

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS GENERALES

PROGRAMA

ESG-126-T

LITERATURA Y CINE

T P C

4 0 4

Prerrequisito: ninguno

Correquisito: ninguno

I. JUSTIFICACIÓN

Esta asignatura de carácter electivo pertenece al Área de Literatura del Ciclo de Estudios Generales. Se relaciona directamente con el área de Historia y sociedad mundial, perteneciente al Ciclo de Estudios Generales, y con un área externa, la Semiótica, y en particular la Semiótica de la imagen.

Requiere de unos conocimientos mínimos sobre la lengua española adquiridos en etapas educativas anteriores, que a su vez desarrollará, por ser la lengua misma sustancia de la Literatura. El desarrollo lingüístico de los sujetos se sustentará en la lectura prioritaria de las obras, y en la escritura que le acompañe, de modo que ambas funcionen como herramientas para el conocimiento del mundo y del yo. A saber, la función epistémica de la lecto-escritura.

La Literatura constituye una parte esencial de los EEGG por su tradición y universalidad: estaba ya en el *trívium* medieval y posee un decidido carácter humanístico (su tema es el hombre, el mismo que la crea). Asimismo, representa una manifestación cultural fundamental vehiculada por las lenguas naturales.

Entre las capacidades del ser humano pocas le son tan propias como la de crear y escuchar historias. Es ahí, en el relato, donde convergen la Literatura –de casi cuatro mil años de historia– y el Cine: el gran arte del siglo XX. Esta asignatura profundiza, a través de la teoría de la narración contemporánea, en la estructura o la sintaxis del relato literario y fílmico. El análisis de las adaptaciones cinematográficas irá acompañado por el estudio de la Teoría del relato. El objetivo es tanto valorar sus especificidades como apreciar los trasvases entre estas dos disciplinas artísticas, la Literatura y cine.

II. COMPETENCIAS

Competencias genéricas

Sentido Ético	
<i>Nivel de dominio 1:</i>	Identificar, reconocer y aplicar la personalidad moral y los principios éticos.
Sensibilidad Estética	
<i>Nivel de dominio 1:</i>	Reconocer y disfrutar los componentes esenciales de un hecho estético en contextos artísticos y no artísticos.

Competencias específicas de la asignatura

1. Formular, en un listado elaborado en grupos, conexiones y diferencias entre el arte y el cine y aplicarlo en posteriores comparaciones. (Sensibilidad estética)
2. Definir, con creatividad, en un texto de no más de una página, una concepción propia de la Literatura, con la finalidad de contar con una referencia personal aplicable a nuevos estudios literarios. (Sensibilidad estética)
3. Evaluar el papel del séptimo arte en el conjunto de las Bellas Artes mediante un ensayo sobre la superioridad/inferioridad de unas artes sobre otras, con criterios propios de valoración estética, y emplearlo críticamente en cualquier tipo de socialización sobre las adaptaciones. (Sensibilidad estética,)
4. Aplicar las teorías del relato en un estudio comparativo entre las obras literarias asignadas y sus adaptaciones que genere nuevas ideas sobre la interrelación, y ello con el fin de crear hábitos de pensamiento interdisciplinar. (Sentido ético)
5. Valorar, por medio de una reseña crítica, una adaptación concreta, donde se reflexione qué cauce refleja mejor la trascendencia del ser humano, con el propósito de adoptar posturas defendibles en debates sobre el asunto. (Sentido ético)

III. CONTENIDOS

Unidad I: *Matar un ruiseñor*, Harper Lee. Introducción

La relación entre las artes. Artes espaciales, artes temporales. La relación entre el arte y el cine. Signo: objeto, interpretante, representamen.

Unidad II: *La fiesta del chivo*, Mario Vargas Llosa. Literatura

¿Qué es la Literatura? La ficción. Las funciones de la Literatura. La creación poética. Los géneros literarios. Imitación y creación: *mimesis* y *poiesis*. Historia de los vaivenes en estas dos tendencias.

Unidad III: *El amante*, Margerite Duras. El cine

¿Qué es el cine? Breve historia del cine. Grandes creadores. Teoría del cine. Géneros y formatos. El signo visual.

Unidad IV: *El coronel no tiene quien le escriba*, Gabriel García Márquez.

El relato. Historia y discurso. Narradores. Focalización. Tiempo. Espacio. Personajes.

III. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Las estrategias han de seguir a los tres ejes metodológicos de los EEGG: *lectura-escritura*, *investigación* y *argumentación*. Método expositivo/lección magistral: mediante la modalidad de clases teóricas, se realizarán lecciones magistrales en su mínimo necesario: exposición sucinta de conceptos como el de epistemología, fantasía, realidad, etc.

Las formas discursivas en las que se plasmarán tales ejes, según se mencionaron en las competencias específicas, son las siguientes: un listado, es decir, una enumeración de las clases de diferencias y semejanzas; una definición, es decir, una explicación clara y exacta, *no objetiva*, de la visión personal sobre el concepto de Literatura; un ensayo argumentativo, nunca demostrativo (sin pruebas irrefutables), que emplea argumentos causales, citas, ejemplos, paradojas, figuras retóricas, etc.; un estudio comparativo, donde se cotejen las cualidades de la obra y adaptación, para establecer una relación; y una reseña crítica, texto de corta extensión que analiza y evalúa cualitativamente las obras.

Aprendizaje autónomo y cooperativo: se promoverá la *lectura* individual y, posteriormente, socializada (mediante guía del profesor, en formatos de *argumentación* oral) de las obras literarias (y la visión de sus adaptaciones), siempre considerando el principio de interacción constante profesor-alumno y alumno-alumno. Es decir, se fomentará tanto el trabajo en grupo como el trabajo autónomo.

Estudio de casos: a partir de clases prácticas, se encomendarán al menos dos ejercicios de *escritura argumentativa* para la defensa de ideas sobre las obras concretas.

Aprendizaje basado en preguntas: también mediante clases prácticas, se asignarán trabajos autónomos y/o colectivos que den respuesta a preguntas concretas (formuladas por el

profesor), y ello mediante un trabajo de *investigación* humanística (búsqueda bibliográfica, especulación conceptual, diálogo con las fuentes).

En general, en el Área de Literatura de los EEGG se fomentará una metodología sobre la tríada lectura-conversación-escritura. Es decir, a la lectura de las obras seguirá la socialización, como forma de enriquecimiento recíproco entre las lecturas individuales, y la escritura, como forma de pensamiento sobre lo leído. En particular, en esta asignatura de cine se fomentará una secuencia paralela: visión-conversación-visión.

Como consecuencia natural de lo anterior, las clases se centrarán siempre y prioritariamente sobre *la lectura de las obras*. Los conceptos y contenidos se tratarán a partir de las obras y nunca al revés. La obra debe ser el centro en torno al cual orbiten temas como el contexto o la biografía del autor.

V. EVALUACIÓN

Competencias genéricas	Actividades	Puntaje
Pensamiento creativo	Pruebas objetivas	30%
Pensamiento crítico	Reportes de lectura	25%
Sensibilidad estética	Foros de opinión	15%
Sentido de trascendencia	Presentaciones orales	30%

VI. RECURSOS

Bibliografía

- Auerbach, E. (1983). *Mimesis*. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España.
- Ayala, F. (1996). *El escritor y el cine*. Madrid: Cátedra.
- Barthes, R. (2009). *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes gestos y voces*. Barcelona: Paidós.
- Bordwell, D. & Thompson, K. (1995). *El arte cinematográfico: una introducción*. Barcelona: Paidós.
- Caparrós, J. M. (2007). *Guía del espectador de cine*. Madrid: Alianza.
- Caparrós, J. M. (2009). *Historia del cine mundial*. Madrid: Rialp.
- Chatman, S. (1990). *Historia y discurso: estructura narrativa en la novela y el cine*. Madrid: Taurus.
- Company, J. M. (1987). *El trazo de la letra en la imagen: texto literario y texto fílmico*. Madrid: Cátedra.
- Duras, M. (2010). *Matar a un ruiseñor*. Barcelona: Maxi Tusquets.

- Eco, U. (2011). “Apuntes para una semiología de las comunicaciones visuales”. *La estructura ausente*. Barcelona: Debolsillo.
- Gaudreault, A. & Jost, F. (1995). *Narratología cinematográfica*. Barcelona: Paidós.
- García Márquez, G. (2014). *El coronel no tiene quien le escriba*. Barcelona: Debolsillo.
- Genette, G. (1989). *Figuras III*. Barcelona: Lumen.
- Gimferrer, P. (2012). *Cine y Literatura*. Barcelona: Seix Barral.
- Gubern, R. (2001). *Historia del cine*. Barcelona: Lumen.
- Hernández, J. (2005). *Cine y Literatura: una metáfora visual*. Madrid: Clementine.
- Huici, A. (1999). *Cine, Literatura y Propaganda. De los Santos Inocentes a El día de la Bestia*. Sevilla: Alfar.
- Konigsberg, I. (2004). *Diccionario técnico Akal de cine*. Madrid: Akal.
- Lee, H. (2014). *Matar a un ruiseñor*. Madrid: Ediciones B.
- Lodge, D. (2006). *El arte de la ficción*. Barcelona: Península.
- Peña-Ardid, C. (2009). *Literatura y cine: una aproximación comparativa*. Madrid: Cátedra.
- Salvadori, M. (2013). *Breve historia del siglo XX*. Madrid: Alianza.
- Sánchez, J. L. (2000). *De la Literatura al cine: Teoría y análisis de la adaptación*. Barcelona: Paidós.
- Sullá, E. (1996). *Teoría de la novela. Antología de textos del siglo XX*. Barcelona: Crítica.
- Vargas Llosa, M. (2013). *La fiesta del Chivo*. Madrid: Alfaguara.
- VV. AA. (2011). *Tratado del signo visual. Para una retórica de la imagen*. Madrid: Cátedra.