

PROGRAMA

El universo cinematográfico de Quentin Tarantino y sus transtextualidades

Docente: Damián Pérez

Objetivos del curso

Objetivo general

- Analizar la filmografía de Quentin Tarantino desde la perspectiva de las transtextualidades para reflexionar sobre las interconexiones cinematográficas que se evidencian en sus filmes en distintos aspectos.

Objetivo específicos

- Explicar las características sobresalientes de los filmes de Tarantino como marcas de autor y discutir en qué grado se lo puede adscribir en un cine de autor.
- Analizar la narrativa de filmes de Tarantino cuya temática transita preponderantemente en elementos posmodernos de la cultura pop.
- Indagar sobre el vínculo entre las obras fílmicas y el contexto histórico para buscar ciertas explicaciones al estatuto de culto que ha generado el autor en los últimos treinta años.
- Establecer los lazos transtextuales a nivel cinematográfico como también aquellos que competen a otros campos artísticos, especialmente, el musical que cobra un valor singular en la filmografía de Tarantino.

Contenidos

1º módulo (3 horas)

El guion cinematográfico como una narrativa imprecisa, extravagante y posmoderna desde la perspectiva de Tarantino. Su primer proyecto cinematográfico, punto de partida ineludible para comenzar a comprender sus lazos transtextuales: *My best friend's birthday*. Historia, personajes, diálogos. La narrativa que se desprende de sus guiones iniciales: *True Romance* y *Natural Born Killers*. El leit motiv de Bonnie and Clyde y su recreación mítica. Tarantino interpretado por otros directores. El guion a cargo de *From Dusk Till Dawn* y su vínculo con el cine clase b. El culto del fracaso.

2º módulo (3 horas)

La consagración de una estética tarantinesca con una fuerte impronta de la violencia de la literatura *pulp* y el cine *blaxploitation* en filmes como *Reservoir Dogs*, *Pulp Fiction* y *Jackie Brown*. La función de la analepsis y la prolepsis. La selección de actores y su guiño cómplice a la cultura cinematográfica. El rol del humor en los diálogos. Los símbolos de la cultura pop.

3º módulo (3 horas)

La estética del collage. Su uso del montaje. La violencia estilizada y coreográfica a partir de las referencias al cine *ninja*, de karate y de kung-fu. El absurdo como búsqueda del humor y la complicidad con el espectador. La construcción épica de la heroína. Cine de género y cine de autor: ¿dónde está Tarantino?

Los casos de: *Kill Bill* (volumen I y II).

4º módulo (3 horas)

El relato cinematográfico como transformación de la realidad histórica. La ficción ucrónica. El tópico de la venganza. El modelo del *exploitation* y el cine *slasher*. El cine *grindhouse*. El vínculo con Robert Rodríguez como compañero cinematográfico con el que dialoga en sus filmes. La co-dirección en *Four Rooms*.

Los casos de: *Inglourious Basterds*, *Death Proof* (*Grindhouse*)

5º módulo (3 horas)

El *spaghetti-western* como architextualidad. Los espacios, los personajes, los diálogos. El aggiornamento del género *western*. La reconstrucción mítica del personaje de Django. La publicación del guion como novela.

Los casos de: *Django Unchained*, *The Hateful Eight*.

6º módulo (3 horas)

El rol de la música y los sonidos en el discurso fílmico. Revisión de todas sus películas desde la perspectiva de lo auditivo. La importancia de la música de Ennio Morricone como construcción de un relato épico plagado de escenas de tensión.

La filmografía de Tarantino vista desde la posmodernidad y atravesada por la música rock y pop de las décadas de los 50, 60 y 70.

7º módulo (2 horas)

La mirada romántica e irónica simultáneamente al ambiente de Hollywood en *Once Upon a Time in Hollywood*. Una nueva mirada ucrónica, en este caso, a la masacre de los Manson. Las estrellas de cine y los dobles de riesgo. El relato disipado de eventos funcionales para la sutura del final.

Algunas conclusiones: Arquetipos en Tarantino y sus personajes episódicos.

Construcción de un relato macro que supera los límites del film. Elementos tarantinescos en otros films.

Metodología

El curso propone reflexionar, analizar y estudiar los rasgos característicos de la filmografía de Tarantino y sus vínculos transtextuales, recurriendo a la teoría de la comunicación, teoría del cine y teoría literaria. Se establecerá un ámbito de discusión sobre distintos lineamientos que planteo sobre fragmentos de las películas. El estudio de los fragmentos fílmicos nos permitirá debatir diversas teorías y analizar los filmes a la luz de las mismas.

Evaluación de aprendizajes

Se realizará un informe de investigación académica donde se estudie en profundidad un aspecto trabajado en el curso aplicado a la última película de Tarantino: *Once Upon a Time in Hollywood*. El informe será individual. El estudiante estudiará un fragmento del filme evidenciando los elementos de transtextualidad encontrados y aplicando los conceptos que correspondan desde las teorías trabajadas en clase.

Formato de presentación: la extensión del trabajo será de un mínimo de 10 páginas y un máximo de 20 sin incluir la carátula ni la bibliografía; letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5. Debe contar con una carátula donde aparezcan los datos pertinentes del estudiante y el título de la investigación. Asimismo, se adjuntará la bibliografía final siguiendo cualquier criterio de normas académicas.

La fecha límite de entrega será 30 días a partir de finalizado el curso. Se entregará de forma impresa en el sector de la FIC que corresponda.

Certificación

De acuerdo a lo predispuesto por la FIC se otorgarán dos tipos de certificados, de asistencia y de aprobación. La FIC dispondrá de un mínimo de clases a las que deberá acudir el estudiante para conseguir el certificado de asistencia. Por otra parte, el estudiante conseguirá el certificado de aprobación si la evaluación del informe dispuesto por el docente resulta con el mínimo aceptable de calificación.

Bibliografía

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 filmico*. Ediciones Yaugurú - Universidad Católica del Uruguay, Uruguay, 2014.

Aumont, Jacques-Marie, Michel. *Análisis del film*. Editorial Paidós (colección Cine), España, 1990.

Observaciones: en cada módulo se trabaja con bibliografía específica, una selección de artículos académicos y trabajos de tesis de maestría y doctorados que abordan los temas propuestos.