CECC

DIPLOMADO

Cine y literatura

Presentación

El cine es un arte joven, nacido hace apenas 125 años. Mientras que la narrativa nació cuando los hombres aprendieron a reunirse en torno al fuego para contar su vida cotidiana y explicarse al mundo mediante la creación de los mitos. Los primeros creadores cinematográficos se valieron de los géneros y estructuras literarias para legitimar a las imágenes en movimiento en tanto que el cine adquiría una personalidad propia. Transformar la imagen literaria o la metáfora poética en una imagen concreta en la gran pantalla ha sido una obsesión para innumerables creadores fílmicos, que encuentran en la literatura una fuente de inspiración para crear una nueva expresión artística que fusiona ambos lenguajes. Nacieron entonces preguntas imprescindibles para los espectadores. ¿Es mejor el libro o la película? ¿Es posible condensar la extensión y los contenidos de un libro en tan solo un par de horas de cine? ¿El cine nunca ha sido independiente, siendo tan solo literatura filmada? La respuesta a todas estas preguntas se encuentra en éste diplomado universitario del CECC Pedregal.

Objetivo

Para cimentar una apreciación cinematográfica correcta, se fusionará el análisis formal y narrativo de cada filme y el estilo de sus realizadores con el análisis contextual histórico en el que cada cinta fue concebida, enriqueciendo la mirada del espectador. Además, en este caso, se analizará la adaptación cinematográfica de las obras seleccionadas en cada módulo. Para ello, los alumnos tendrán acceso a los libros o textos originales, aportados por el CECC. El programa mismo del diplomado ofrecerá también a los asistentes un recorrido por la historia de la literatura universal y las más célebres adaptaciones cinematográficas al respecto.

Temario

MÓDULO 1.
SHAKESPEARE EN EL CINE

El presente módulo propone un recorrido por la obra del dramaturgo inglés William Shakespeare. Figura esencial de la cultura occidental, creador de personajes míticos cimentados en las pasiones humanas, su obra ha inspirado a cineastas del mundo entero, quienes se acercan a su figura para encontrar inspiración para sus propias visiones de la existencia.

INTRODUCCIÓN
Definición de los tiempos, la obra y la vida de William Shakespeare.

1. Romeo + Julieta (Romeo + Juliet, Estados Unidos-Australia, 1996)
Dir. Baz Luhrmann.
Reinterpretación pop de la trágica historia de los jóvenes amantes de Verona, dirigida por un cineasta contemporáneo que ejemplifica el término posmodernidad.
2. Trono de sangre (Kumonosu-jo, Japón, 1957)
Dir. Akira Kurosawa.
La tragedia de Macbeth y su implacable reflexión sobre el poder inspiró al gran maestro del cine japonés para esta arrojada reinterpretación del texto shakespeariano ambientada en el Japón medieval.
3. Ser o no ser (Hamlet, Estados Unidos, 2000)
Dir. Michael Almereyda.
Hamlet y su tormento que lo lleva a desear la venganza y lo hace reflexionar sobre la condición humana, alcanza el siglo XXI con esta lograda adaptación en la cual la modernidad enmarca a la máxima creación de William Shakespeare.
4. Tanto para nada (Much ado about nothing, Gran Bretaña, 1991)
Dir. Kenneth Branagh
Lucha de clases y enredos amorosos, enmarcados por una crítica visión acerca del amor, son las fuerzas que mueven esta gozosa adaptación de una de las comedias favoritas del Bardo inglés.

MÓDULO 2
LA LITERATURA EUROPA DEL SIGLO XIX

La intensificación de los sentimientos, el papel preponderante del "yo", el énfasis en la aventura y las fuerzas de la noche con sus misterios recorrieron las venas de la literatura inglesa del siglo XIX y sus autores, en la cual el cine mundial ha abrevado en numerosas ocasiones.

INTRODUCCIÓN
Definición de los conceptos artísticos relacionados con la literatura europea del siglo XIX, como el romanticismo, el realismo, el naturalismo y la fantasía.

1. Frankenstein de Mary Shelley (Mary Shelley's Frankenstein, Estados Unidos, 1994)
Dir. Kenneth Branagh
Con su habitual majestuosidad shakespeariana fusionada con lo mejor de la poesía del gótico, Kenneth Branagh orquesta una versión muy personal del clásico relato de Mary Shelley, pieza clave en la literatura y el cine fantástico del mundo entero.
2. Madame Bovary (Madame Bovary, Francia, 1991)
Dir. Claude Chabrol.
Uno de los mayores clásicos de la literatura, que retrata la profunda insatisfacción de una mujer asfixiada por su entorno social, es transformado por Claude Chabrol en un retrato sobrio y sin concesiones de la doble moral burguesa provinciana del siglo XIX.
3. Ojos negros (Occi ciorne, URSS-Italia, 1987)
Dir. Nikita Mikhalkov.
Tres relatos del extraordinario cuentista y dramaturgo Antón Chéjov se convierten en un emotivo drama romántico protagonizado por Marcello Mastroianni.
4. Nazarín (México, 1958)

Dir. Luis Buñuel.
Magistral adaptación de Luis Buñuel sobre un relato de Benito Pérez Galdós en torno a la crisis de fe que sufre un sacerdote católico que confronta la doctrina contra el mundo real.

MÓDULO 3
LA LITERATURA MEXICANA Y LATINOAMERICANA

INTRODUCCIÓN

Reflexiones sobre el contexto histórico y artístico en el cual florecieron al máximo la literatura mexicana y latinoamericana.

1. El imperio de la fortuna (México, 1985)
Dir. Arturo Ripstein.
Segunda versión de El gallo de oro de Juan Rulfo en la cual el destino y la fortuna que se gana y se pierde conforman un acercamiento de primer orden al universo trágico del autor de Pedro Páramo.
2. El apando (México, 1976)
Dir. Felipe Cazals.
El universo carcelario del terrible penal de Lecumberri queda expuesto en esta trepidante adaptación del libro homónimo de José Revueltas en donde se desciende a los infiernos del corazón humano.
3. El coronel no tiene quien le escriba (México-España, 1998)
Dir. Arturo Ripstein
El primer éxito literario de Gabriel García Márquez se fusiona magistralmente con el universo de encierros físicos y emocionales de Arturo Ripstein, único cineasta capaz de trasladar la angustia del original a la pantalla con notable brío.
4. La ciudad y los perros (Perú, 1985)
Dir. Francisco J. Lombardi.
Las desventuras de un joven cadete en una escuela militarizada peruana dan prigen a una implacable reflexión de Mario Vargas Llosa acerca de los peores vicios del machismo y la crueldad en la psique del hombre latinoamericano.

MÓDULO 4
LOS ESTILOS LITERARIOS DEL SIGLO XX

Un recorrido por algunas de las más célebres adaptaciones de la literatura mundial durante el último siglo, un siglo dominado por la imagen en movimiento y la eterna búsqueda de nuevos lenguajes.

1. Los muertos (The dead, Irlanda, 1987)
Dir. John Huston
Un relato de James Joyce, incluido en el libro Dublineses, inspira esta intensa reflexión acerca del paso del tiempo, la muerte y aquellos quienes aman más allá del plano terrenal.
2. Naranja mecánica (A clockwork orange, Gran Bretaña, 1971)
Dir. Stanley Kubrick
Polémica distopía, escrita por Anthony Burgess, en la cual el totalitarismo atenta contra el libre albedrío del individuo, representado aquí por un joven pandillero convertido en conejillo de indias del sistema.
3. Lolita (Estados Unidos-Francia, 1996)
Dir. Adrian Lyne.
Estupenda adaptación de la transgresora novela de Vladimir Nabokov en la cual una niña se vuelve el oscuro objeto del deseo de un profesor de literatura, con trágicas consecuencias.
4. El tambor de hojalata (Die blechtrommel, RFA-Francia, 1979)
Dir. Volker Schlondorff.
La monumental novela de Gunter Grass llega al cine en ésta afortunada adaptación que comparte su irónica mirada a la Alemania de entreguerras, sin descartar su espléndido sentido surrealista del humor.