
Encuentro Internacional de Escritores
Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Análisis literario y cinematográfico
Puentes, Analogías y Extrapoluciones

Dr. Lauro Zavala

27 de Noviembre de 2008

Objetivos

- Cartografía general para la narratología
(cinematográfica y literaria)
  - Reformular las preguntas centrales en ambos terrenos
(estudios literarios y cinematográficos)
  - Reconocer 3 procesos de interacción:
Extrapolaciones / Analogías / Puentes
  - Precisar 4 estrategias de relación entre literatura y cine:
Lectura / Adaptación / Transposición / Traducción
-

Referentes Generales

Teoría y Análisis = *Interpretación* de Textos

Estudios Literarios y Cinematográficos

Análisis derivado de la Teoría

Precisar la *especificidad* del objeto

Humanidades

Crítica y Ensayo = *Uso* de Textos

Periodismo y Creación Literaria

Ensayo como una forma de Crítica

Determinar el *valor* del objeto

Ciencias Sociales

Estrategias de uso e interpretación

Deducción

A partir de criterios establecidos de antemano
(metodológicos, ideológicos, estéticos)

Ejs.: Paidós, Metz, Nathan, Giger, TY

Inducción

A partir de cada experiencia individual
(al leer un texto o ver una película)

Ejs.: Nau Llibres, Faulstich, Barry Salt, BFI

Abducción

Negociación entre hipótesis y experiencia

Ejs.: Bazin (60s), Bellour (70s), Branigan (80s)

Bordwell-Thompson (90s), Buckland-Elsaesser (2000)

Extrapolaciones (I):

De la narrativa literaria a la cinematográfica

-----

1. Teoría y estética del guión cinematográfico
    Análisis dramático, narratológico, mitológico
  2. Teoría de los géneros narrativos en el cine clásico
    Modalidades aristotélicas
  3. Teoría narratológica cinematográfica
    Narratología en humanidades y ciencias sociales
  4. Teoría del cine de autor
    De la crítica y el ensayo (60s) al análisis intertextual
  5. Teoría de la recepción cinematográfica
    Semiótica de la enunciación
  6. Teoría dramática y escenológica
-

Extrapolaciones (II):

De la narrativa cinematográfica a la literaria

-----

1. Tiempo cinematográfico

Montaje paralelo: Simultaneidad de tiempos

Espacialización del tiempo: Ruptura de la secuencialidad

2. Espacio cinematográfico

Montaje conceptual: Metáforas por yuxtaposición

3. Voz narrativa (POV)

Polifonía: Multiplicación del punto de vista narrativo

Analogías (I):

Paradigmas estéticos

Narrativa Clásica

Inicio catafórico / Tiempo secuencial

Narrador omnisciente / Final anafórico

Narrativa Moderna

Inicio anafórico / Tiempo espacializado

Narrador múltiple / Final catafórico

Narrativa Posmoderna

Simulacro de intriga de predestinación

Estrategias itinerantes / Hibridación genérica

Intertextualidad / Ironía / Simultaneidad y polisemia

Analogías (II):

Tendencias teóricas en cine y literatura

Tendencia Ideológica

Marxismo / Feminismo / Historicismo

Tendencia Genética

Teoría de autor (o biográfica) / Sutura

Filología (o Teoría Generacional)

Tendencia Formalista

Semiótica / Retórica / Mitología / Narratología

Glosemática / Narratología / Genología

Tendencia Pragmática

Hermenéutica / Dialógica / Fenomenología

Post-Estructuralismo / Teoría de la Recepción

Analogías (III):

Intertextualidad y Metaficción

Estrategias metaficcionales en cine y en literatura:

- Hiperbolización (ej.: Título que cuenta la historia)
  - Minimización (ej.: Historia sin final)
  - Subversión (ej.: Alteración del orden causal)
  - Tematización (ej.: Estrategias de metalepsis narrativa)
-

Analogías (IV):

Minificción

Minificción Literaria

Hibridación Genérica / Intertextualidad / Ironía

Serialidad / Fractalidad / Metaforización / Anáfora

Minificción Audiovisual

Trailers / Videoclips / Spots políticos y comerciales

Cineminutos / Animación experimental / Créditos

Puentes (I):

Traducción en el Cine

Traducción intralingüística

De español a español (ej.: humor regional y acento
en el doblaje de la animación infantil)

Traducción interlingüística

De alemán a español (ej.: subtítulos)

Traducción intrasemiótica

De cine a cine (ej.: parodias, re-makes, revivals,
precuelas, alusiones y otras estrategias
intertextuales)

Traducción intersemiótica

De literatura, pintura, arquitectura, filosofía, teatro,
música, diseño, historieta a cine

Puentes (II):

Traducción intersemiótica de literatura a cine

Existen 4 perspectivas de recepción

(Lectura / Adaptación / Transposición / Traducción)

1. Lectura (espectadores y lectores)

a) Si primero se ve la película, el texto decepciona

b) Si primero se lee el texto, la película decepciona

2. Adaptación (crítica y ensayo)

Perspectiva a partir del texto literario

Preocupación central: fidelidad al texto literario

Puentes (II):

Adaptación de literatura a cine

Gradiente de fidelidad al texto literario
(según J. L. Sánchez Noriega):

Ilustración

Literal o Parcial

Transposición

Analogía audiovisual o Equivalencia

Interpretación

Recreación parcial o Recreación total

Adaptación Libre

Relectura autoral, contextual, estilística o genérica

Puentes (II):

Traducción intersemiótica de literatura a cine

Perspectivas de recepción

(Lectura / Adaptación / Transposición / Traducción)

3. Transposición (guión)

Perspectiva a partir del guión

Posibilidades y límites del lenguaje cinematográfico

4. Traducción (análisis del lenguaje cinematográfico)

Perspectiva a partir del producto cinematográfico

Perspectiva del director y del analista

Puentes (II):

Traducción intersemiótica de literatura a cine

Desde la perspectiva del análisis cinematográfico, el texto literario es sólo un subtexto entre muchos otros:

- Las otras películas que el director ha realizado
  - Las otras versiones en cine del texto literario
  - Las otras películas que el espectador ha visto
  - Las otras películas que el director conoce
  - Los otros textos leídos por el espectador
  - Los otros textos leídos por el director
-

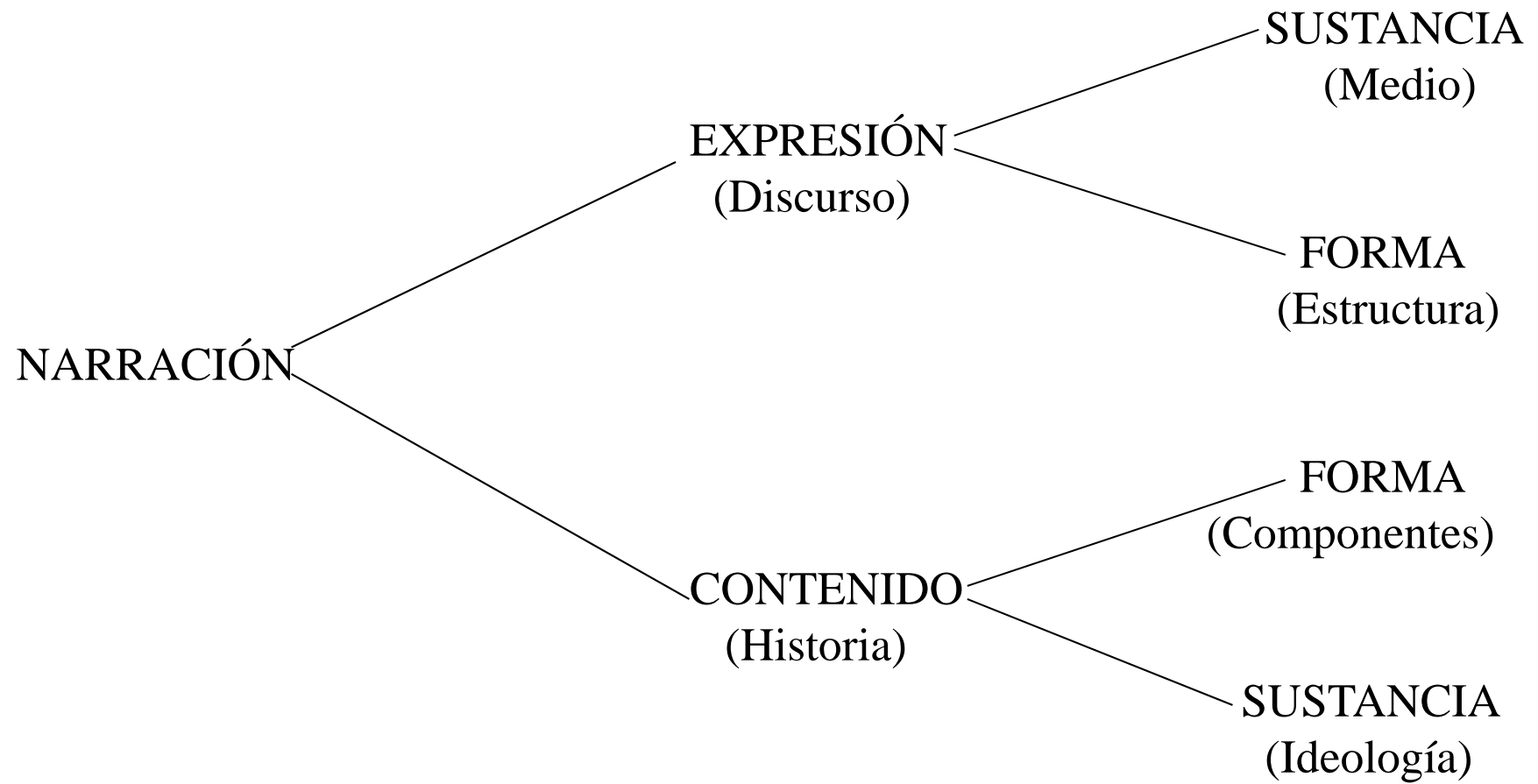
Glosemática Narrativa: Un modelo para la traducción intersemiótica

En sus *Prolegómenos para una teoría del lenguaje* (1943) el lingüista danés Louis Hjelmslev propuso la distinción entre una sustancia y una forma de la expresión, y una sustancia y una forma del contenido. La Glosemática es el estudio de esa distinción semiótica.

A partir de esa propuesta seminal es posible formular una Glosemática de la Narrativa, la cual puede ser útil para estudiar las modalidades de la traducción intersemiótica (por ejemplo, entre literatura y cine).

Recepción: Título (Anclajes / Horizontes de Expectativas y de Experiencia)

Historia (Contenido): Qué se cuenta = Argumento / Fábula / Story

Discurso (Expresión): Cómo se cuenta = Trama / Intriga / Plot / Sjuzet

Medio: *Literario* (Cuento, Minificción, Novela), *Audiovisual* (Cine, Videoclip, Publicidad, Documental), *Gráfico* (Historieta), *Interactivo* (Hipertexto), *Oral* (Conversación, Psicoanálisis), *Preliterario* (Mitología, Alegoría, Fábula, Parábola), *Paraliterario* (Balada), *Escénico* (Teatro, Danza, Ópera, Mímica, Guiñol), *Ciencias Sociales* (Historiografía, Etnografía), *Testimonial* (Memorias, Biografía), *Periodístico* (Crónica, Reportaje), etc.

Estructura: Inicio / Final // *Literatura*: Narrador // *Cine*: Edición

Componentes: *Literatura*: Tiempo / Espacio // *Cine*: Imagen / Sonido

Ideología: Título / Género / Intertextualidad // *Literatura*: Personajes /

Lenguaje *Cine*: Narración / Puesta en Escena

Conclusiones:

Una metáfora y unas preguntas

Metáfora:

Lenguaje Cinematográfico

- Origen semiótico en los años sesenta
  - Al ser tomada literalmente: errores epistemológicos
  - Años ochenta: Giro semiótico
(autonomía semiótica de cada sistema)
  - 5 Componentes Básicos:
Imagen / Sonido / Montaje / Escena / Narración
  - 5 Componentes derivados de los básicos:
Inicio / Género y Estilo / Intertexto
Ideología / Final
-

Algunas Preguntas

Que están desplazando las pregunta dominante en el siglo XX:

¿Cuáles son las reglas del *lenguaje* artístico (en cine y en literatura)?

¿Cómo es que el espectador entiende la película ?

-- Teoría de la Recepción

Aproximación ideológica

¿Qué consecuencias estéticas e ideológicas tiene la existencia de la minificción (en cine y en literatura)?

-- Historia de los Géneros

Aproximación Pragmática

¿Qué clase de literatura o de cine es la cibernarrativa digital interactiva (sobre la pantalla)?

-- Historia de la Tecnología en relación con la Estética

Aproximación Genética

¿El cine digital exige una redefinición del concepto de cine?

-- Teoría e Historia de la Cultura

Aproximación Formalista

¿Qué es la ficción posmoderna (en cine, literatura y otras ficciones)?
