

68004 - Cine y Literatura

Guía docente para el curso 2012 - 2013

Curso: 1, Semestre: 0, Créditos: 3.0

Información básica

Profesores

- **Fernando Sanz Ferreruella** fersanz@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Esta asignatura es adecuada para la formación de alumno en el área específica de historia del arte y proporciona rudimentos metodológicos para el análisis comparado del cine y la literatura, como medios de expresión lingüística y artística.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Fechas clave a concretar a principio de curso con el profesor encargado de la docencia de las misma para detallar:

- Actividades de evaluación: entrega de trabajos o exposición de los mismos
  - Desarrollo de las actividades prácticas dentro y fuera del aula
-

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

- 1:**
  - Demostrar un conocimiento avanzado y actualizado de las relaciones entre el cine y otros medios audiovisuales y la literatura, de los procesos de adaptación recíprocas y de los mecanismos y procedimientos que marcan la interrelación entre los medios audiovisuales y la literatura.
- 2:**
  - Saber planificar y desarrollar individualmente o en equipo, un trabajo académico de nivel avanzado o de iniciación a la investigación.
- 3:**
  - Ser capaz de realizar, de acuerdo con el método científico, los cánones críticos y los códigos éticos de la disciplina, un trabajo individual de iniciación a la investigación que constituya una aportación original.
- 4:**

- Demostrar ser capaz de exponer oralmente (con claridad y convicción) y de debatir en el seno de un grupo las aportaciones realizadas en trabajos académicos.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura pretende familiarizar a los alumnos con los métodos de análisis comparativo entre el cine y la literatura. Asimismo, tiene como propósito estudiar, tanto los puntos en común como las diferencias entre ambos lenguajes, los recursos comunes de cada uno de ellos, que han ido asumiendo recíprocamente, al tiempo que las diferentes soluciones narrativas que unen y diferencian a los mecanismos expresivos y narrativos del cine y la literatura. Para todo ello se propone un recorrido por el amplio abanico de opciones y posibilidades expresivas presentes en ambos lenguajes.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

Se pretenden abordar los múltiples mecanismos narrativos que históricamente se han filtrado de la literatura al cine, los préstamos lingüísticos y recursos literarios adoptados por el cine. Igualmente abordaremos las transformaciones narrativas de todo orden que una adaptación literaria conlleva, y los condicionantes sociales, políticos e ideológicos que las han condicionado. Además se propone un breve panorama acerca de cómo se ha asumido la adaptación literaria y las interdependencias entre cine, novela, teatro y poesía, por parte de las principales teorías cinematográficas. De forma complementaria aspiramos a estudiar también las abundantes “filtraciones” de significado que han tenido lugar entre el cine y la literatura, incluidas las teorías del “precinema”, que han venido condicionando determinadas formas, temas y géneros literarios. Por último se propone el tratamiento de algunos aspectos complementarios como las relaciones entre cine y literatura en el contexto de las Vanguardias Históricas.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura se integra en un módulo que tiene como finalidad el estudio avanzado de los mecanismos de producción de sentido y construcción narrativa del cine, en particular en aquellos puntos en los que, tanto por afinidad como por contraposición, guardan algún tipo de relación con la literatura. Así, se pretende analizar los enormes potenciales del cine como lenguaje, independiente pero íntimamente vinculado al oral y escrito, todo ello a través del estudio de ejemplos concretos y prácticos. Del mismo modo, se atiende con especial énfasis al problema de las adaptaciones de argumentos literarios por parte del Séptimo Arte, dinámica -tal vez la más frecuentada, aunque no la única- que muchas veces ha monopolizado los estudios acerca de las relaciones entre cine y literatura.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1: **Competencias genéricas del Máster nºs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9**

2: **Competencias específicas:**

- Comprensión sistemática de los actuales enfoques de interpretación y fundamentales temas de debate, de las especificidades y problemáticas y de las claves de la investigación de un campo especializado o concreto de estudio de la Historia de Arte.

- Capacidad para planificar y desarrollar, individualmente y en equipo, de acuerdo con el método científico, los cánones críticos y los códigos éticos de la disciplina, trabajos carácter académico en nivel avanzado y trabajos de investigación que constituyan una aportación original e inédita al conocimiento de una parcela de la Historia de Arte.

- Capacidad analizar y evaluar críticamente las fuentes específicas de información en la investigación de la Historia del Arte (fuentes documentales, bibliográficas, orales, etc.), en especial aquellas que tienen carácter inédito.

- Capacidad de analizar directamente la obra de arte, fuente fundamental de la investigación de la disciplina: capacidad de observar, describir e interpretar en nivel avanzado sus características físicas y el lenguaje de sus formas y capacidad de catalogar la obra artística de acuerdo con los métodos y las normas propios de la disciplina

- Capacidad de construir con sistemática, rigor y sentido crítico teorías, tesis o conclusiones sobre un fenómeno que constituyan una aportación al conocimiento de una parcela de la Historia del Arte, a partir de los conocimientos adquiridos, las informaciones recogidas y el análisis de las obras artísticas.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Una vez superada la asignatura el estudiante tendrá recursos:

- 1.- Para entender la riqueza del cine como lenguaje, así como sus diferencias y puntos en común respecto al lenguaje oral y escrito.
- 2.- Para usar con precisión un bagaje teórico y metodológico acerca de las relaciones entre cine y literatura.
- 3.- Para comprender los mecanismos de la narración audiovisual, los préstamos lingüísticos tomados de la literatura y sus diferentes soluciones desarrolladas a lo largo de la historia del cine.
- 4.- Para conocer los principios de la adaptación de argumentos literarios al cine, las modificaciones impuestas por la naturaleza de cada uno de los lenguajes, y los recursos básicos empleados
- 4.- Para saber reconocer y analizar el poso del lenguaje, recursos y temáticas propias del cine en la producción literaria de los siglos XX y XXI.

Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

1:
Sistema de evaluación continua

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación:

- Asistencia y participación en las clases teóricas y prácticas: 25% de la nota.
- Evaluación clases prácticas realizadas por el alumno: 20% de la nota.
- Trabajo individual o en equipo del alumno: 55% por ciento de la nota.

2:
Prueba global de evaluación:

Los estudiantes que no hayan realizado las pruebas prácticas y escritas dentro del sistema de evaluación continua anteriormente expuesto, dispondrán de una convocatoria oficial en la que podrán realizar una prueba global de evaluación. En dicha prueba, los ejercicios de prácticas y el trabajo de investigación tendrán idénticas características que las indicadas en el punto anterior y la valoración que a continuación se detalla:

- Entrega de prácticas: 45 por ciento de la nota

- Trabajo de investigación: 55 por ciento de la nota

Quienes no hayan superado la asignatura en la primera convocatoria, dispondrán de una segunda (septiembre) con los mismos ejercicios:

- Entrega de prácticas.
- Trabajo de investigación.

valorados en iguales condiciones.

En el caso de que el profesor lo considere necesario, deberán entregar las mismas evidencias de aprendizaje que el resto del alumnado.

3: Con carácter general, el sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el art. 5 del RD 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Actividades formativas	Nº de horas	Metodología enseñanza-aprendizaje
Clases Teóricas	15 horas	Exposición presencial en clase de contenidos teóricos básicos. (lecciones magistrales)
Clases prácticas	15 horas	Seminarios en los que se plantean, se discuten, debaten y resuelven cuestiones o problemas relativos a la materia de estudio. Comentario y análisis de fuentes y textos. Exposiciones en clase de una cuestión o problema relativo al tema de estudio en el que se manifieste aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Proyección, en su caso, comentario y análisis de obras. Práctica de descripción y análisis de las obras.
Trabajo personal del alumno	41 horas	Asimilación de los contenidos expuestos en las clases teóricas y prácticas. Lectura, análisis y estudio de libros, artículos y material presentado en la bibliografía. Tareas de búsqueda individual de información a través de diversas fuentes (bibliográficas, documentales y orales) Preparación personal de las exposiciones en clase. Elaboración personal de un trabajo individual o en equipo en el que tenga que aplicar los conocimientos y destrezas aprendidas en las clases teóricas y prácticas y en las prácticas fuera del aula.
Tutorías (presenciales en el despacho del profesor o en el aula y on-line)	3 horas	Orientación, individualizada o en grupo reducido, del aprendizaje del alumno y discusión los problemas surgidos en el desarrollo del mismo. Labor de orientación y revisión de las tareas encomendadas al alumno (trabajos individuales y en equipo y exposiciones orales)
Realización de pruebas de evaluación	1 hora	Presentación al profesor del trabajo realizado individualmente o en equipo por el alumno
TOTAL	75 HORAS	

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

1:

PROGRAMA

- 1.- Introducción: cine y literatura, una aproximación comparativa.
- 2.- El cine como lenguaje: *Elisa vida mía*, de Carlos Saura (1977). La semiología del cine y las teorías de Christian Metz. Los principios del guión cinematográfico como texto: la estructura del guión tradicional y otros mecanismos de análisis.
- 3.- Literatura y cine en las principales teorías cinematográficas
- 4.- La adaptación literaria:
  - Estructuras narrativas y creación de personajes: *Smoke*, de Wayne Wang.
  - El punto de vista: *La diligencia*, de John Ford (1939).
  - Los condicionantes sociopolíticos: el caso español durante el franquismo y *La fe*, de Rafael Gil (1947).
  - Algunos ejemplos paradigmáticos en el caso español: *Los santos inocentes*, *El sur* y *La Regenta*.
    - Sender al cine: *Réquiem por un campesino español*.
- 5.- Cine, literatura y vanguardia

2:

BIBLIOGRAFÍA

- ALVAR, Manuel, «Técnica cinematográfica en la novela española de hoy», en: *Estudios y ensayos de literatura contemporánea*, Madrid, 1971.
- AYALA, Francisco, [El escritor y el cine](#), Cátedra, Madrid, 1996.
  - BAETENS, Jan, [La Novellisation: du film au roman: lectures et analyses d'un genre hybride](#), Les Impressions Nouvelles, Liège, 2008.
  - BALDELLI, Pío, *El cine y la obra literaria*, ICAIC, La Habana, 1966.
  - [El cine: enciclopedia Salvat del 7º. arte. Tomo 8, Cine policiaco. Cine y literatura](#), Salvat, Barcelona, 1980.
  - [Cine y literatura](#), Barcelona, Grao, 2005.
  - COHAN, Steven, [Telling stories: a theoretical analysis of narrative fiction](#), Routledge, New York-London, 1997.
  - [Del teatro al cine y la televisión en la segunda mitad del siglo XX: actas del XI Seminario Internacional del Instituto de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas tecnologías de la UNED](#), Visor Libros, Madrid, 2002.
  - ECHAZARRETA SOLER, Carmen, [Literatura universal a través del cine I-II](#), Horsori, Barcelona, 2006.
  - EISENSTEIN, Serguei, *Reflexiones de un cineasta*, Lumen, Barcelona, 1970.
  - ENTRAMBASAGUAS, Joaquín de, [Filmoliteratura: \(temas y ensayos\)](#), Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto Miguel de Cervantes, Madrid, 1954.
  - [Los escritores frente al cine](#), Fundamentos, Madrid, 1981.
  - FARO FORTEZA, Agustín, [Películas de libros](#), Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2006.
  - FAULKNER, Sally, [Literary adaptations in Spanish cinema](#), Tamesis, London/Rochester/ New York, 2004.
  - FELIPE, Fernando de y GÓMEZ, Iván, *Adaptación*, Trípodos-Universitat Ramon Llull, Barcelona, 2008.

- FERNÁNDEZ, Luis Miguel, [Don Juan en el cine español: hacia una teoría de la recreación fílmica](#), Universidad de de Santiago de Compostela, 2000.
- FIDDIAN, Robin W., [Challenges to authority : fiction and film in contemporary Spain](#), Tamesis Books, London, 1988.
- FUZELLIER, Etienne, *Cinéma et Littérature*, Editions du Cerf, París, 1964.
- GARCÍA-ABAD GARCÍA, María Teresa, [Intermedios: estudios sobre literatura, teatro y cine](#), Fundamentos, Madrid, 2005.
- GIMFERRER, Pere, [Cine y literatura](#), Planeta, Barcelona, 1985.
- GEHRING, Wes D., [Parody as film genre: "Never give a saga an even break"](#), Greenwood Press, London, 1999.
- GÓMEZ MESA, Luis, *La literatura española en el cine nacional, 1907-1977 (documentación y crítica)*, Filmoteca Nacional de España, Madrid, 1978.
- [GÓMEZ VILCHES, José](#), *Cine y literatura: diccionario de adaptaciones de la literatura española*, Ayuntamiento de Málaga, 1998.
- GUBERN, Román, [Proyector de luna: la generación del 27 y el cine](#), Anagrama, Barcelona, 1999.
- HALL, Kenneth E., [Guillermo Cabrera Infante and the cinema](#), Juan de la Cuesta, Newark, Delaware, 1989.
- HERNÁNDEZ LES, Juan Antonio, *Cine y literatura: una metáfora visual*, Madrid, JC, 2005.
- HERRANZ, Ferran, [El "Quijote" y el cine](#), Cátedra, Madrid, 2005.
- HUESO MONTÓN, Ángel Luis, [El cine y el siglo XX](#), Ariel, Barcelona, 1998.
- KIM, Kwang-Hee, [El cine y la novelística de Juan Marsé](#), Biblioteca Nueva, Madrid, 2006.
- [Literatura clásica, estética y cine contemporáneo: Épica](#), Universidad Autónoma de Madrid, 2007.
- [Literatura y cine: mesa redonda: XXIX Festival Internacional de Cine de San Sebastián](#), 1982.
- JAIME, Antoine, [Literatura y cine en España \(1975-1995\)](#), Cátedra, Madrid, 2000.
- LEGLISE, Paul, *Une oeuvre de précinéma: L'Eniede*, Nouvelles Editions Deresse, París, 1958.
- LOSADA, Horacio, [Cine y literatura](#), Quiroga, Buenos Aires, 2007.
- MARTÍNEZ GARCÍA, María Ángeles, [Mito, cine, literatura: laberinto y caos en el Tercer Hombre](#), Alfar, Sevilla, 2006.
- METZ, Christian, *Lenguaje y cine*, Planeta, Barcelona, 1973.
- MÍNGUEZ ARRANZ, Norberto, [La novela y el cine: análisis comparado de dos discursos narrativos](#), Mirada Ediciones, Valencia 1998.
- MONEGAL, Antonio, [Luis Buñuel de la literatura al cine: una poética del objeto](#), Anthropos, Barcelona, 1993.
- MORRIS, C. B., *This Living Darkness. The Cinema and Spanish Writers, 1920/1936*, Oxford University Press, 1980.
- NAVAJAS, Gonzalo, [La narrativa española en la era global: imagen, comunicación, ficción](#), EUB, Barcelona, 2002.
- NEIFERT, Agustín, [Del papel al celuloide: escritores argentinos en el cine: Roberto Arlt, Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges, Silvina Bollrich, Julio Cortázar, Marco Denevi, Beatriz Guido, Horacio Quiroga, Osvaldo Soriano](#), La Crujía Ediciones, Buenos Aires, 2003.
- [PAEH, Anne](#), *Gente en el cine: cine y literatura hablan de cine*, Cátedra, Madrid, 2002.
- PASSOLINI, Pier Paolo, *Pier Paolo Passolini contra Eric Rohmer. Cine de poesía contra cine de prosa*,

Anagrama, Barcelona, 1976.

- [PASTOR CESTEROS, Susana](#), *Cine y literatura: la obra de Jesús Fernández Santos*, Universidad de Alicante, 1996.
- PEÑA ARDID, Carmen, [Literatura y cine: una aproximación comparativa](#), Cátedra, Madrid, 1996.
- PÉREZ BOWIE, José Antonio, [Leer el cine: la teoría literaria en la teoría cinematográfica](#), Universidad de Salamanca, 2008.
- **PUJALS, Mª Gemma y ROMEA, Celia, (coords.)**, *Cine y literatura: relación y posibilidades didácticas*, Horsori, Universitat de Barcelona-ICE, 2001.
- PUYAL, Alfonso, [Cinema y arte nuevo: la recepción fílmica en la vanguardia española \(1917-1939\)](#), Biblioteca Nueva, Madrid, 2003.
- QUESADA, Luis, *La novela española y el cine*, Ediciones JC, Madrid, 1986.
- SAVATER, Fernando, [Misterio, emoción y riesgo: sobre libros y películas de aventuras](#), Ariel, Barcelona, 2008.
- SEGER, Linda, [El arte de la adaptación: cómo convertir hechos y ficciones en películas](#), Rialp, Madrid, 1993.
- [Shakespeare, the movie: popularizing the plays on film, TV, and video](#), Routledge, London, 1999.
- SKLOSVKI, Victor, *Cine y lenguaje*, Anagrama, Barcelona, 1971.
- SOLOMON, Jon, [Peplum: el mundo antiguo en el cine](#), Alianza, Madrid, 2002.
- [Spanish film, theatre and literature in the twentieth Century: essays in honour of Derek Gagen](#), University of Wales Press, Cardiff, 2007.
- URRUTIA, Jorge, [Imago litterae: cine, literatura](#), Alfar, Sevilla, 1984.
- UTRERA, Rafael, *Modernismo y 98 frente a Cinematógrafo*, Sevilla, 1981.
- UTRERA, R., [Escritores y cinema en España: un acercamiento histórico](#), Ediciones JC, Madrid, 1985.
- UTRERA, R., [Literatura cinematográfica, cinematografía literaria](#), Alfar, Sevilla, 1987.
- UTRERA, R., [Poética cinematográfica de Rafael Alberti](#), Fundación El Monte, Sevilla, 2006.
- VIDAL VILLASUR, Belén, [Textures of the image: rewriting the american novel in the contemporary film adaptation](#), Universitat de València, Departament de Filologia Anglesa i Alemanya, 2002.
- VILLANUEVA, Darío, [Imágenes de la ciudad: poesía y cine, de Whitman a Lorca](#), Universidad de Valladolid, 2008.
- VV. AA., [Lo Siniestro](#): Curso de Cine y Literatura, Universidad de Burgos, 2005.
- VV. AA., [El texto iluminado: escritoras españolas en el cine](#), Ibercaja, Zaragoza, 2001.
- VV. AA., [El texto iluminado: la literatura norteamericana en el cine](#), Ibercaja, Zaragoza, 1993.
- VV. AA., «Cine y literatura», en: Revista de Occidente, nº 40, septiembre de 1984.
- WOLF, Sergio, [Cine/Literatura: ritos de pasaje](#), Paidós, Buenos Aires, 2001.
- ZISCHLER, Hanns, [Kafka va al cine](#), Minúscula, Barcelona, 2008.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Se detallará a comienzo de curso una vez establecidos los horarios oficiales.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada