

EG-0088 Cine y literatura

Créditos:	2.0.
Intensidad:	3 horas semanales.
Requisitos:	Ninguno
Correquisitos:	Ninguno
Docente:	Guillermo González Campos
Ciclo lectivo:	II-2024
Horario de atención:	Lunes, de 3 p.m. a 5 p.m.

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Esta asignatura tiene como objetivo iniciar al alumnado en el análisis de las relaciones existentes entre la literatura y el cine a través de las adaptaciones cinematográficas de obras literarias. Asimismo, persigue su familiarización con los distintos lenguajes utilizados y con las posibilidades de interacción entre ambos modos de expresión.

Es bien sabido que, durante buena parte de su conformación como discurso, el cine se nutrió, entre otras prácticas culturales, de la literatura, pero, a partir de un determinado momento, la literatura se retroalimentó del cine. En este sentido, interesa, en particular, poner en evidencia lo difuso que pueden ser los límites que separan un dominio del otro o, si se quiere, más bien, lo ilusa que resulta la necesidad reivindicatoria de tales límites.

En consonancia con lo anterior, el curso brinda elementos teóricos y prácticos para el trabajo de comentario tanto de los textos fílmicos como de los textos literarios y de los diversos vínculos posibles. Interesa estimular particularmente las prácticas de lectura y producción de textos literarios y fílmicos a partir de las especificidades.

De esta forma, el curso iniciará con una discusión amplia sobre los conceptos de cine, literatura, escritura, ficción, representación y texto que permitirá escudriñar sobre aspectos propios del lenguaje cinematográfico y literario. Seguidamente se abordará el tema de las adaptaciones, transposiciones, traducciones y reflexiones que constituyen el diálogo de un campo con el otro.

II. OBJETIVOS

A) *Objetivo general*

- Ofrecer al estudiante los conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas lectoras necesarias que le permitan el abordaje y comentario crítico de una serie de textos estéticos que se construyen desde las especificidades propias del lenguaje literario y fílmico.

B) *Objetivos específicos*

1. Distinguir especificidades propias de la narrativa literaria y fílmica en tanto lenguajes y campos semióticos, así como la relación establecida entre ambos.
2. Considerar los posibles problemas y discusiones en torno a las transposiciones, adaptaciones, influencias y traducciones que van de la literatura al cine y viceversa.
3. Proponer las herramientas necesarias para el análisis de textos literarios y textos cinematográficos y analizar algunos vínculos posibles entre cine y literatura a través de la consideración de casos específicos.
4. Analizar versiones cinematográficas de obras literarias mediante el estudio de las técnicas narrativa y cinematográfica, y expresar razonamientos críticos del proceso de dicha transposición a la pantalla.

III. CONTENIDOS

- El cine y la literatura: ¿dos códigos diferentes?
  - Introducción a las relaciones entre el cine y la literatura: Convergencias y divergencias.
  - Influencia de la literatura en el cine: Contenidos, formas y modos de representación.
- Instrumentos de construcción fílmica: entre el arte y el ocio
  - El lenguaje fílmico y la narración audiovisual.
  - Relaciones de dependencia e interinfluencia: La adaptación.
  - El texto narrativo en la literatura y en el cine.
  - El concepto de “intertextualidad” (literatura, cine, pintura, etc.).
  - El concepto de “intermedialidad” (literatura, cine, cómic y videojuegos).
  - Cine y poesía: imágenes visuales.
- La reescritura fílmica de textos literarios costarricenses y latinoamericanos: Panorama general.

IV. METODOLOGÍA

El curso se llevará a cabo mediante un enfoque basado en la exploración y análisis de **TEMAS CLAVE** a través de la literatura y las obras audiovisuales, lo que permitirá a los estudiantes profundizar en la relación entre cine y literatura. De esta forma, los estudiantes desarrollarán habilidades de análisis crítico, interpretación y reflexión sobre cómo los medios narrativos se entrelazan y se influyen mutuamente.

Para lograr lo anterior, el docente presentará temas centrales del curso, como la adaptación cinematográfica de obras literarias, la interpretación visual de textos escritos y la relación entre narrativa literaria y cinematográfica. Estos temas serán ilustrados con la proyección de películas y la lectura de textos literarios seleccionados por su relevancia y capacidad de generar discusión y análisis.

Las personas estudiantes, por su parte, trabajarán de manera autónoma y colaborativa para analizar las obras presentadas. Deberán identificar las conexiones y divergencias entre los textos literarios y sus adaptaciones fílmicas, argumentar sus observaciones y reflexionar sobre las interpretaciones y significados que surgen de estas comparaciones. Este trabajo se centrará en comprender cómo los diferentes medios narrativos pueden representar y reinterpretar ideas, temas y personajes.

Finalmente, el curso incorporará evaluaciones continuas mediante la elaboración de reportes, donde se medirá la comprensión y aplicación de los conceptos, así como la calidad del análisis crítico y reflexivo. Se proporcionará retroalimentación constructiva para apoyar el desarrollo de habilidades analíticas y la capacidad de los estudiantes para relacionar conceptos literarios y cinematográficos.

El enfoque metodológico del curso está diseñado para fomentar la participación activa y comprometida de estudiantes, promoviendo la construcción autónoma del conocimiento y el desarrollo de habilidades críticas en el análisis de la intersección entre cine y literatura.

V. ACTIVIDADES

El curso combinará diferentes estrategias pedagógicas para garantizar un aprendizaje significativo y activo:

- EXPLICACIONES DEL PROFESOR: Estas se utilizarán para presentar los conceptos clave y proporcionar un marco teórico sólido. Las explicaciones del profesor servirán como base para el análisis de las obras fílmicas y literarias, facilitando la comprensión de sus relaciones y diferencias.
- PARTICIPACIÓN EN CLASE: Se incentivará la participación de las personas estudiantes para que compartan sus interpretaciones y perspectivas. Esto permitirá un intercambio enriquecedor de ideas, fomentando el pensamiento crítico y el análisis profundo de las obras vistas o leídas.
- VISIONADO DE OBRAS FÍLMICAS Y LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS: Se realizarán sesiones de visionado y lecturas asignadas para explorar las diversas formas en que el cine y la literatura abordan temas similares. Estas actividades serán fundamentales para el análisis comparativo y la discusión posterior en clase.
- ELABORACIÓN DE REPORTES: Los estudiantes completarán reportes donde deberán reflejar su comprensión del contenido discutido en clase, el impacto que tuvo en ellos, y cómo se relaciona con sus propias ideas y experiencias. Los reportes incluirán

tanto análisis críticos como reflexiones personales, integrando también investigaciones adicionales que enriquezcan su comprensión.

Este enfoque busca combinar la teoría con la práctica reflexiva, promoviendo una comprensión más completa y crítica de la relación entre el cine y la literatura.

V. EVALUACIÓN

La evaluación del curso se basará en la elaboración de **DIEZ REPORTE**s correspondientes a las clases y actividades desarrolladas. Cada reporte será evaluado en función de la profundidad del análisis, la calidad de la investigación realizada y la claridad de las opiniones expresadas. Al finalizar el curso, se promediarán las calificaciones obtenidas en cada reporte para obtener una nota final. Este enfoque permitirá valorar de manera integral la capacidad del estudiante para aplicar conceptos teóricos, realizar análisis críticos y presentar argumentos bien fundamentados en relación con los temas discutidos.

VII. CRONOGRAMA

Presentación del curso	Semana 1
Cine y literatura: introducción teórica	Semanas 2 a 4
Cine y literatura en Costa Rica	Semanas 5 a 8
Cine y literatura en Latinoamérica	Semanas 9 a 12
Cine y literatura: tradición y modernidad	Semanas 13 a 15

BIBLIOGRAFÍA

- CORTÉS, María Lourdes. *Amor y traición. Cine y literatura en América latina*. San José, C. R.: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1999.
- GIMFERRER, Pere. *Cine y literatura*. Barcelona: Seix Barral, 1999.
- GONZÁLEZ CAMPOS, Guillermo y Bernardo Bolaños Esquivel. *De tránsitos, imágenes y sentidos: Literatura y producción audiovisual en Costa Rica*. San José, C. R.: Perro Azul, 2017.
- GUTIÉRREZ CARBAJO, FRANCISCO. *Literatura y cine*. Madrid: UNED, 2016.
- HERNÁNDEZ LES, Juan. A. *Cine y literatura: La metáfora visual*. Madrid: Ediciones JC.
- PEÑA-ARDID, Carmen. *Literatura y cine. Una aproximación comparativa*. Madrid: Cátedra, 1999.
- PÉREZ BOWIE, José Antonio. *Leer el cine: La teoría literaria en la teoría cinematográfica*. Salamanca, España: Ediciones Universidad de Salamanca, 2008.
- POLLAROLO, Giovanna (ed.). *Nuevas aproximaciones a viajes polémicas: cine/literatura*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis. *De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación*. Barcelona: Paidós, 2000.
- ZAVALA, Lauro. *Para analizar cine y literatura*. Madrid: El Barco Ebrío, 2018.