

DESCRIPCIÓN

A partir del eje lenguaje-cultura se intenta poner en relación el lenguaje literario y los lenguajes audiovisuales (de estos, solo cine y televisión), utilizando un corpus teórico plural y una selección de textos literarios y audiovisuales.

OBJETIVOS

Introducir al alumno en el campo conceptual implicado y llevarlo al contacto directo con los textos tanto teóricos como de creación mediante el análisis, comentario e interpretación de los mismos.

PROGRAMA

- 0. Cuestiones preliminares.** Los estudios literarios. La literatura comparada. Qué y cómo comparar literatura y lenguajes audiovisuales. Productor, producto, consumidor, mercado e institución: factores en interrelación.
- 1. Lenguajes y tipología cultural.** Culturas mediatizadas por la oralidad. Símbolos mnemónicos naturales y artificiales. El ritual. Oráculos, adivinos, profetas. El oyente como sujeto social ideal.
- 2. Lenguajes y tipología cultural.** Culturas mediatizadas por la escritura. El texto escrito. Sujetos sociales generados por la escritura: el escritor y el lector. Modificaciones en el proceso comunicativo. El texto literario como medio de información-comunicación. La consagración del escritor.
- 3. Lenguajes y tipología cultural.** Culturas mediatizadas por los medios audiovisuales. Arte y tecnología. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Jerarquización de los discursos artísticos en la institución Arte. Iniciación del debate comparativo entre literatura y cine. El texto audiovisual. El espectador como sujeto social generado por la comunicación audiovisual. La seducción del caos.

Lenguaje literario y lenguaje cinematográfico.

- 4. El grado cero de la escritura:** el Modo de Representación Institucional y el modelo narrativo decimonónico. Determinaciones socio-político-económico-ideológicas. Estrategias discursivas. La sutura como principio estructural e ideológico. El sujeto institucional: la mirada patriarcal. Disyunciones, subversiones y conflictos. Modo de representación moderno: autorreflexividad y problematización del lenguaje. El modo de representación posmoderno: la fragmentación. La resistencia a los modelos.

5. **Novela y film.** Historia y discurso en la novela y en el film. Categorías e instancias narrativas y discursivas. Configuración del tiempo y el espacio en la novela y en el film. La configuración de los personajes. Entre literatura y espectáculo. De la literatura al cine: traducción, adaptación y reescritura. Una aproximación al llamado film “poético”.

El lenguaje televisivo.

6. **La irrupción de la televisión.** Formas de aproximación al estudio del lenguaje televisivo. El Discurso Televisivo Dominante. Comunicación y simulacro. El espectáculo televisivo. Formas de representación y géneros televisivos. El spot publicitario como género y como “argamasa” del texto televisivo. Efectos de la televisión en la literatura y en el cine.

BIBLIOGRAFÍA

AMAT, N., (1990) *De la información al saber*. Madrid, Fundesco.

ANDREW, D., (1992) *Las principales teorías cinematográficas*. Madrid, Rialp.

AUMONT et al., (1989) *Estética del cine*. Barcelona, Paidós.

AYALA, F., “El intelectual y los medios audiovisuales”, en (1990) *El escritor en su siglo*. Madrid, Alianza, págs. 433-449.

BAUDRILLARD, J., (1993) *Cultura y simulacro*. Barcelona, Kairós.
_____, (1997) *Pantalla total*. Barcelona, Anagrama.

BARTHES, R., (1953). *El grado cero de la escritura*, Buenos Aires, siglo XXI.
_____, (1973) *El placer del texto*, México, siglo XXI, 1982.

BAYLON, CH.; MIGNOT, X., (1996) *La comunicación*. Madrid, Cátedra.

BENITO, A., (1995) *La invención de la actualidad*, Madrid, FCE.

BENJAMIN, W., “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, en (1973) *Discursos interrumpidos I*. Madrid, Taurus, págs. 17-55.

BETTETINI, G., (1986) *La conversación audiovisual. Problemas de la enunciación técnica y televisiva*. Madrid, Cátedra.

BETTETINI, G.; COLOMBO, F., (1995) *Las nuevas tecnologías de la comunicación*. Barcelona, Paidós.

- BORDWELL, D., (1996) *La narración en el cine de ficción*. Barcelona, Paidós.
- BORDIEU, P., (1996) *Sobre la televisión*, Barcelona, Anagrama.
- BURCH, N., (1995) *El tragaluz del infinito*. Madrid, Cátedra.
- CALVINO, Y., (1995) *Punto y aparte. Ensayos sobre literatura y sociedad*. Barcelona, Tusquets.
- CARMONA, R., (1991) *Cómo se comenta un texto fílmico*. Madrid, Cátedra.
- CASSETTI, F., (1988) *El pacto comunicativo en la neotelevisión*. Valencia, Eutropías/Documentos de trabajo.
- _____, (1989) *El film y su espectador*. Madrid, Cátedra.
- _____, (1994) *Teorías del cine (1945-1990)*. Madrid, Cátedra.
- CHATMAN, S., (1990) *Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine*. Madrid, Taurus.
- CHION, M., (1992) *El cine y sus oficios*. Madrid, Cátedra.
- CHOMSKY, N. y RAMONET, Y., (1995) *Cómo nos venden la moto*. Barcelona, Icaria.
- CHOW, R., (1994) *Media, materia, migraciones*. Valencia, Eutropías/Documentos de trabajo.
- COMPANY, J.M., (1987) *El trazo de la letra en imagen*. Madrid, Cátedra.
- DELEUZE, G.,(1983) *La imagen-movimiento*, Barcelona, Paidós,1994.
- _____,(1985), *La imagen-tiempo*, Barcelona, Paidós, 1996.
- DELGADO, M., (1999) *El animal público*, Barcelona, Anagrama.
- ECO, U., (1983) *Obra abierta*. Barcelona, Seix-Barral.
- _____, (1988) *Apocalípticos e integrados en la cultura de masas*. Barcelona, Lumen.
- _____, (1996) *La estrategia de la ilusión*, Barcelona, Lumen.
- ECHEVARRÍA, J., (1994) *Telópolis*. Barcelona, Destino.
- EGUILUZ, F., MERINO, R. et alii, eds., (1994) *Trasvases culturales: Literatura, Cine, Traducción*. Vitoria, Universidad del País Vasco.
- EVEN-ZOHAR, Y., (1994) “La función de la *literatura* en la creación de las naciones de Europa”, en D.VILLANUEVA, de., *Avances en Teoría de la literatura*. Santiago de Compostela, Universidad, pp. 357-377.
- GARCÍA GIMÉNEZ, J., (1993) *Narrativa audiovisual*. Madrid, Cátedra.

- GAULDREULT & JOST, (1995) *El relato cinematográfico*, Barcelona, Paidós.
- GONZÁLEZ REQUENA, J., (1988) *El discurso televisivo: espectáculo de la postmodernidad*. Madrid, Cátedra.
- GUILLÉN, C., (1985) *Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada*. Barcelona, Crítica.
- GUBERN, R., (1992) *La mirada opulenta*. Barcelona, Gustavo Gili.
_____, (1996) *Del bisonte a la realidad virtual*. Barcelona, Anagrama.
- IGLESIAS SANTOS, M. (1994) “El sistema literario: Teoría empírica y Teoría de los polisistemas”, en D. VILLANUEVA, ed., *Avances...*, pp. 309-356.
- JAKOBSON, R., (1974) “Lingüística y Poética”, en *Ensayos de Lingüística General*. Barcelona, Seix-Barral, pp. 347-395.
- JAMESON, F., (1991) *Teoría de la posmodernidad*, Madrid, Trotta.
- JOST, F., (1988) “Propuestas para una narratología comparada”, en *Discurso*, 2.
- KAPLAN, E. A., ed., (1978) *Women in Film Noir*, London, BFI.
- KUHN, A., *Cine de mujeres. Feminismo y cine*, Madrid, Cátedra, 1991.
- LIANDRAT-GUIGUES, S. / LEUTRAT, J. L., (2001) *Cómo pensar el cine*. Madrid, Cátedra, 2003.
- LOMAS, C., (1996) *El espectáculo del deseo*, Barcelona, Octaedro.
- LOTMAN, I.M., (1978) *Estructura del texto artístico*. Madrid, Istmo.
_____, (1993) *Consideraciones sobre la tipología de las culturas*. Valencia, Eutopías/Documentos de trabajo.
- LYOTARD, J.F., (1989) *La condición postmoderna*. Madrid, Cátedra.
- McLUHAN, M., (1998) *La Galaxia Gutenberg*. Barcelona, Círculo de Lectores.
- McLUHAN, M. y POWERS, B.R., (1996) *La aldea global*. Barcelona, Gedisa.
- MARINIELLO, S., *El cine y el fin del arte*, Madrid, Cátedra, 1992.
- METZ, Ch., (1973) *Lenguaje y cine*. Barcelona, Planeta.
- MITRY, J., (1986) “La palabra y la imagen”, en *Estética y psicología del cine 1. Las estructuras*. Madrid, Siglo XXI, pp. 65-114.
- MONTERDE, J. E., “Estrategias del realismo” en PEÑA-ARDID (coord.) *Encuentros sobre literatura y cine*, 1999, págs. 135-156.

- MULVEY, L., "Visual pleasure and narrative cinema", *Escreen*, 1975.
- PEÑA-ARDID, C., (1992) *Literatura y cine*. Madrid, Cátedra.
- PLATÓN, *Fedro*, en *Obras completas*, Madrid, Aguilar, 1990, pp. 853-884.
- PONZIO, A., (1994) *Poder de la comunicación y comunicación del poder*. Valencia, Eutopías/Documento de trabajo.
- POSTER, M., (1990) *The Mode of Information. Poststructuralism and Social Context*. Chicago, The University of Chicago.
- POZUELO IVANCOS, J.M., (1988) *Teoría del lenguaje literario*. Madrid, Cátedra.
- REIG, R., (1992) *Sobre la comunicación como dominio (seis paradigmas)*, Madrid, Fundamentos.
- _____, (1998) *Medios de comunicación y poder en España*, Barcelona, Paidós.
- SÁNCHEZ-BIOSCA, V., (1991) *Teoría del montaje cinematográfico*, Valencia, Filmoteca de la Generalitat Valenciana.
- _____, (1995) *Una cultura de la fragmentación. Pastiche, relato y cuerpo en el cine y la televisión*, Valencia, Filmoteca de la Generalitat Valenciana.
- SEGER, L., (1993) *El arte de la adaptación*, Madrid, Rialp.
- STEINER, G., (1995) *Después de babel. Aspectos del lenguaje y la traducción*. México, F.C.E.
- TALENS, J., (1986) *El ojo tachado*. Madrid, Cátedra.
- _____, (1993) *El sentido Babel*. Valencia, Eutopía/Documentos de trabajo.
- _____, (1994) *Escritura contra simulacro. El lugar de la literatura en la era del lenguaje electrónico*. Valencia, Eutopía/Documentos de trabajo.
- VATTIMO, G., (1994) *La sociedad transparente*. Barcelona, Paidós.
- VILLAIN, D., (1994) *El montaje*. Madrid, Cátedra.
- VILLANUEVA, D., (1999) "Novela y cine, signos de narración", en PEÑA ARDID, C., *Encuentros sobre literatura y cine*, Instituto de Estudios Turolenses, Teruel. pp.185-209.
- WAHNÓN BENSUSAN, S., (1995) *Lenguaje y literatura*. Barcelona, Octaedro.
- ZUNZUNEGUI, S., (1989) *Pensar la imagen*. Madrid, Cátedra.
- _____, (1994) *Paisajes de la forma. Ejercicios de análisis de la imagen*, Madrid, Cátedra.

