

CARRERA: Licenciatura en la enseñanza del inglés

DOCUMENTO: Programa de curso semestral

NOMBRE DEL CURSO: Cine y literatura

SIGLA: IO 6012

CICLO LECTIVO: I - 2003

CRÉDITOS: 5

HORAS LECTIVAS: 48 POR SEMESTRE

HORAS DE INVESTIGACIÓN: 6

HORAS DE PRÁCTICA: 6

PROFESORA DEL CURSO: M. L. Ana Cecilia Morúa Torre

DESCRIPCION DEL CURSO:

Curso teórico-práctico en el que se introducirá al estudiante a temas generales y específicos concernientes a la transferencia de la ficción al cine (al llamado debate literatura/pantalla). Se considerarán aspectos como: fidelidad, integridad, punto de vista, narrador, descripción, figuras, interpretación crítica, y otros. Se estudiarán casos de adaptaciones filmicas de regiones de habla inglesa, tomando en cuenta, preferiblemente, obras que hayan sido estudiadas en otros cursos de literatura.

OBJETIVOS GENERALES:

- 1- Comprender los problemas específicos concernientes a la transferencia de la ficción al cine y del cine a la ficción.
- 2- Combinar la teoría y la práctica en forma de estudios de casos.
- 3- Comprender la situación de la literatura y el cine en América Latina.
- 4- Esbozar aspectos culturales e históricos que enfatizan la evolución de la relación entre el cine y la literatura a escala mundial.
- 5- Conocer las posiciones de algunos críticos de cine y literatura.
- 6- Fomentar un vocabulario crítico que permita comprender las técnicas y estructuras empleadas en el desarrollo de diferentes perspectivas e ideas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- 1- Participar críticamente en el debate literatura/pantalla.
- 2- Preparar y organizar un cine foro.
- 3- Demostrar habilidad crítica en forma oral y escrita.

- 4- Hacer un breve recorrido por la historia de la relación entre el cine y la literatura en América Latina y en el ámbito mundial.
- 5- Analizar algunos ensayos escritos por críticos de cine y literatura.
- 6- Conocer las técnicas y estructuras básicas usadas cuando se piensa, analiza o escribe acerca de cine y literatura.

CONTENIDOS:

- 1- Historia del cine y la literatura desde sus inicios hasta la actualidad.
 - a. Diferencias entre cine y literatura.
 - b. Teatro, poesía, novela y cine.
 - c. Adaptaciones.
 - d. Derechos de autor.
 - e. El guionista.
 - f. El ensayo-filme y la novela-filme.
 - g. El cine como industria.
 - h. El discurso literario, prefilmico y filmico.
 - i. El relato cinematográfico.
 - j. Algunos términos técnicos.
- 2- Temas, narrativa y elementos de estilo.
- 3- Ensayos críticos acerca de cine y literatura (posiciones históricas).
- 4- Otros temas que se consideren de importancia y surjan en el momento.

METODOLOGÍA:

- Se asignarán lecturas que deberán ser leídas antes de cada clase.
- Exposición de temas asignados.
- Discusión en clase de las lecturas asignadas.
- Trabajo individual y grupal.
- Discusión de películas.
- Presentación de cine foros.

EVALUACIÓN:

El 10% de la nota será de trabajo en grupo e individual en clase, es decir, la participación activa dentro del aula.

El 20% se asignará a las exposiciones individuales.

El 20 % se asignará a una exposición en grupo.

El 50% será del trabajo de investigación, requisito indispensable para aprobar el curso. Este trabajo se hará en grupos. Cada grupo presenta en forma oral (20%) los resultados de su investigación la última semana de clases, debiendo presentar el trabajo escrito (30%) a más tardar una semana después.

BIBLIOGRAFÍA:

Belton, John. 1994. **American Cinema/American Culture**. U.S.A.: GlencoeMcGraw-Hill.

Bordwell, David y Kristin Thompson. 2001. **Film Art: An Introduction**. 6th Edition. U.S.A.: Glencoe-McGraw-Hill.

Casetti, Francesco y Federico di Chio. 1998. **Cómo analizar un film**. España: Editorial Paidós.

Corrigan, Timothy. 1999. **Film and Literature: An Introduction and Reader**. New Jersey: Prentice Hall.

Cortés, María Lourdes. 1999. **Amor y traición: cine y literatura en América Latina**. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.

Cortés, María Lourdes. Editora. 2000. **Luces Cámara ¡Acción! ...textos de cine y televisión**. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.

Cremer, Charles, F., Phillip O. Keirsead y Richard D. Yoakum. 1996. **ENG: Television**. U.S.A.: Glencoe-McGraw-Hill.

Enciclopedia Microsoft® Encarta® en línea 2001
<http://encarta.msn.es> ©1997-2000 Microsoft Corporation.

García Néstor. 1977. **Arte popular y sociedad en América Latina**. México: Editorial Grijalbo, S.A.

Huertas J., Luis Fernando. 1986. **Estética del discurso audiovisual**. Barcelona: Editorial Mitre.

Lucey, Paul. 1996. **Story Sence: A Screenwriter's Guide to Film and Television**. U.S.A.: Glencoe-McGraw-Hill.

Naremore, James. 2000. **Film Adaptation**. New Jersey: Rutgers University Press.

Stephenson R. y J. R. Debrix. 1973. **El cine como arte**. Barcelona: Editorial Labor, S.A.

Tibbetts, John C. and James M. Welsh. 1999. **NOVELS into FILM - The Encyclopedia of Movies Adapted from Books**. New York: Library of Congress.

Y cualquier otro material que sea apropiado para el curso.

25/02/03

CRONOGRAMA:

SEMANA N. 1:

8 de marzo:

Lectura del programa. Comentarios sobre el cine y la literatura. En grupos: trabajar con el material apuntado aquí. Exponer cada grupo lo que leyó.

- 1. Cinematografía
- 2. Producción cinematográfica
- 3. El milagro del movimiento
- 4. Cine Japonés
- 5. Chino
- 6. Italiano
- 7. Irlandés
- 8. Francés y Nouvelle Vague
- 9. Español
- 10. Alemán
- 11. Ruso
- 12. Países Escandinavos
- 13. Latinoamericano
- 14. Mexicano
- 15. Argentino
- 16. Brasileño
- 17. Cubano
- 18. Cine negro
- 19. Western

SEMANA N. 2:

15 de marzo: exposiciones

- 1- Historia del cine 8:00 a 9:00 a.m. 3
- 2- Discurso literario y discurso filmico. (Huertas: 68 a 79) y El discurso prefilmico. (Huertas 89 a 91) 9:00 a 9:30 a.m. 1

RECESS: 9:30 a 10:00 a.m.

- 3- Los eternos amorodios entre el cine y la literatura (Cortés: Amor y traición: 19 a 45) 10:00 a 10:30 a.m. 1
- 4- Cuando de producción se trata (Cortés) 10:30 a 11:00 a.m. 1
- 5- El relato cinematográfico (Cortés) 11:00 a 11:30 a.m. 1

LUNCH: 11:30 a 12:30 p.m.

- 6- Pertinencia del lenguaje cinematográfico (Cortés) Términos técnicos (Stephenson: 221 a 224) 12:30 a 1:00 p.m. 1
- 7- Literatura como cinemafotografía (Cortés) 1:00 a 1:30 p.m. 1
- 8- ¿Existe el cine costarricense? (Cortés) 1:30 a 2:00 p.m. 1

SEMANA N. 3:22 de marzo: exposiciones

1. Novels into Film: Introduction 8:00 a 8:30 a.m. 1
2. Música en el cine 8:30 a 9:00 a.m. 1

RECESS: 9:00 a 9:30 a.m.

3. Efectos especiales, Dibujos animados y Walt Disney. 9:30 a 10:00 a.m. 1
4. Festivales de cine, Directores de cine 10:00 a 10:30 p.m. 1

ARTICLES FROM THE BOOK *Film and Literature: An Introduction and Reader*:

5. The Prehistory of Film and Literature 10:30 a 11:00 a.m. 1
6. Filming Literature: From Preclassical Film and Literature to Classical Form, 1895-1925
11:00 a 11:30 a.m. 1

LUNCH: 11:30 a 12:30 p.m.

7. Testing and Expanding the Value of Film and Literature, 1915-1940 12:30 p.m. a
1:00 p.m. 1
8. Pens, Pulp, and the Crisis of the Word, 1940-1960 1:00 a 1:30 p.m. 1
9. Academic Cinema and International Spectacles, 1960-1980 1:30 a 2:00 p.m. 1

SEMANA N. 4:29 de marzo: exposiciones

- 1- Books and Movies as Multimedia: Into the 1990s 8:00 a 8:30 a.m. 1
- 2- Themes, Narratives, and Elements of Style 8:30 a 9:00 a.m. 1

RECESS: 9:00 a 9:30 a.m.

- 3- Genres and Other Assumptions 9:30 a 10:00 a.m. 1
- 4- "The Limits of the Novel and the Limits of the Film (George Bluestone)" 10:00 a 10:30 a.m.
1
- 5- "Novel, Short Story, Drama: The conditions for Influence" (Kristin Thompson) 10:30 a 11:00
a.m. 1

ARTICLES FROM THE BOOK Film Adaptation:

6- Adaptation, or the Cinema as Digest 11:00 a 11:30 a.m. 1

LUNCH: 11:30 a 12:30 p.m.

7- Adaptation 12:30 a 1:00 p.m. 1

8- The Field of "Literature and Film" 1:00 a 1:30 p.m. 1

9- Beyond Fidelity: The Dialogics of Adaptation 1:30 a 2:00 p.m. 1

SEMANA N. 5:**5 de abril: exposiciones****ARTICLES FROM THE BOOK Film Art:**

1- Chapter One 8:00 a 9:30 a.m. 4

RECESS: 9:30 a 10:00 a.m.

2- Chapter Two 10:00 a 11:30 a.m. 4

LUNCH: 11:30 a 12:30 p.m.

3- Chapter Three 12:30 a 2:00 p.m. 4

SEMANA N. 6:**12 de abril: exposiciones**

1- Chapter Four 8:00 a 9:30 a.m. 4

RECESS: 9:30 a 10:00 a.m.

2- Chapter Five 10:00 a 11:30 a.m. 4

LUNCH: 11:30 a 12:30 p.m.

3- Chapter Six 12:30 a 2:00 p.m. 4

SEMANA N. 7:

19 de abril: Semana Santa

SEMANA N. 8:

26 de abril: exposiciones

- 1- Movie: Forrest Gump (first part) 8:00 a 9:30 a.m. (resto de la clase)

RECESS: 9:30 a 10:00 a.m.

- 2- Movie: Forrest Gump (second part) 10:00 a 11:30 a.m..

LUNCH: 11:30 a 12:30 p.m.

- 3- Cine foro: Forrest Gump 12:30 a 2:00 p.m.

SEMANA N. 9:

3 de mayo: exposición de trabajos finales:

1. Grupo N. 1: 8:00 a 10:00 a.m.

RECESS: 10:00 a 10:30 a.m.

2. Grupo N. 2: 10:30 a 12:30 p.m.