMER, B.. “Transmediality and Pastiche as Techniques in Pasolini’s Art Production”, pp.109–118. En: SCHWENK, Bernhart (ed). (2006). *P.P.P. – Pier Paolo Pasolini and death*. Berlin, Hatje Cantz.

PULLINI, G. (1969). *La novela italiana de la posguerra 1940-1965*. Madrid, Ediciones Guadarrama.

RUMBLE, P. (1996). [Allegories of Contamination: Pier Paolo Pasolini's Trilogy of Life](#). Toronto, [University of Toronto Press](#).

