

Materia: La Literatura en las Artes Combinadas II

Departamento:

Artes

Profesor:

Grüner, Eduardo

2° Cuatrimestre - 2016

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: Eduardo Grüner

CUATRIMESTRE: Segundo

AÑO: 2016

PROGRAMA N°: 0633

R.A. Fac. F. y L. Dirección de Bibliotecas
Aprobado por Resolución N° (D) 2350/16

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

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

MATERIA: La literatura en las artes combinadas II
PROFESOR: Eduardo Grüner
CUATRIMESTRE y AÑO: 2º 2016
PROGRAMA N°: 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 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. Ahora bien, en el presente cuatrimestre mantendremos esa temática como un elemento importante del contenido de la materia, pero hemos decidido hacerla pivotear sobre otro eje central, que es el de la *ideología*, tal como puede detectársela en los respectivos lenguajes de la literatura y el cine, así como en las operaciones de construcción de “textos” particular-concretos en esos dos campos.
- 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 grandes áreas conceptuales 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 funcionamiento de lo ideológico en el “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. Otra zona estará dedicada igualmente al análisis de los componentes ideológicos en el “lenguaje” y 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. Conservaremos una centralidad especial para 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, prestando particular atención a la aludida cuestión de la ideología. 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.
 - 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. En esta ocasión, como queda dicho, el criterio central será el privilegio de la cuestión de la ideología.

- 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 Introducción: El problema de la trasposición Literatura / Cine

La trasposición literatura / cine como interpretación crítica y “puesta en cuestión” del texto originario. Procedimientos literarios en el film, y filmicos en la literatura. Las estructuras narrativas. Enunciación y punto de vista. Tiempo y espacio en la narración.

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
Peña-Ardid, Carmen: *Literatura y Cine*, Madrid, Cátedra, 1992, Segunda Parte (“Cine y novela: relaciones, convergencias e influencias”)

II Aproximaciones teórico-críticas al tema de la Ideología

Las operaciones constitutivas de la ideología: fetichismo, parte / todo, causa / efecto, naturaleza / historia. La inscripción de las operaciones en la cultura: efectos objetivos y subjetivos. La ideología y las prácticas materiales de lo social.

Bibliografía:

Marx, Karl: *El Capital*, México, FCE / Mexico, Siglo XXI, Libro I, Cap. I (“La mercancía”)
Williams, Raymond: *Marxismo y Literatura*, Barcelona, Península, 1980; Parte I (“Conceptos básicos”), cap. 3 (“Literatura”) y cap. 4 (“Ideología”)
Althusser, Louis: *Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1988 (todo)
Zizek, Slavoj: *El Sublime Objeto de la Ideología*, Mexico, Siglo XXI, 1989, Cap. I

III Ideología y Literatura

3.1. La (ideo) lógica del lenguaje literario.

Voloshinov, Valentin N.: “La importancia de la filosofía del lenguaje para el marxismo”, en *El Marxismo y la Filosofía del Lenguaje*, Madrid, Alianza, 1992

Bajtín, Mijail: “Formas del tiempo y del cronotopos en la novela”, en *Teoría y Estética de la Novela*, Madrid, Taurus, 1982

Williams, Raymond: *Marxismo y Literatura*, op. cit., Parte III (“Teoría literaria”).

Jameson, Fredric: “Sobre la interpretación: la literatura como acto socialmente simbólico”. En *Documentos de Cultura, Documentos de Barbarie*, Madrid, Visor, 1989

Rancière, Jacques: “Política de la literatura”, en *Política de la Literatura*, Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2011

Kristeva, Julia: “Ideología del discurso sobre la literatura”, en *VVAA: Literatura e Ideologías*, Madrid, Alberto Corazón, 1972

Kristeva, Julia: “La productividad denominada texto”, en *Semiótica 2*, Caracas, Fundamentos, 1981

Barthes, Roland: *El Placer del Texto*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1974 (todo)

3.2. El debate sobre el “realismo” y el “compromiso”

Sartre, Jean-Paul: *¿Qué es la Literatura?*, Buenos Aires, Losada, 1976; caps. “Presentación de *Les Temps Modernes*”, y caps. I (“¿Qué es escribir?”), II (“¿Por qué escribir?”), III (“¿Para quién se escribe?”)

Adorno, Theodor W.: *Notas sobre Literatura*, Madrid, Akal, 2009; caps. “La posición del narrador en la novela contemporánea”, y “Compromiso”

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?”

VVAA: *Polémica sobre Realismo*, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1972; caps. de G. Lukács, T. W. Adorno, R. Jakobson y R. Barthes

Jameson, Fredric: “La ideología del texto”, en *Las Ideologías de la Teoría*, Buenos Aires, Nueva Cadencia, 2014

Pasolini, Pier Paolo: “Ponencia sobre el Discurso Indirecto Libre”, en *Empirismo Herético*, Córdoba, Editorial Brujas, 2005

IV Ideología y Cine

4.1. La (ideo) lógica del lenguaje fílmico

Barthes, Roland: “El tercer sentido”, en *VVAA: Contribuciones al Análisis Semiológico del Film*, Valencia, Fernando Torres Editor, s/f

Pasolini, Pier Paolo: “La lengua escrita de la realidad”, “Apéndice”, “El código de los códigos”, en *Empirismo Herético*, op. cit.

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

Baldelli, Pio: “El cine político y el mito de las superestructuras”, en *ibid.*

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

Comolli, Jean-Louis et al.: *La Cámara Opaca. El Debate Cine e Ideología*, Buenos Aires, El Cuenco de Plata, 2016. Caps. de Emiliano Jelicié ("Una controversia francesa"), Marcelin Pleynet y Jean Thibaudeau ("Económico, Ideológico, Formal"), Jean-Luis Baudry ("Cine: efectos ideológicos del aparato de base") y Jean-Patrick Lebel ("Tercera parte")

4.2. Ideología y representación filmica

Bibliografía:

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

Eisenstein, Sergei: "El principio cinematográfico y el ideograma", "El lenguaje filmico", y "Dickens, Griffith y el cine en la actualidad", en *La Forma del Cine*, Madrid, Siglo XXI, 1986

Pasolini, Pier Paolo: "El cine de poesía", "Teoría de los ensambles", en *Empirismo Herético*, op. cit.

Bonitzer: "¿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

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

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

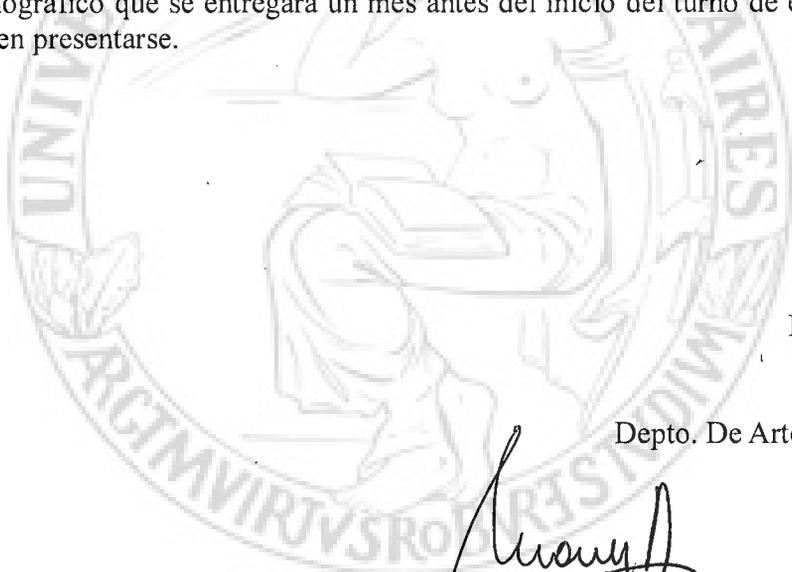
En las comisiones de trabajos prácticos la tarea consistirá fundamentalmente en: a) análisis más detallado de ciertos textos teóricos tanto como narrativos (a seleccionar), y b) proyección y análisis de textos traspositivos cinematográficos sobre la base de los textos narrativos seleccionados, poniendo el acento en la localización de las operaciones ideológicas puestas en juego en los mismos.

Condiciones de regularidad y régimen de promoción.

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. El promedio no podrá ser inferior a 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.

Eduardo Grüner
Profesor Titular
LAC II

Depto. De Artes / FFyL / UBA

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