

**Facultad de Filosofía y Letras
Colegio de Letras Modernas
Departamento de Letras Italianas**

Seminario de Estudios literarios: *Cine y literatura*

Martes, 15-17 hrs

Semestre: 2024-2

Raffaella de Antonellis

borboletalaranja@hotmail.it

raffaelladeantonellis@filos.unam.mx

Presentación.

El cine italiano tiene una historia muy rica de fases extremadamente creativas que han influenciado el cine mundial en cuanto a producción, temáticas e innovaciones narrativas y lingüísticas: el divismo y los colosales de la época del mudo, el cine de la posguerra y su ola neorrealista, las peculiaridades de la comedia del boom económico, el desarrollo de muchos géneros cinematográficos, los grandes autores y los nuevos talentos del cine contemporáneo.

Se trata entonces de una tradición fílmica que no se puede ignorar por su influencia cultural que no se limita al ámbito cinematográfico. Las interferencias con la literatura son múltiples y van desde la participación de literatos al trabajo cinematográfico en forma creativa o reflexiva a la trasposición de obras literarias en el cine, a la doble profesión de escritor-guionista o escritor-director.

Existen muchas formas de aproximarse a esta férvida relación entre cine y literatura. En este curso se seleccionaron momentos significativos que dan cuenta, al mismo tiempo, de las principales etapas de la historia (más que centenaria) del cine italiano, de obras y autores importantes de la tradición literaria del siglo pasado de este país.

Objetivos del curso.

Adquirir las herramientas para poder comparar un texto fílmico, considerando las especificidades del lenguaje cinematográfico (encuadres, movimientos de cámara, fuera de campo, profundidad de campo, montaje, sonido, etc.), con un texto literario.

Explorar las características de la escritura para el cine (guionismo) y sobre el cine (crítica y teoría).

Conocer a los principales escritores italianos que incursionaron en la reflexión y escritura, sobre y para, el cine.

Identificar algunos momentos de convergencias entre cine y literatura a lo largo de la historia del cine italiano.

Analizar algunos textos cinematográficos ejemplares y sus fuentes literarias.

Comparar la producción literaria de algunos directores con su obra cinematográfica.

Desarrollar habilidades de análisis sobre un texto fílmico.

Metodología.

La docente proporcionará el cuadro teórico junto con los materiales textuales y fílmicos, para que los discentes puedan poner en diálogo la literatura con el cine en una forma que no se limite a la comparación puntual entre libro y película sino que abarque más constructivamente la mutua influencia entre estos dos lenguajes y sus especificidades.

En cada sesión se presentarán fragmentos de películas y textos que serán comentados colectivamente, para estimular el debate entre l@s alumn@s. Para textos largos o películas completas se sugiere la lectura o visión previa a la clase.

Temario.

1 Introducción teórica

1.1 El lenguaje y la escritura cinematográficos

1.2 La crítica cinematográfica como género textual

2 El cine mudo

2.1 El cine mudo y los intertítulos de autor: Gabriele D'Annunzio y *Cabiria* (1914)

2.2 Las reflexiones sobre el cine de Luigi Pirandello: *Si gira* (1916)

3 Del cine de estudio al cine al aire libre

3.1 Crónica cinematográfica del fascismo: *24 horas en un estudio cinematográfico* de Mario Soldati (1935)

3.2 Cine y literatura en el neorrealismo: la poética de Cesare Zavattini

4 Luchino Visconti

4.1 Un estudio de caso: *Senso* (1954) entre Visconti y Camillo Boito

4.2 Un estudio de caso: *Il Gattopardo* (1963) retomando Tommasi di Lampedusa

5 La comedia “a la italiana”

5.1 El guionismo como profesión: Age y Scarpelli y la comedia a la italiana

6 Pier Paolo Pasolini

6.1 Un estudio de caso: *Mamma Roma* (1962) y *Teorema* (1968) entre cine y literatura

6.2 El ensayo cinematográfico: *Empirismo eretico* (1972)

Literatura y géneros populares vs. cine de autor

7 7.1 ‘Giallo’, ‘poliziottesco’ y cine de autor de los años 70

8 Cine y literatura en el nuevo milenio

8.1 Un estudio de caso: *Gomorra* desde Roberto Saviano a Matteo Garrone

8.2 Directores- escritores: Paolo Sorrentino

Contenidos.

28/01	Tema 1.1
04/02	Tema 1.2
11/02	Tema 2.1
18/02	Tema 2.2

25/02	Tema 3.1
04/03	Tema 3.2
11/03	Tema 4.1
18/03	Tema 4.2
25/03	Tema 5
1/04	Tema 6.1
8/04	Tema 6.2
22/04	Tema 7
29/05	Tema 8.1
6/05	Tema 8.2
13/05	Revisión final
20/05	Examen final

Evaluación.

Considera tres aspectos, a saber:

- Examen escrito con valor de 60%
- Asistencia y participación con valor de 40%

Se recomienda contar con una asistencia puntual mínima del 80%, que corresponden a 13 clases. Se solicita no hacer uso del celular para actividades ajenas a la clase, salvo en casos especiales previamente acordados con la docente.

Bibliografía.

Bibliografía básica

BRUNETTA, Giam Piero, *Storia del cinema italiano*, Roma, Editori Riuniti, 1993

COSTA, Antonio, *Immagine di un'immagine. Cinema e Letteratura*, Torino, UTET, 1993

TINAZZI, Giorgio, *La scrittura e lo sguardo. Cinema e letteratura*, Venezia, Marsilio, 2007

PIRANDELLO, Luigi, *I quaderni di Serafino Gubbio operatore*, Milano, Feltrinelli, 2017

SOLDATI, Mario. *24 ore in uno studio cinematografico*, Palermo, Sellerio, 1985

BOITO, Camillo, *Senso*, Monza, Leone, 2018

TOMMASI DI LAMPEDUSA, Giuseppe, *Il Gattopardo*, Milano, Feltrinelli, 2013

PASOLINI, Pier Paolo, *Empirismo eretico*, Milano, Garzanti, 2015

PASOLINI, Pier Paolo, *Teorema*, Milano, Garzanti, 2015

PASOLINI, Pier Paolo, *Ragazzi di vita*, Garzanti, 2022

SCERBANENCO, *Milano calibro 9*, Milano, Garzanti, 2000

SCIASCIA, Leonardo, *Todo modo*, Milano, Adelphi, 1995

SAVIANO, Roberto, *Gomorra*, Milano, Mondadori, 2006

SORRENTINO, Paolo, *Tony Pagoda e i suoi amici*, Milano, Feltrinelli, 2012

ZAVATTINI, Cesare, *Some idea on the cinema*, "Sight and Sound", 23, 2, 1953

Bibliografia complementaria

CECCHI D'AMICO, Suso, *Il gattopardo di Luchino Visconti*, Bologna, Cappelli, 1963

DE SANTIS, Pierpaolo, MONETTI Domenico, PALLANCHI, Luca, *Nonsolo Gomorra*, Rieti, Edizioni Sabinae, 2008

LUPERTO, Fabrizio, *Cinema calibro 9*, Lecce, Manni, 2010

PICCOLO, Francesco, *La bella confusione*, Torino, Einaudi, 2023

RAFFAELLI, Sergio, *La lingua filmata. Disascalie e daloghi nel cinema italiano*, Firenze, Le Lettere, 1992

Filmografia

PASTRONE, Giovanni, *Cabiria*, 1914
DE SICA, Vittorio, *Ladri di biciclette*, 1948
VISCONTI, Luchino, *Senso*, 1954
VISCONTI, Luchino, *Il Gattopardo*, 1963
RISI, Dino, *I mostri*, 1963
PASOLINI, Pier Paolo, *Teorema*, 1968
PASOLINI, Pier Paolo, *Mamma Roma*, 1962
DI LEO, Fernando, *Milano, calibro 9*, 1972
PETRI, Elio, *Todo modo*, 1976
GARRONE, Matteo, *Gomorra*, 2006

NOTA: Parte de la información en cualquiera de los rubros puede estar sujeta a cambios.