

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE CINE Y TEATRO ARGENTINO Y
LATINOAMERICANO
SEMINARIO: Dramaturgia y guión cinematográfico: teatro, cine y literatura
Título: *El teatro en el cine: tres paradigmas en una larga relación.*
PROF.: Graciela C. SARTI
María Elena BABINO
Facultad de Filosofía y Letras (UBA)
2º cuatrimestre de 2018

Día y Horario: lunes de 13 a 17

a) Fundamentos

Desde sus inicios, el arte cinematográfico fue voraz: absorbió de los lenguajes expresivos existentes, tanto temas y figuras cuanto elementos técnicos y estrategias para construirse su propia gramática. El teatro, en tanto que gran arte que lo precedía como espectáculo, jugó un papel central en sus inicios. Pero, en la medida en que el cine encontró y desarrolló su gramática, esa influencia fue puesta en cuestión y desplazada a favor de aquellas otras que, surgidas ante todo de la narrativa, le permitían experimentar con el principio fundamental del montaje. A partir de allí, queda claro que la elaboración de un guión se parecería solo en superficie a la de un texto dramático y que la calificación de “teatral” para una película, encerraría un juicio negativo. Sin embargo, el teatro nunca dejó de ser cantera de argumentos, personajes y elementos de puesta en escena, en un diálogo a veces sumamente fecundo, donde ambos términos se enriquecieron.

Partiendo de estas consideraciones, es propósito de este seminario analizar algunas instancias de la relación teatro-cine, a partir de tres paradigmas clave analizados desde algunos casos puntuales. En primer lugar el teatro de Shakespeare, una de las fuentes dramáticas más visitadas por el cine, sino acaso y rotundamente, la más visitada. Desde el periodo primitivo el cine ha encontrado en la multiplicidad de la escena shakespeariana, -ya sea la de sus dramas históricos, las grandes tragedias o las comedias-, motivo de constante reelaboración. Esas transposiciones plantean variadas cuestiones teóricas, que van desde la relación espinosa entre imagen, acción y palabra, piedra de toque del problema de la transposición en los guiones no originales, a la recontextualización histórica, en clave contemporánea, de la obra del gran dramaturgo inglés. Las renovadas y constantes versiones replantean la lectura del teatro isabelino en un contexto actual, repitiendo cierto gesto, que era consustancial a aquel teatro, en un escenario nuevo.

Un segundo paradigma, también nimbado de prestigio, es el de la tragedia griega, origen del teatro occidental y motivo de numerosísimas transposiciones en todas las cinematografías y desde todas las lentes posibles: conservada en sus contextos, releída desde ámbitos modernos o posmodernos, homenajeada o parodiada. Se eligen aquí dos casos puntuales: el de Tennessee Williams, caso de apropiación de temas fundantes de la tragedia y su paso al cine clásico hollywoodense, y de “las Medeas”, ya que permite transitar ejemplos tanto europeos como uno latinoamericano y, asimismo, analizar el caso de un guión (Von Trier) como transposición de otro guión (Dreyer).

Finalmente, se propone un tercer eje relativo al vínculo entre el teatro popular argentino, especialmente la comedia asainetada, y algunos señalados films de las

primeras décadas del sonoro. Este eje permite abordar comparativamente la problemática del inmigrante, los valores familiares y la cultura popular, en los dos formatos espectaculares clave del periodo 1930-1945.

b) Objetivos del seminario

Constitución de un marco teórico respecto de la especificidad del guión y sus estrategias habituales,

Constitución de un marco teórico respecto del problema de la transposición entre la literatura y la imagen en general, y el teatro, el guión y la imagen cinematográfica en particular.

Desarrollo de estrategias de análisis que contemplen el vínculo texto dramático- imagen cinematográfica y contexto histórico.

Análisis de la apropiación señalada del dispositivo teatral para algunos casos de puesta en escena cinematográfica.

Establecimiento, a partir de la exégesis de casos puntuales de un panorama general respecto del lugar del teatro de Shakespeare en la historia del cine.

Análisis de las características fundamentales de la tragedia griega y de sus resemantizaciones en ejemplos del cine internacional y latinoamericano.

Análisis de los vínculos entre teatro popular y cine argentino en la primera mitad del siglo XX.

Aplicación de marco teórico y estrategias de análisis a nuevos ejemplos en el desarrollo de un trabajo de investigación.

c) Contenidos

Unidad I. Cine, Teatro y Literatura

Literatura e imagen. Papel del teatro y de la literatura en la génesis del lenguaje cinematográfico. El teatro en la construcción del Modo Primitivo de Representación Griffith y el modelo de la novela decimonónica. El modelo del cuento. El principio del montaje en la literatura. La cuestión de la transposición de la literatura al cine: problemas y ejemplos. Especificidades y mutua contaminación de los lenguajes.

El dispositivo teatral como recurso estilístico y semántico en el cine contemporáneo: Análisis de casos: Ana Karenina de Joe Wright. Julio César de los Hnos. Taviani (el caso se retoma en la Unidad I, se planten aquí cuestiones generales de vínculo espacio teatral/espacio fílmico)

Bibliografía para la Unidad I

-Burch, Noël, *El tragaluz del infinito. (Contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico)*, traducción de Francisco Llinás, Madrid, Cátedra, 1995.

-Carrière, Jean Claude, y Bonitzer, Pascal, *Práctica de guión*, (1991), trad. Antonio López Ruiz, Barcelona, Buenos Aires-México, 1998.

-Eisenstein, Serguei, *El sentido del cine*, México, Siglo XXI, 1990.

-Field, Syd, *El manual del guionista*, (1979), trad. Marta Heras, Madrid, Plot ediciones, 1995.

-Gimferrer, Pere, *Cine y literatura*, Barcelona, Seix Barral, 1999.

-Peña Ardid, Carmen, *Literatura y cine*, Madrid, Cátedra, 1999.

-Sánchez Navas, Jordi, "La máscara en primer plano", y

-Sánchez Noriega, José Luis, "Un modelo teórico-práctico de análisis de adaptación cinematográfica de textos teatrales", ambos en Juan A. Ríos Carratalá y John D.

Sanderson (editores), *Relaciones entre el cine y la literatura: el teatro en el cine: 3º Seminario*, disponible en *Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes*,

<http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=3111>

-Sarti, Graciela, “Tragedia y política: la transposición shakespeareana en *César debe morir* de los hermanos Taviani” en Hugo F. Bauzá compilador, *Tragedia, mito y poder en el mundo clásico y sus proyecciones en el contemporáneo*, Buenos Aires, Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, Centro de Estudios del Imaginario N° 128, 2018, ISBN: 978-987-537-152.

-Wolf, Sergio, *Cine/Literatura. Ritos de pasaje*, Buenos Aires, Paidós, 2001.

Unidad II. Primer caso paradigmático: Shakespeare, de la escena isabelina a la pantalla

Shakespeare y su época. La cosmovisión isabelina, entre lo medieval, el Renacimiento y la apertura a la sensibilidad del Barroco. Condiciones de la escena isabelina: espacio, temáticas, poéticas de actuación, uso del lenguaje. Recientes problemas teóricos de interpretación: neo-historicismo y feminismo.

Diferentes modos de persistencia del teatro shakespeareano en el cine. Análisis de casos: los dramas históricos y el cine: *Ricardo III*, la crónica histórica y la historia como tragedia. Transposiciones contemporáneas: Loncraine, Pacino. *Enrique V*, de Olivier a Branagh. Importancia de Falstaff: *Campanadas a medianoche* de Orson Welles. *César debe morir* de los hermanos Taviani: un caso liminar de interferencia cine/teatro.

Bibliografía para la Unidad II

-Shakespeare, William, *Ricardo III*, trad. Cristina Piña y *Enrique V*, trad. Delia Pasini, en *Obras completas IV. Dramas históricos*, ed. a cargo de Pablo Ingberg, Buenos Aires, Losada, 2009. *Julio César*, trad. Idea Vileriño, en *Obras completas I. Tragedias*, ed. a cargo de Pablo Ingberg, Buenos Aires, Losada, 2006.

-Auden, W. H., “El perro del príncipe”, en *El mundo de Shakespeare*, trad. M. García, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 1999.

-Bloom, Harold, *Shakespeare, La invención del lo humano*, trad. T. Segovia, Grupo Editorial Norma, Verticales de Bolsillo, 2008.

-Kott, Jan, “Los Reyes”, en *Shakespeare, nuestro contemporáneo*, (1961), trad. Katarzyna Olszewska y S Trigán, Barcelona, Alba, 2007.

-Luna, Alejandro, *Espacios Isabelinos*, México, Paso de Gato, 2008.

-Mansilla, Camila, “El actor Isabelino: La construcción de un oficio y un lenguaje” en *Historia del actor*, J. Dubatti coord., Buenos Aires, Colihue, 2008.

Nuttall, A. D., *Shakespeare the thinker*, New Haven-Londres. Yale University Press.

-Praz, Mario, *La literatura inglesa. De la Edad Media al Iluminismo*, Buenos Aires, Losada, 1975.

-Rosenthal, Daniel, *Shakespeare en el cine*, trad. A. Bonanno, Buenos Aires, Catálogos, 2006.

-Sanderson, John D., “La búsqueda de la polivalencia shakespeareana en el cine: *Ricardo III* de Richard Loncraine”, en Ríos Carratalá, Juan A. y Sanderson, John D., editores, *Relaciones entre el cine y la literatura : el teatro en el cine : 3º Seminario*, en *Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes*,

<http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=3111>

- Sarti, Graciela, “Encontrar a Shakespeare”, en *Itinerarios, Revista de Literatura y Artes*, N° I, H. Bauzá director, Buenos Aires, Eudeba, 1998.
- , “Ricardo III, la tragedia en la historia y en el cine”, en *La literatura en el teatro y en el cine*, M. E. Babino comp., 2° ed., Buenos Aires, Ediciones FADU, 2003.
- , “Shakespeare en el cine. Relecturas de la historia” presentado en III Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual, 10, 11 y 12 de mayo de 2012, Universidad Nacional de Córdoba. Disponible en ACTAS III CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS DE CINE Y AUDIOVISUAL – ASAECA, junio de 2012, ISBN: 978-987-25871-3-0. <http://www.asaeca.org/actas.php>
- , “Shakespeare, cercano y lejano”, en *Reflexiones humanistas. Nuevas lecturas sobre antiguos y modernos*, Hugo F. Bauzá compilador. Buenos Aires, Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, 2015. ISBN: 978-987-537-141-5.
- Stott, Andrew, “«Ciphers of this great account»: history, historicism, and Laurence Olivier's *Henry V*”, en Ríos Carratalá, Juan A. y Sanderson, John D. (eds.), *Relaciones entre el cine y la literatura : el teatro en el cine : 3° Seminario*, en *Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes*, (1999), <http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=3111>
- Tillyard, E. M. W. *La cosmovisión isabelina*, (1943). F. C. E. México, 1984.
- Yates, Frances A., *La filosofía oculta en la época isabelina*, trad. de Roberto Gómez Ciriza, México, Fondo de Cultura Económica, 1992.

Unidad III. Segundo caso paradigmático: la tragedia griega

Estructura, funciones y sentido de la tragedia griega en el siglo V: discusión sobre sus orígenes rituales; dimensión política, religiosa, social y espectacular de la tragedia. El dionisismo como fuente de temas y recursos. Tennessee Williams, del teatro al cine: *Súbitamente, el último verano*. Análisis de casos: *Medea* de Eurípides. Transposiciones: Pasolini, poesía y dimensión mítico-sagrada; Von Trier, entre el mundo clásico y Carl Dreyer; Ripstein, *Así es la vida*, la tragedia como melodrama latinoamericano.

Bibliografía para la Unidad III

- Eurípides, *Medea*, en *Tragedias I*, trad. de A. Medina González, Madrid, Gredos, 2000.
- Williams, Tennessee, *Súbitamente, el último verano*. Trad. de León Mirlas, Buenos Aires, Losada, 1997.
- Dreyer, Carl, *Medea*, (guion no realizado), traducción de Griselda Soriano. Ficha de cátedra disponible on-line en <http://catedra-babino.blogspot.com.ar/>
- Bauzá, Hugo F., “Tragedia griega” y “Dioniso y el dionisismo” en *Voces y visiones. Poesía y representación en el mundo antiguo*, Buenos Aires, Biblos, 2ª. Ed., 2004.
- Festugière, A.-J., *La esencia de la tragedia griega*, trad. M. Morey, Barcelona, Ariel, 1986.
- Grüner, Eduardo, “Pasolini o la celebración poética de la realidad”, en *Las luciérnagas y la noche. Reflexiones en torno a Pier Paolo Pasolini*, Héctor Cohen y Sebastián Russo (editores), Buenos Aires, Ediciones Godot, 2013.
- Jaeger, Werner, *Paideia*, trad. W. Roces, México, FCE, 1962.
- Babino, María Elena, “Una relectura del mito griego en el marco de la posguerra: Tennessee Williams en *Súbitamente el último verano*. Letra e imagen”. En *Itinerarios, Revista de Literatura y artes N°1*, Buenos Aires, Eudeba, 1998.

- Mariniello, Silvestra, *Pier Paolo Pasolini*, Madrid, Cátedra, 1999.
- Murray, Gilbert, *Eurípides, y su época*, México, FCE, 1953.
- Vernant, Jean Pierre/Vidal Naquet, Pierre, cap. II “Tensiones y ambigüedades en la tragedia griega” en *Mito y tragedia en la Grecia antigua*, Madrid, Taurus, 1987.
- Segal, Ch., “El espectador y el oyente” en Vernant, J. P. y otros, *El hombre griego*, Madrid, Taurus, 1995. Disponible en <http://catedra-babino.blogspot.com.ar/>
- Koss, Natacha, *Medea de Eurípides en la visión de P. P. Pasolini*, ficha de cátedra on line disponible en <http://catedra-babino.blogspot.com.ar/>
- Soriano, Griselda, *Una doble transposición. El mito de Medea en el cine de Carl Th. Dreyer y Lars Von Trier*, ficha de cátedra on line disponible en <http://catedra-babino.blogspot.com.ar/>
- Arreche, Araceli, *Así es la vida* de Arturo Ripstein. Una "nueva escritura" sobre *Medea* de Séneca, disponible en <http://catedra-babino.blogspot.com.ar/>

Unidad IV. *Tercer paradigma. El teatro popular argentino y las primeras décadas del cine sonoro*

Inmigración, cultura y teatro popular. Espacio y temáticas de la vida familiar. Su expresión en el primer cine sonoro en Argentina. Análisis específico de casos: transposiciones de la comedia asainetada en *Los tres berretines*, de (Susini, 1933), *Así es la vida* (Mugica, 1939). Historia del teatro nacional y discurso meta-cinematográfico en *La cabalgata del circo* (Soffici, 1945).

Bibliografía para la Unidad IV

Malfatti, Arnaldo, y De las Llanderas, Nicolás, *Los tres berretines*, (1932) y *Así es la vida* (1934).

- Berardi, Mario, *La vida imaginada. Vida cotidiana y cine argentino. 1933-1970*, Buenos aires, Ediciones del Jilguero, 2006.
- Di Núbila, Domingo, *La época de oro. Historia del cine Argentino I (edición actualizada y ampliada)*, Buenos Aires, Ediciones del Jilguero, 1998.
- Lusnich, Ana Laura, “*Los tres berretines... un film germinal*”, en *Teatro XXI, vol. 4, no. 7*, Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 1998.
- Manetti, Ricardo, “Aprender y consumir, legitimación de un modelo estelar”, en *30-50-70- Conformación, crisis y renovación de cine industrial argentino y latinoamericano*, Manetti, Ricardo compilador, Buenos Aires, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 2014.
- Pellettieri, Osvaldo, director, *Historia del Teatro Argentino en Buenos Aires. Vol. II: La emancipación cultural, (1880-1930)*. Buenos Aires, GETEA-Galerna, 2002.
- Russo, Eduardo, “Cine: una puesta en otra escena. Quince años después”, en *Territorios audiovisuales*, Jorge La Ferla y Sofía Reynal (compiladores), Buenos Aires, Librería, 2012.
- Sikora, Marina, “El inmigrante italiano en la comedia asainetada”, en *Inmigración italiana y teatro argentino*, Osvaldo Pellettieri editor, Buenos aires, GETEA-Galerna, 1999.

d) Bibliografía general:

- Aumont, J., Bergalá, A., Marie, M., Vernet, M., *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*, Barcelona, Buenos Aires, México, Paidós, 1983.
- Aumont, Jacques, *El ojo interminable. Cine y pintura*, Barcelona, Paidós, 1997.
- Bauzá, Hugo F., *Voces y visiones. Poesía y representación en el mundo antiguo*, Buenos Aires, Biblos, 2ª. Ed., 2004.
- Bordwell, David, *La narración en el cine de ficción*, traducción de Pilar Vázquez Mota, Barcelona-Buenos Aires-México, Paidós, 1996.
- Burch, Noël, *El tragaluz del infinito. (Contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico)*, traducción de Francisco Llinás, Madrid, Cátedra, 1995.
- Català, Josep Maria, *La puesta en imágenes. Conceptos de dirección cinematográfica*, Barcelona-Buenos Aires-México, Paidós, 2001.
- Chion, Michel, *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*, traducción de Antonio López Ruiz, Barcelona-Buenos Aires-México, Paidós, 1993.
- Gaudreault, André y Jost, Francois, *El relato cinematográfico. Cine y narratología*, traducción de Núria Pujol, Barcelona, Paidós, 1995.
- Guerin, Marie Anne, *El relato cinematográfico, Sin relato no hay cine*, Barcelona-Buenos Aires-México, Paidós, 2004.
- Huet, Anne, *El guión*, Barcelona-Buenos Aires-México, Paidós, 2006.
- Gubern, Román, *Historia del Cine*, Barcelona, Baber, 1992.
- Historia General del Cine*, Vol. I al XII, Madrid, Cátedra, 1996.
- Juliá, Victoria et al., *La tragedia griega*, Buenos Aires, Plus Ultra, 1993.
- Lesky, Albin, *Historia de la literatura griega*, trad. J. B. Díaz Regañón y B. Romero, Madrid, Gredos, 1968.
- Peña Ardid, Carmen, *Literatura y cine*, Madrid, Cátedra, 1999.
- Rosik, Eli, *Las raíces del teatro. Repensando el ritual y otras teorías del origen*, trad. de Nora Lía Sormani y Ricardo Dubatti, Buenos Aires, Colihue, 2014.
- Ríos Carratalá, Juan A. y Sanderson, John D. (eds.), *Relaciones entre el cine y la literatura : el teatro en el cine : 3º Seminario*, en *Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes*, <http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=3111>
- Sánchez Noriega, José Luis, *De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación*, Barcelona, Paidós, 2000.

d) Actividades

Las clases alternarán la exposición teórica de bibliografía por parte de la docente y de los alumnos, con el análisis de ejemplos teatrales y fílmicos, con proyección de fragmentos en clase.

e) Criterios para la evaluación

La evaluación en proceso incluirá todos los aportes hechos por los alumnos a lo largo del curso, y consistirá en la exposición de textos teóricos y el análisis de ejemplos de transposición.

La evaluación final será a través de la presentación de un trabajo de investigación donde se apliquen marcos teóricos trabajados a lo largo del seminario.

f) Promoción:

Será obligatoria la asistencia al ochenta por ciento de las clases y la presentación de un trabajo final en los plazos reglamentarios.

g) Formas de evaluación a utilizar

Los alumnos deberán seguir las lecturas básicas propuestas durante el seminario. Elegirán un ejemplo de transposición de alguna obra teatral al cine, de acuerdo a los núcleos temáticos propuestos, y realizarán un trabajo de análisis comparativo. Antes del fin del seminario, deberán exponer un esbozo de análisis del ejemplo que han elegido, aplicando el marco teórico pertinente. Finalmente, entregarán un trabajo escrito sobre el tema propuesto.

Dra. Graciela C. Sarti