

SEMINARIO DE DOCTORADO

La literatura realista, la novela histórica y el cine: la trasposición hacia la representación fílmica de la historia social

Docentes a cargo: Dra. Gilda Bevilacqua y Dr. Fabio Nigra

Carga horaria: 32 horas

Segundo cuatrimestre, 2021

Fundamentación:

El cine se ha convertido, a lo largo del siglo XX, en un medio de difusión de masas con una gran capacidad de penetración cultural en la gente del común. Historiadores reconocidos como Marc Ferro o Robert Rosenstone, entre otros, han venido enunciando la capacidad de dicha herramienta como un mecanismo para la reproducción de hechos y procesos históricos (en su caso, con una fuerte impronta ideológica), destacando la importancia que le dieron los nazis en Alemania o el Partido Comunista en la URSS, sin perjuicio del uso que se le da en sociedades con altos niveles de analfabetismo para dar a conocer lo que la clase dirigente entiende que es su propio pasado.

Sin embargo, a medida que la televisión se convirtió en un bien usual en cada vivienda, la penetración del cine en los hogares amplió de manera importante la audiencia de diferentes clases de películas. En pocas palabras, el cine se convirtió en un mecanismo común de acceso a todo tipo de historias (policiales, románticas, de acción y, por supuesto, históricas). Es por ello que, más allá de algunas teorizaciones sobre qué se está representando o las fórmulas de elaboración de dicha representación, la preocupación sobre cómo se construye el discurso histórico en el cine es un punto que no ha sido trabajado en profundidad. **Marc Ferro** ha reflexionado sobre lo ideológico desde el poder, indicando algunas formas de resistencia, pero de manera un poco superficial al no desarrollar herramientas conceptuales específicas (lo que refiere a generalizaciones, impresiones personales y gustos).

Por otro lado se encuentra la posición de **Robert Rosenstone**, historiador norteamericano en el *California Institute of Technology*, quien plantea que el cine es una importante herramienta como mecanismo de narración de la historia. Asumiendo que es una nueva manera de contar el pasado –como en su época lo fue la tradición oral al estilo de Heródoto-, y que “la historia filmada siempre será una reflexión sobre el pasado más personal que la que plantee un trabajo escrito” (Rosenstone, 1997: 56), este historiador sostiene que al vivir en una época posliteraria “sin denigrar el poder de la palabra se debe defender la capacidad de reconstrucción de otros medios” (Rosenstone, 1997: 56), como en este caso es el cine histórico. Sin embargo, para ser considerado histórico, un film debe ocuparse “de los temas, las ideas y los razonamientos del discurso histórico” (Rosenstone, 1997: 59). En la medida que se cumpla con ellos el cine conlleva un valor agregado que lo diferencia, y es que tiene la posibilidad de representar y ficcionalizar los acontecimientos humanos del pasado, incorporándole verosimilitud a los hechos sin salirse de los parámetros de rigurosidad informativa que estipula la disciplina; mientras que la narración histórica se aleja de la anécdota y se aproxima a los procesos para incorporar una cierta lógica analítica a la narración, el cine puede por su parte reconstruir hechos, fenómenos, emociones y sensaciones que en el tipo de escritura académica histórica hegemónica encuentra límites. Por caso la cuestión sobre la reconstrucción de emociones y sensaciones del pasado son elementos o aspectos que, en líneas generales, no forman parte de

lo que la historiografía tradicional toma como las dimensiones del pasado que son dignas de estudio y representación.

De alguna forma, esta perspectiva acerca del cine histórico y sus potencialidades representacionales puede relacionarse con ciertas prácticas literarias, como la novela histórica o aquellas desarrolladas en la segunda mitad del siglo XIX, dentro del amplio movimiento naturalista o realista, que buscaban expresar en términos realistas hechos del pasado lejano o reciente, con el objeto de representar hechos, problemas o procesos sociales o históricos.

En consecuencia, para poder comprender las relaciones que han de hallarse en una película histórica, su origen literario y los planteos de la Historia Social, se debe en principio establecer un camino de tres etapas. En primer término, qué se entendió y se entiende en la actualidad por este último campo histórico (la **Historia Social**), una aproximación sintética de los grandes lineamientos que se han elaborado en su evolución cronológica, con el fin de comprender su lugar y las herramientas que puede brindar para el análisis de un film desde esta perspectiva. En segundo lugar, se trabajará con las diferentes expresiones teóricas que analizan el proceso de pasaje del texto literario a otro formato, conocido antiguamente como “adaptación”, pero que en la actualidad se conceptualiza como “**trasposición**”. Finalmente, en tercer lugar, se propondrá una **perspectiva de análisis cinematográfico**, apoyada sustancialmente en los desarrollos de Robert Rosenstone, que permitirá efectuar lecturas de los filmes –tal como propone– de una historia como visión, ya que el desarrollo cinematográfico en la actualidad permite efectuar lecturas de procesos históricos que buscan presentar la totalidad social, mediada a través de un discurso que si bien merece mayor análisis, no puede desdeñarse en base a una ortodoxia que hoy puede ser vista como decimonónica. Con ese camino recorrido, se reflexionará sobre las discusiones existentes, por un lado, en el espacio analítico que puede denominarse cine-historia y novela histórica, y, por otro, también en torno a la cuestión del realismo como problema para indagar tanto en las representaciones historiográficas como literarias y cinematográficas del pasado. Así, se abordarán los vínculos que podrían establecerse entre la mirada de la Historia Social, cómo ésta entiende la realidad y una representación realista válida de la realidad pasada, y cómo se concibe y representa lo real en la novela histórica y en el cine histórico. Asimismo, se reflexionará respecto de qué concepciones de realismo existen en cada uno de estos tipos de representaciones del pasado y cómo se relacionan entre sí a través del análisis de sus formas específicas. Finalmente, se trabajarán ejemplos concretos con una selección de películas que pueden expresar con claridad en términos de Historia Social los hechos del pasado.

Objetivos:

Objetivos Generales:

- Que los estudiantes adviertan y comprendan la discusión historiográfica en torno a la problemática presentada en Historia Social, la trasposición literaria y el Cine-Historia.
- Que los estudiantes puedan discernir los problemas y conceptos historiográficos, de análisis narrativos, discursivos e ideológicos implicados en una película histórica.
- Que los estudiantes elaboren su propio análisis de los criterios de “representación histórica”.

Objetivos específicos:

- Que los estudiantes apliquen las categorías teóricas presentadas al estudio de la Historia Social, las diferentes versiones sobre trasposición literaria y a los desarrollos de “cine-historia”.
- Que incorporen, por medio de un abordaje crítico, el mensaje ideológico, discursivo e historiográfico implícito en los diferentes filmes históricos.
- Que los estudiantes descubran problemáticas canalizándolas por la vía de la investigación.

Contenidos:

Semana 1:

Unidad 1. Estableciendo problemas: la novela histórica, el cine histórico y la idea de trasposición del libro a la película histórica

El cine y la novela histórica: la verdad histórica, la interpretación a través del aparato historiográfico y el de la representación (el discurso fílmico). El conocimiento del pasado y sus diferentes fórmulas. La ficción y la narración. La novela histórica, el naturalismo y el realismo: límites y posibilidades.

1. Bibliografía Obligatoria:

-**Henríquez Vázquez, Rodrigo**. “El problema de la verdad y la ficción en la novela histórica. A propósito de Lope de Aguirre”, en *Manuscrits*, Revista d’Historia Moderna, Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, nro. 23, 2005.

-**Jameson, Frederic**. *Las antinomias del realismo*; Madrid, Akal, 2018, capítulo III, Segunda parte: “¿Es todavía posible hoy la novela histórica?”

-**Nigra, Fabio**. “La seducción positivista de las Majors”, en Fabio Nigra (coord.). *El discurso histórico en el cine de Hollywood*, Buenos Aires, Imago Mundi, 2014.

-**Nigra, Fabio**. “Historia, cine y representación narrativa del pasado en el modelo clásico. Un análisis de la síntesis de Hollywood”; en Nigra, Fabio. *El historiador mediático (HBO y el pasado reciente de Estados Unidos)*; Buenos Aires, Imago Mundi, 2021.

-**Xavier, Ismail**. “Del naturalismo al realismo crítico”, en *El discurso cinematográfico. La opacidad y la transparencia*, Buenos Aires, Manantial, 2008.

2. Bibliografía Complementaria:

-**Lukacs, Georg**. *La novela histórica*; México, Editorial Era, 1966.

-**White, Hayden**. “La historia literaria de Auerbach. Causalidad figural e historicismo modernista”, en White, Hayden. *Ficción histórica, historia ficcional y realidad histórica*; Buenos Aires, Prometeo, 2010.

Semana 2:

Unidad 2. La Historia Social: de los orígenes a la situación actual.

Hobsbawm y la “historia total”. La perspectiva en Gran Bretaña, Francia y Alemania. Los inicios de la crítica al giro lingüístico. El marxismo y la Historia Social. La historia “desde abajo”. Las dudas sobre la teoría marxista. La subjetividad en la percepción de los actores sociales. ¿El retorno a la Historia Social luego del giro cultural? El cuestionamiento al centro del objeto: la sociedad como construcción histórica de los últimos tres siglos. La mirada a los valores, las creencias, el lenguaje, los modos de pensamiento y la interacción de la vida cotidiana con las estructuras sociales, políticas y económicas. El renacimiento de la idea: La Historia Social como integradora de los hechos humanos.

1. Bibliografía Obligatoria:

-**Cabrera, Miguel Ángel**. “Presentación. Más allá de la Historia Social”; en *Revista Ayer*, nro. 62, 2006.

-**Cabrera, Miguel Ángel y Santana Acuña, Álvaro**. “De la historia social a la historia de lo social”; en *Revista Ayer*, nro. 62, 2006.

-**Casanova, Julián**. *La historia social y los historiadores. ¿Cenicienta o princesa?*; Barcelona, Crítica, 1991 (Reimpresión ampliada de 2003), capítulo 2 “La edad de oro”.

-**Eley, Geoff**. *Una línea torcida. De la historia cultural a la historia de la sociedad*; Valencia, PUV, 2005, páginas 235-297.

- Moradiellos, Enrique**. “Últimas corrientes en historia”; en *Revista Historia Social*, No. 16 (Primavera-Verano de 1993).
- Moreyra, Beatriz I.** “El revival de la historia social en la primera década del siglo XXI: ¿retorno o reconfiguración?”; en *Revista Historia da historiografía*, nro. 15, agosto de 2015; en doi: 10.15848/hh.v0i15.740.
- Schmidt-Nowara, Christopher**. “Las plantillas rotas de la Historia: ¿Qué viene después del giro lingüístico?”; en *Revista Historia Social*, No. 63 (2009).
- Sewell Jr, William H.** “Por una reformulación de lo social”; en *Revista Ayer*, nro. 62, 2006.
- Spiegel, Gabrielle M.** “Comentario sobre ‘Una línea torcida’”; en *Revista Historia Social*, No. 69 (2011).
- Spiegel, Gabrielle M.** “La historia de la práctica: nuevas tendencias en historia tras el giro lingüístico”, en *Revista Ayer*, nro. 62, 2006.

2. Bibliografía Complementaria:

- Hobsbawm, Eric**. “De la historia social a la historia de la sociedad”; en Eric Hobsbawm. *Marxismo e historia social*; México, DF; Instituto de Ciencias de la Universidad Autónoma de Puebla, 1983 (también se encuentra en Eric Hobsbawm. *Sobre la historia*; Barcelona, Crítica, 1998).
- Juliá, Santos**. *Historia Social/Sociología Histórica*; Madrid, Siglo XXI, 1989, capítulo 3 “Emancipación y auge de la Historia Social”.
- Núñez Seixas, Xosé M.** “La Historia Social ante el dominio de la Historia Cultural: algunas reflexiones”; en *Revista Historia Social*, No. 60 (2008).
- Palmer, Bryan D.** “La Historia Social y la coyuntura presente”; en *Revista Historia Social*, No. 60 (2008).
- Pérez Garzón, Juan Sisinio**. “Expansión y retos de la Historia Social”; en *Revista Historia Social*, No. 60 (2008).
- Sangster, Joan**. “Historia Social”; en *Revista Historia Social*, No. 60 (2008).
- Thane, Pat**. “¿Qué es hoy la Historia Social?”; en *Revista Historia Social*, No. 60 (2008).
- Uría, Jorge**. “La Historia Social hoy”; en *Revista Historia Social*, No. 60 (2008).

Semana 3:

Unidad 3. La representación de la Historia a través del cine

El cine y la Historia. Relaciones, concepciones. Formas de abordar el análisis. Los dos principales caminos para la interpretación: Marc Ferro y Robert Rosenstone. ¿El cine como fuente de la Historia o como representación de la Historia? El discurso de la Historia o cómo se concibe su “escritura”.

1. Bibliografía Obligatoria:

- Ferro, Marc**. “El cine: agente, producto y fuente de la Historia”; en *Diez lecciones sobre la historia del siglo XX*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.
- Ferro, Marc**. “¿Existe una versión fílmica de la historia?”; en Marc Ferro. *Historia Contemporánea y Cine*; Barcelona, Ariel, 2000.
- Monterde, José; Selva, Marta y Solá, Anna**. *La representación cinematográfica de la historia*; Madrid, Akal, 2001, capítulo 2 “El film como discurso histórico”.
- Rollins, Peter (comp.)**. *Hollywood: el cine como fuente histórica*, Buenos Aires, Editorial Fraternal, 1987.
- Rosenstone, Robert**. *La Historia en el cine. El cine sobre la historia*. Madrid, Ediciones Rial, 2014.
- White, Hayden**. “Historiografía e Historiofotía”; en White, Hayden. *Ficción histórica, historia ficcional y realidad histórica*; Buenos Aires, Prometeo, 2010.

2. Bibliografía Complementaria:

- Caparrós Lera, José María.** “Nueva propuesta de clasificación de películas históricas”, en Mario Ranalletti. *La escritura fílmica de la historia. Problemas, recursos, perspectivas*, Sáenz Peña, EDUNTREF, 2017.
- Lagny, Michele.** “Prólogo” e “Introducción”, en *Cine e Historia. Problemas y métodos en la investigación cinematográfica*, Barcelona, Editorial Bosch, 1997.
- Rosenstone, Robert.** *El pasado en imágenes. El desafío del cine a nuestra idea de la Historia*; Barcelona, Ariel, 1997.

Semana 4:

Unidad 4. Trasposición y cine

Adaptación y trasposición: diferencias conceptuales y de aplicación. Problemas analíticos. Diferentes tipos y modalidades de aplicación: el modelo binario, las diferentes formas según Wolf: lectura adecuada, inadecuada, intersección de universos, el texto reinventado y las versiones no declaradas. La traducción intersemiótica.

1. Bibliografía Obligatoria:

- Camila Bejarano Petersen.** “Trasposición audiovisual: universos del diálogo”; en *Razón y Palabra, Primera revista electrónica en América Latina especializada en Comunicación*; www.razonypalabra.org.mx: “Estudios cinematográficos: revisiones teóricas y análisis”, nro. 71-
- Bermúdez, Nicolás Diego.** “Aproximaciones al fenómeno de la trasposición semiótica: lenguajes, dispositivos y géneros”; en *Estudios Semióticos* (online), en www.fflch.usp.br/dl/semiologica/es, nro. 4, San Pablo, 2008.
- Cid, Adriana.** “Pasajes de la literatura al cine: algunas reflexiones sobre la problemática de la trasposición fílmica”; en *Letras*, N° 63-64, 2011.
- Crespo, Antonio.** “Literatura y Cine”, en *Monteagudo: Revista de literatura española, hispanoamericana y teoría de la literatura*, N° 51, 1969.
- Pérez Bowie, José Antonio.** “La adaptación cinematográfica a la luz de algunas aportaciones teóricas recientes”, en *Revista Signa* nro. 13, 2004.
- Mancilla Troncoso, Juan.** “Acercamiento al problema de la adaptación cinematográfica de textos literarios: La trasposición”, en *Logos: Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura* 23(1).
- Nigra, Fabio.** “El concepto de *trasposición* y el cine histórico”; en Nigra, Fabio. *El cine y la historia de la sociedad. Memoria, narración y representación*; Buenos Aires, Imago Mundi, 2016.
- Nigra, Fabio.** “*Too Big to fail*, los honestos CEOs de las finanzas deleitándose con la banda en la cubierta del Titanic”; en Nigra, Fabio. *El historiador mediático (HBO y el pasado reciente de Estados Unidos)*; Buenos Aires, Imago Mundi, 2021.
- Wolf, Sergio.** *Cine/Literatura. Ritos de pasaje*; Buenos Aires, Paidós, 2001.

2. Bibliografía Complementaria:

- Bravo, José María.** “Viajes Intersemióticos: de la literatura en lengua inglesa al cine de Hollywood: la perspectiva de España”; *Revista TradTerm, CITRAT-FFLCH/USP* (Centro Interdepartamental de Tradução e Terminologia), nro 13, 2007.
- Genette, Gerard.** *Palimpsestos*; Madrid, Taurus, 1989.
- Ferrari, Marta Beatriz.** “Del texto narrativo al fílmico: un caso de trasposición”, en *CELEHIS~Revista del Centro de letras Hispanoamericanas*, Año 10 - Numero 13 - Mar del Plata, 2001.

Semana 5:

Unidad 5. El realismo y su interpretación: estudios de casos

El naturalismo y el realismo. Contexto de producción e interpretaciones. Las particularidades de Emile Zola y James Fenimore Cooper. “Germinal” y “El último mohicano”.

1. Bibliografía Obligatoria:

- Anderson, Perry. “From Progress to Catastrophe”; en *London Review of Books*, vol 33, N° 15, julio de 2011.
- Fenimore Cooper, James. *El último mohicano*; Madrid, Cátedra, 2010.
- Fiedler, Leslie A. “James Fenimore Cooper and the historical romance”; en Fiedler Leslie A. *Love and death in the American novel*; Nueva York, Criterion Books, 1975.
- Jameson, Frederic. *Las antinomias del realismo*; Madrid, Akal, 2018, Introducción, y capítulos 1 a 3.
- Levin, Harry. “Zola”; en Levin, Harry. *The gates of horn. A study of five French realists*; Estados Unidos, Oxford University Press, 1966.
- Lukacs, Georg. “¿Narrar o describir? A propósito de la discusión sobre naturalismo y formalismo”; en Altamirano, Carlos y Sarlo, Beatriz. *Literatura y sociedad*; Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1977.
- Zola, Emile. *Germinal*; Madrid, Akal, 2017.

2. Bibliografía Complementaria:

- Michal Peprník. “Cooper’s Indians: Typology and Function”, en *Theory and Practice in English Studies* 4 (2005).
- Farahmandfar, Masoud. “Looking for American Nationhood. A Study of James Fenimore Cooper’s *The Last of the Mohicans*”, en *International Journal of Comparative Literature & Translation Studies*, Vol. 4, No. 1 (January 2016).
- Edgerton, Gary. “Film Language and Persistence of Racial Stereotyping in *The Last of the Mohicans* (1992)”, en *Journal of Contemporary Thought*, 7 (1997).
- Marubbio, Elise M. “Celebrating with *The Last of the Mohicans*: The Columbus Quincentenary and Neocolonialism in Hollywood Film”, en *The Journal of American Culture*, Vol. 25, Issue 1-2 (March 2002).
- Guamán Hernández, A., Illueca Ballester, H., “Germinal: una mirada a la historia del movimiento obrero”; en Iglesias Turrión, P. *Cuando las películas votan*; Madrid, Libros de la Catarata, 2013.

Semana 6:

Películas para analizar:

- Germinal* (1993). Director: Claude Berri.
- El último mohicano* (1992). Director: Michael Mann.
- El último mohicano* (1936). Director: George B. Seitz.

Modalidad docente

Actividades sincrónicas (indicar cantidad, día y horario):

Clases sincrónicas (vía plataforma meet) miércoles en el horario de 17 a 21 hs.

Actividades obligatorias: Asistencia a las clases sincrónicas, y lecturas y participación por parte de los asistentes.

1. Los encuentros sincrónicos tendrán lugar una vez por semana y constarán de 4 horas de clase.

2. La publicación de material didáctico se realizará una vez por semana y con una semana de anticipación a cada clase.
3. Luego de las exposiciones de los docentes, cada clase contará con la presentación por parte de los estudiantes de algún texto y/o análisis específico (ya sea teórico-conceptual, contextual, narrativo, formal, etc.) a partir de las pautas sugeridas por los docentes con una semana y/o clase de antelación.

Formas de evaluación

La regularización y aprobación del seminario consistirá en dos tipos de evaluación: En primer lugar, lo mencionado precedentemente respecto a la exposición del alumno que representará el 30% de la nota. El porcentaje restante se obtendrá con la presentación de una monografía de entre 20 a 25 carillas, en la forma de estilo, tomando un tema, un problema o un concepto de los desarrollados a lo largo de la cursada, para ser aplicado o trabajado, sea en términos puramente teóricos, sea con la utilización de un film que no sea ninguno de los trabajados en el aula.

Requisitos para la aprobación del seminario

Para mantener la regularidad del seminario, se debe asistir al 80% de las clases, y cumplir con el tipo de participación que se especifica en “Formas de evaluación”. Para aprobar el seminario se debe elaborar un trabajo de las características definidas en “Formas de evaluación” en un lapso conforme la normativa de la Facultad (no mayor a seis meses).