

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO de la Maestría en Estudios de Teatro y Cine Latinoamericano y Argentino

Título del seminario

Dramaturgia y guion cinematográfico: teatro, cine, literatura

Docentes a cargo: Rafael Tassi Teixeira, Mauro Baptista Vedia, Rosane Kaminski, Pedro Faissol

Carga horaria: 48h (16 clases – 4 clases de 4hs complementadas con actividades de lecturas, ejercicios y asistencia de películas).

Cuatrimestre, año: 1° 2022.

Fundamentación

La relación entre cine, teatro y literatura en el contexto latinoamericano ha producido fructíferos cruces en los últimos años (OUBIÑA, 2011; GONÇALO, 2020; MARAS, 2009). Este hallazgo es solo una de las señales concretas del crecimiento de este campo de estudios, que dentro del cine y las artes del video ha llevado la expansión de los dominios de la escritura a la pantalla. En este sentido, por un lado, observamos que los fundamentos de la expansión en los estudios de guiones tienen raíces más profundas, vinculadas al reclamo de autonomía del propio campo, así como por los propios guiones, cuyo valor como "objeto artístico" ha sido tradicionalmente cuestionado en el canon occidental. En este contexto, dado el creciente volumen de estudios en el área, los aportes de escritura de guiones y reescritura cinematográfica provocan un nuevo campo estructurado en la brecha entre ficción, fabulación, imagen y cinematografía. Desde diferentes perspectivas, demostraciones y perturbaciones que la investigación con guiones puede aportar a la historiografía del cine, en mayor o menor relación con algunos enfoques conceptuales y en paradigmas de análisis cinematográfico, la densificación de este campo de estudios socava la concepción del guión como solo una etapa previa a la película (algo condenado a desaparecer en cuanto toma forma la reescritura). El curso tiene como objetivo, en este proceso, establecer relaciones de aproximación entre el cine y la literatura latinoamericana, a partir de estudios de caso en el contexto brasileño de procesos cinematográficos a lo largo de diferentes períodos.

Se pretende establecer un movimiento crítico de interpretación de guiones para el contexto audiovisual pensando en la 'reescritura' en cuatro casos observados en cineastas brasileños y sus evidencias y resonancias en el contexto cinematográfico. Finalmente, en este enfoque, los cambios son significativos, desde el paradigma autoral al cuestionamiento de la exclusividad del director. En primer lugar, abordaremos el debate sobre la autonomía y el valor artístico del guion y, cómo, en el caso brasileño, esta peculiar forma de escribir se transmuta más allá del cara a cara con la película, ya sea observando rasgos de estilo y las relaciones entre obra y texto, escritura e interpretación, análisis cinematográfico y análisis textual, autoría y género.

Objetivos

Hacer con que los alumnos tengan una visión crítica y fundamentada, de acuerdo a los recortes propuestos en el programa, de los estudios de guion y los procesos de escritura y reescritura en cine brasileño, desde el eje de las relaciones intertextuales entre texto, autoría, género y transposición cinematográfica. También es importante que, en el término del curso, los alumnos puedan reconocer y diferenciar algunas de las nociones conceptuales y analíticas de la cinematografización en el contexto brasileño. Que lo alumnos puedan efectuar lecturas de esas relaciones para la comprensión de modalidades artísticas implicadas en el proceso de reescritura fílmica entre cine, literatura, guion e otras formas específicas de transposición\intensificación cinemática.

Unidad 1: Título.

La adaptación cinematográfica de "Macunaíma" (1928), de Mário de Andrade: los desplazamientos y subversiones del viaje antihéroe en la película de Joaquim Pedro de Andrade (1969) - (Prof. Dr. Pedro Faissol)

Contenidos:

La novela "Macunaíma" (1928), de Mário de Andrade, es un hito del Modernismo brasileño. En 1969, el cineasta Joaquim Pedro de Andrade, uno de los nombres más importantes del Cinema Novo brasileño, hizo una adaptación cinematográfica muy singular de la rapsodia de Mário de Andrade. El largometraje realiza una operación para "minimizar la novela" (Ismail Xavier, 2012, p. 236), transponiendo el viaje mítico del antihéroe a un vagabundeo más prosaico. Por tanto, el proyecto político de hacer el foco del personaje, dotando a la película de una dimensión sociológica que no existe en la obra de Mário de Andrade. El análisis de esta adaptación cinematográfica conducirá a una reflexión sobre los desplazamientos paródicos, los procesos de desmitificación del viaje del héroe y el rechazo de la figura del Tramposo que se realiza en la película de Joaquim Pedro de Andrade.

Bibliografía obligatoria:

XAVIER, Ismail. (2012). "Macunaíma: as ilusões da eterna infância". In: *Alegorias do Subdesenvolvimento: Cinema Novo, Tropicalismo, Cinema Marginal*. São Paulo: Cosac & Nayfy, pp. 229-262.

Bibliografía complementaria:

HOLLANDA, Heloísa Buarque de. (1978). *Macunaíma: da literatura ao cinema*. Rio de Janeiro: Ed. José Olympio.

WISNIK, José Miguel. (1990), "A rotação das utopias-rapsódia". In: BERRIEL, Carlos Eduardo O. (org.), *Mário de Andrade/hoje*. São Paulo: Ensaio, pp. 179-193.

Unidad 2: Título.

Relaciones entre el cine, la literatura y la poesía en las películas de Sylvio Back: *A Guerra dos Pelados* (1971); *Babel da Luz* (1992); *Cruz e Souza, o poeta do desterro* (1998) - (Profa. Dra. Rosane Kaminski)

Contenido:

En la mayor parte de su obra, el cineasta y poeta brasileño Sylvio Back estableció relación con la literatura y el teatro. En esta unidad abordaremos tres películas que consisten en tres formas diferentes de aproximación entre la literatura, la poesía y el cine, que van desde la adaptación hasta la incorporación. El primer caso es el del largometraje *A Guerra dos Pelados*, de 1971, cuyo guion está basado en la novela *Geração do Deserto*, publicado en 1964 por Guido Wilmar Sassi, y que trata del movimiento del Contestado, un conflicto histórico por la posesión de la tierra que tuvo lugar en el sur de Brasil entre los años 1912 y 1916. Es una película que aborda el pasado para discutir su tiempo presente, combinando datos históricos y algunos de los personajes ficticios presentes en la obra literaria de Sassi, construyendo una alegoría crítica de la expansión capitalista y de Brasil en tiempos de dictadura militar. El segundo caso, *Babel da Luz*, es un cortometraje sobre la poetisa curitibana Helena Kolody, premiado como Mejor Película y Mejor Montaje en el Festival de Brasilia del Cine Brasileño en 1992. Con esta película, el cineasta quiso rendir homenaje a la poetisa en el año que cumplió 80 años. En lugar de hablar sobre ella, el corto trae a la poetisa y sus poemas para dentro de la película, incorporándola. Kolody es el personaje del corto y declama sus propios poemas frente a la cámara "como espejo de sus propias angustias, como aventura lingüística única" (sinopsis del filme en el Catálogo del Festival de Brasilia). Película disponible en: [https://canalcurta.tv.br/filme/?name=a babel da luz](https://canalcurta.tv.br/filme/?name=a%20babel%20da%20luz). El tercer caso es el largometraje *Cruz e Sousa, o poeta do desterro*, de 1988, que hace una biografía sobre el poeta simbolista brasileño, descendiente de esclavos, problematizando el tema del racismo. En la película, de ficción y alegórica, los diálogos están contruidos a partir de extractos de los propios poemas de Cruz e Souza.

Bibliografía obligatoria:

Back, Sylvio. O verso Helena Kolody, 1992. In: *Cinemateca Sylvio Back*. Gráfica da Fundação Padre Anchieta, s/d, p. 42.

Back, Sylvio. O cinema encontra Cruz e Souza. Entrevista concedida a Flávio José Cardoso e Fábio Brüggemann. In: *Cruz e Souza, o poeta do Desterro*, encarte de CD. Florianópolis; Rio de Janeiro: Usina de Kyno/UFSC/Prefeitura Municipal de Florianópolis, 1999, p.27-46.

Kaminski, Rosane. Da narração literária às telas do cinema: camadas de sentido alegórico em *A guerra dos Pelados*. *História: Questões & Debates*, n. 44. Curitiba, UFPR, 2006, p. 87-114.

Motta, Márcia. A guerra dos pelados: das imagens que antecipam a compreensão. In: Back, Sylvio. *A Guerra dos Pelados: roteiro do filme*. São Paulo: Annablume, 2008.

Bibliografía complementaria:

Back, Sylvio. *Cruz e Souza – o poeta do Desterro: roteiro do filme*. Rio de Janeiro: 7Letras, 2000.

Back, Sylvio. *A Guerra dos Pelados: roteiro do filme*. São Paulo: Annablume, 2008.

Didi-Huberman, Georges. *A imagen queima*. Curitiba: Medusa, 2018.

Kaminski, Rosane. *Poética da Angústia: cinema e história em Sylvio Back*. Editora Intermeios, São Paulo, 2021.

Traverso, Enzo. *O passado, modos de usar*. Lisboa: Edições Unipop, 2012.

Unidad 3: Título.

El largometraje *Jardim Europa* (Mauro Baptista Vedia, ficción, 77 minutos, 2013) y la inconstancia y metamorfosis brasileña (Prof. Dr. Mauro Baptista Vedia)

Contenido:

El módulo tiene como objetivos analizar el largo-metraje *Jardim Europa*, escrito y dirigido por el profesor de este módulo, a la luz de textos importantes y clásicos sobre la condición de brasileña, desde el clásico de Sergio Buarque de Holanda, *Raízes de Brasil*, hasta textos contemporáneos y ya clásicos como los textos del antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. Se trata de una reflexión a posteriori de la producción del film. El largo-metraje *Jardim Europa*, nombre de un barrio de casas residenciales de clase media alta y alta de São Paulo fue creado a partir de un largo proceso de colaboración creativa entre elenco y director, proceso inspirado en el teatro de Mike Leigh, autor teatral y cineasta inglés, algunas de cuyas obras Mauro montó en el teatro en Sao Paulo entre 2007 y 2016. El texto de provocación inicial del módulo, será el ensayo “Inconstancia y metamorfosis brasileña”, de Mauro, publicado en la revista digital *Extramuros*.

¿Hasta qué punto algunas cuestiones como el hombre cordial, como la inconstancia, como la metamorfosis permanente, de la condición brasileña, están presentes o no, de

forma consciente o como síntoma, en el film *Jardim Europa?* Ese será el norte que guiará el módulo y sus preguntas y cuestionamientos.

Bibliografía obligatoria:

Baptista Vedia, Mauro, “Inconstancia y metamorfosis brasileña”, Montevideo, revista *Extramuros*, 20/06/2020.

Buarque de Holanda, “O homem cordial”, en *Raizes do Brasil*, Rio de Janeiro, José Olympio, 1988.

Viveiros de Castro, Eduardo, “A mármore e a murta: sobre a inconstância da alma selvagem”, en *A inconstância da alma selvagem*, Sao Paulo, Ubu editora, 2017.

Bibliografía complementaria:

Souza, Jesse, *A elite do atraso: da escravidão a lava jato*, Rio de Janeiro, Leya, 2017.

Unidad 4: Título.

Cinematografización, proceso político y ‘efecto archivo’ en la tradición de los documentarios autobiográficos brasileños recientes – (Prof. Dr. Rafael Tassi Teixeira)

Contenido:

La larga tradición de documentales en primera persona en Brasil hace uso recurrente de archivos para construir una narrativa documental del pasado (*França e Machado, 2019*). En este sentido, el principal interés del módulo es proponer un enfoque metodológico basado en los procedimientos de la historiadora Sylvie Lindeperg, proponiendo una dimensión analítica desde el contexto de las imágenes y su circulación dentro del cuerpo fílmico para pensar en la activación de imágenes de archivo en algunos documentales brasileños recientes. Buscando establecer un análisis de la disyunción entre el hecho histórico y el cine documental, el módulo se estructura en cómo los gestos cinematográficos pretenden informar de la legibilidad del proceso histórico, aunque siempre lejos del acontecimiento. El conjunto de películas que serán analizadas son: *Democracia em Vertigem* (2019), de Petra Costa; *Excelentíssimos* (2018), de Douglas Duarte, *O Processo* (2018), de Maria Augusta, *No Intenso Agora* (2018), de João Moreira Salles. Partiendo del método de investigación propuesto por la historiadora Sylvie Lindeperg (2015), nos interesa pensar en la materialidad del archivo personal y su proceso de reescritura en el cuerpo cinematográfico.

Bibliografía obligatoria:

Lindeperg, S. (2015). O destino singular das imagens de arquivo: contribuição para um debate, se necessário uma “querela”. *Revista Devires*, 12(1).

Piedras, Pablo. (2014). Historia y memoria en primera persona. In P. Piedras, *El Cine Documental en Primera Persona*, Buenos Aires: Paidós.

Poivert, M. (2007). *L'Événement comme expérience: les images comme acteurs de l'histoire*. Paris: Hazan, Jeu de Paume.

Bibliografía complementaria:

França, A. & Machado, P. (2014). Imagem-excesso, Imagem-fóssil, Imagem dissenso: três propostas cinematográficas para a experiência da ditadura no Brasil. In O. Gonçalves (org.), *Narrativas Sensoriais – ensaios sobre cinema e arte contemporânea*. Rio de Janeiro: ed. Circuito.

Lisovsky, M. & Aguiar, A. (2018). Monumentos à deriva: imagens e memória da ditadura no cinquentenário do golpe militar de 1964. In A. França, P. Machado & T. Siciliano, *Imagens em disputa: cinema, vídeo, fotografia e monumento em tempos de ditaduras*. Rio de Janeiro: 7 Letras.

Russel, C. (2018). *Archiveology – Walter Benjamin and archival film practices*. Durham: Duke University Press.

Referencias audiovisuales

No Intenso Agora (2018), João Moreira Salles

Democracia em vertigem (2019), Petra Costa

Excelentíssimos (2018), Douglas Duarte

O Processo (2018), Maria Augusta Ramos

Bibliografía general

Carrière, J-C; Bonitzer, P. (1996). *Prática do roteiro cinematográfico*. JSN Editora.

Gonçalo, P. (2017). Arquivos entre a espera e a demora: os roteiros não filmados de Bertolt Brecht. In: Amaral, C., Crepaldi, D., Morettin, E., Adamatti, M., Monteiro, L. (orgs). *Cinema e história: circularidades, arquivos e experiência estética*. Sulina, p. 160-184.

Gonçalo, P. (2021). Fábulas sem olhos: os roteiros não filmados na historiografia do cinema brasileiro. *E-Compós*, v. 23, p. 1-23.

Maras, S. (2009). *Screenwriting: History, Theory and Practice*. Wallflower Press.

Oubiña, David. (2011). *El Silencio y sus bordes. Modos de lo Extremo en la Literatura y el Cine*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Price, S. (2010). *The Screenplay: Authorship, Theory and Criticism*. Palgrave Macmillan.

Ropars-Wuilleumier, M-C. (1970). *De la littérature au cinéma: genèse d'une écriture*.

Colin. Sternberg, C. (1997).

Modalidad docente (especifique aquí modo en que se desarrollarán las clases)

Modo virtual (telemático). 4 (cuatro) unidades de 4 (cuatro) horas impartidas por diferentes docentes, complementadas por indicaciones de textos bibliográficos y películas.

Formas de evaluación

Los alumnos serán evaluados en intervenciones prácticas durante el seminario, además de la presentación de una monografía vinculada a los temas del curso, de una extensión no mayor a 10 (diez) páginas, en hoja A4, interlineado doble, cuerpo 12.

Requisitos para la aprobación del seminario

Monografía vinculada a los temas del curso, de una extensión no mayor a 10 (diez) páginas, en hoja A4, interlineado doble, cuerpo 12.