

“Entre el Cine y la Literatura: análisis de filmes de Stanley Kubrick”

Educación Permanente - FIC UDELAR

CUPO: 30 estudiantes

Horario: Miércoles de 19 a 22 horas

Horas totales del curso: 24 horas

Fecha de comienzo: Miércoles 4 de setiembre

Fecha de finalización: Miércoles 23 de octubre

Días: 4, 11, 18 y 25 de setiembre 2, 9, 16 y 23 de octubre (2019)

Docente: Damián Pérez Mezzadra

Damián Pérez Mezzadra es profesor en Educación Media, especializado en Literatura (IPA). Técnico en Comunicación Social, opciones prensa y televisión (CETP). Actualmente estudiante avanzado en la maestría en Ciencias Humanas en la especialidad “Teoría e Historia del Teatro” (FHCE-UDELAR). Realizó cursos sobre Cine y Literatura en ECU, Cine Universitario y la FIC. Ha publicado dos libros sobre poéticas del rock uruguayo.

Introducción

El ciclo “Entre el Cine y la Literatura: análisis de filmes de Stanley Kubrick” pretende analizar distintos aspectos de una variedad importante de filmes de culto de Kubrick, a 20 años de su muerte. Se han seleccionado filmes cuya génesis es literaria, es decir, tienen origen en narraciones publicadas de las cuales Kubrick ha adaptado al discurso audiovisual.

Analizaremos diferentes dimensiones de cada uno de los filmes partiendo desde la argumentación de algunos teóricos de la literatura, de la comunicación y del cine, atendiendo especialmente al concepto de transtextualidad de Gerard Genette en cada caso.

Fundamentación

La obra cinematográfica de Stanley Kubrick es considerada una filmografía excepcional. Gran parte de su conjunto de obras cinematográficas han sido destacadas por su valor histórico, estético, cultural y filmico. Kubrick es uno de los directores sobresalientes en la historia del cine universal según

la crítica especializada, por lo que consideramos que un curso que afronte el análisis de un repertorio caudaloso de su filmografía posee un atractivo académico en el ámbito de la FIC porque supone acercarse a discursos audiovisuales de excelencia. Por ende, su desfragmentación analítica en el curso brindará herramientas para enriquecer el conocimiento ya no solo sobre Kubrick, sino sobre todo el cine en general.

Destinatarios

Estudiantes y egresados de la FIC y de otras instituciones vinculadas a los campos de la literatura y el cine.

Para público en general interesado en el cine y la literatura.

Objetivo general

Reflexionar sobre el universo filmico de Stanley Kubrick a 20 años de su muerte como modo de mantener la jerarquización de su obra artística y asimismo presentar un ámbito de estudio académico sobre dicha obra que contemple una variedad de filmes.

Objetivos específicos

- Analizar los filmes de Kubrick seleccionados, extrayendo de cada uno de ellos una variedad de tópicos que emergen y que sirven para debatir sobre los conflictos de la condición humana en distintos espacios y tiempos.
- Cotejar los filmes con las obras literarias para poder evidenciar los distintos niveles en los procesos de adaptación cinematográfica, en cuanto a la mayor o menor fidelidad que se exponga con respecto al relato en que se base la película.
- Reflexionar sobre los aspectos humorísticos que utiliza Kubrick como parte de sus narraciones audiovisuales para tratar asuntos tensos y trágicos, de modo tal de generar un extrañamiento en la percepción del espectador.
- Someter a análisis el manejo del discurso audiovisual, tanto sea en el montaje, el uso de los planos y la fotografía, para poder aproximarnos a conocer y comprender la capacidad técnica del director, y ser capaces de recoger esa información para profundizar y enriquecer nuestra mirada de espectadores.
- Interrogar y debatir sobre distintos aspectos de los filmes, utilizando teóricos de diversos campos, como son el literario, el cinematográfico y el de la comunicación.

- Indagar sobre el alcance que tienen los filmes elegidos en la actualidad en cuanto a temáticas universales que siguen siendo núcleo de conflictos vigentes y, por otra parte, a aspectos estéticos que se perciben en películas posteriores de otros directores.

Metodología

El ciclo propone reflexionar y analizar elementos que se evidencian en el relato literario y el relato filmico a partir de la teoría literaria y cinematográfica, abocándonos en cada módulo a una temática en particular que surge del visionado de los filmes de Kubrick. Dando espacio para discutir y esbozar conclusiones sobre la adaptación cinematográfica y cotejando fragmentos de las obras literarias con las filmicas.

Contenido programático:

1º módulo (1era clase)

Paths of Glory (1957): Relato subjetivo de la historia. La I Guerra Mundial como argumento de la ficción cinematográfica. Antimilitarismo. Crítica política. Relato panfletario.

Spartacus (1960): Novelista censurado por el Macartismo. Realidad y mito de Spartacus. Alegorías históricas. Creación de conciencia colectiva. Lucha de clases. Estudio general de los personajes. El discurso cinematográfico como representación del discurso histórico.

2º módulo (2da clase)

Dr. Strangelove (1964): Humor negro e ironía. Parodia histórica. Antimilitarismo. Deshumanización. Crítica a la doble moral. Elementos caracterizadores del universo de Kubrick.

Full Metal Jacket (1987): Belicismo y humor. El realismo y sus zonas fronterizas. Vietnam en el cine y la construcción del héroe mítico. La representación de la otredad por parte de Hollywood.

3º módulo (3ra clase)

Lolita (1962): Análisis comparativo entre la novela de Nabokov y el filme de Kubrick. Los conflictos morales de la ficción y las censuras de la realidad. *Lolita* desde la perspectiva del feminismo. "Otras Lolitas" en el cine siguiente. Contraste con la *Lolita* de Lyne.

4º módulo (4ta y 5ta clase)

2001: A Space Odyssey (1968). Análisis del cuento *El Centinela* de Arthur C. Clarke: localización, título, tema, trama y argumento, personajes, género literario, recursos de estilo. Literatura de ciencia ficción y sus características. El mito y la ciencia ficción. Visión de la tecnología. Elementos distópi-

cos. Análisis del film *2001: Una Odisea en el espacio* de Kubrick: título, estructura, relato, símbolos. Adaptación cinematográfica y su tipología. Transtextualidades (Genette). El discurso sonoro y su función narrativa. Elementos poéticos en el relato audiovisual. Aspectos filosóficos. Algunas conclusiones en cuanto al film como adaptación literaria. Influencia y legado de la película en otros directores y filmes.

5º módulo (6ta y 7ma clase)

A Clockwork Orange (1971): Anomia, hiperindividualismo, velocidad acelerada. Lo dionosíaco y el hedonismo. Furor de las apariencias y su engaño. El discurso visual en contraste con el discurso sonoro. La ultraviolencia. La jerga del Nasdat. La sociedad de consumo y la importancia de los medios de comunicación. Comparación con *Trainspotting*, "La Naranja Mecánica de los 90" (I. Welsh/ Danny Boyle).

6º módulo (8va clase)

Eyes Wide Shut (1999): El universo onírico cargado de fantasías sexuales. La sexualidad como conflicto humano. La apariencia de la belleza y su relevancia como estatus social. Lo fantasmagórico. La seducción de lo oculto y prohibido. Elementos shakespearianos.

Bibliografía general

- AA.VV. *Estética del cine- Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. Editorial Paidós (colección Paidós Comunicación), Argentina, 2005.
- Albéra, Francois (compilador). *Los Formalistas rusos y el cine*. Editorial Paidós (colección Paidós Cine), España, 1998.
- Apprato, Roberto. *La ficcionalidad en el discurso literario y en el fílmico*. Ediciones Yaugurú-Universidad Católica del Uruguay, Uruguay, 2014.
- Aumont, Jacques- Marie, Michel. *Análisis del film*. Editorial Paidós (colección Cine), España, 1990.
- Peña-Ardid, Carmen. *Literatura y cine- Una aproximación comparativa*. Editorial Cátedra (colección Signo e imagen), España, 2009.
- Sánchez Noriega, José Luis. *De la literatura al cine- Teoría y análisis de la adaptación*. Editorial Paidós (colección Cine), España, 2004.

DAMIÁN PÉREZ MEZZADRA