

20/junio/05 SES

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Programa de Estudios Interdisciplinarios

Propuesta de Estudios Individualizados

Omar Acevedo Gorrín
801-98-0027

Título: Literatura y cine como expresiones socio-culturales.

1042043

I. Describa el programa de estudios que se propone realizar.

El programa de estudios que propongo tiene como propósito familiarizarme con distintos acercamientos al estudio de la literatura y el cine (así como su valor en tanto expresiones socio-culturales), con especial énfasis en el estudio de la producción cultural puertorriqueña. Los cursos que conforman el programa me ayudarán a desarrollar las destrezas de lectura, investigación y crítica de textos literarios y/o cinematográficos. Igualmente, este programa académico me capacitará para interpretar la función de estos textos como fundadores y transformadores de tradiciones.

Para lograr esto, el programa se compondrá de tres enfoques básicos:

1. La literatura y el cine – Estos cursos examinarán la relación entre ambas artes, enfatizando principalmente distintas teorías de adaptación de un texto literario a uno filmico. Los conocimientos adquiridos en estos cursos me servirán para formar mi andamiaje teórico para poder pensar críticamente la interacción de textos filmicos y literarios.
2. Expresiones socio-culturales – En estos cursos exploraré cómo el texto literario y el filmico se relacionan con la esfera social y los diferentes imaginarios culturales de distintos grupos. Entre los grupos que se estudiarán en los cursos propuestos se

medias

JOSE EMILIO GONZALEZ
FACULTAD DE HUMANIDADES
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

encuentran: los puertorriqueños, los norteamericanos, los puertorriqueños residentes en E.U., Hispanoamérica, la mujer y el hombre como sujetos, los homosexuales, las minorías dentro de los Estados Unidos, los enfermos mentales, etc.

3. Caso específico: Puerto Rico – Estos cursos sirven para profundizar más la temática descrita anteriormente, ya dentro del caso específico de Puerto Rico. Debido a que entre la oferta curricular de la Universidad no aparece un curso que estudie la producción cinematográfica en Puerto Rico, los cursos en este apartado se centrarán en la producción literaria.

II. Explique cuáles son los motivos y objetivos de dicho programa:

Mi interés en crear un programa de estudios dentro del marco del Programa de Estudios Individualizados responde a un interés personal por la literatura y el cine que data desde mis años de adolescencia, así como a la búsqueda de una formación cabal que me prepare para mis estudios graduados. La literatura y el cine se encuentran estrechamente vinculados. Desde sus comienzos, el cine ha tomado prestado de la literatura, no solo temáticas e historias para narrarlas a través del nuevo medio, sino que también toma su estética y recursos narrativos para elaborar una nueva forma de narrar que impactaría y transformaría la cultura mundial al punto de que en *The Social History of Art*, el crítico cultural y filósofo Arnold Hauser colocó toda la producción artística del siglo XX bajo la rúbrica de “La era del cine” (The film age). El préstamo que la literatura le hace al cine pronto fue devuelto a la literatura con creces, según escritores modernistas comienzan a incorporar el nuevo arte a su escritura. De acuerdo a James Naremore:

[...] high modernist fiction and the international art cinema strongly influenced one another –as can be seen in John Dos Passos’s USA trilogy, which Dos Passos began shortly after meeting Einsenstein and reading the Soviet theories of montage. Eventually the cinema was theorized as the dominant “way of seeing” in the modern world and as a condition toward which most of the visual and literary arts aspired.¹

Escritores como Fitzgerald, Faulkner, Dos Passos, O’Neill, Nabokov y Luis Palés Matos entre muchísimos otros escribieron guiones. Indudablemente esta forma de escribir influyó su arte literario. García Márquez toma la escritura a causa de su frustración con el cine. Borges escribe en el prólogo de *Historia universal de la Infamia*, su primer libro de relatos, que una de las fuentes de las cuales “derivan” esas narraciones eran los primeros filmes de von Sternberg. Podría mencionar decenas más de ejemplos que relatan la estrecha relación que une la literatura y el cine. Y tampoco habría que limitarse a estas artes: ¿Podríamos imaginar el cubismo de Picasso sin la alteración y el rompimiento que del tiempo y espacio hace el cine?

Este programa académico me permitirá obtener una mejor preparación para mi carrera graduada. El constante empuje de los “Estudios Culturales” en la academia contemporánea hace imprescindible una mayor libertad en los campos de estudios que la que ofrecen los departamentos universitarios tradicionales. El programa de estudios que propongo me permitirá obtener una preparación interdisciplinaria que pone su mira sobre materias diversas (cursos que provienen de los departamentos de Estudios Hispánicos, Inglés y la Escuela de Comunicación Pública) que no podrían ser satisfactoriamente agrupados por ningún otro programa. Desarrollar mis estudios de bachiller dentro del

¹ James Naremore, *Film Adaptation*. New Jersey: Rutgers University Press.

programa de Estudios Individualizados me permitiría la flexibilidad necesaria para acomodar estas heterogéneas disciplinas que me interesan.

III. Cursos propuestos:

Área de énfasis:

COPU 6516: Problemas Sociales en el Cine (3 Créds.)

ESIN 4095: El Sujeto Femenino y el Sujeto Masculino en el Cine y la Ficción Narrativa (3 Créds.)

INGL 4055: Film and/as literature (3 Créds.)

INGL 4127: Imagining Selves (3 Créds.)

INGL 4225: American Myths and Values in Literary Genres and Films (3 Créds.)

INGL 4265: Magical Realism in North American Narrative (Film & Lit.) (3 Créds.)

18 Créds.

Electivas Libres:

COPU 4039: Fundamentos de la Producción de Cine (3 Créds.)

ESPA 4231: Literatura Puertorriqueña I (3 Créds.)

ESPA 4232: Literatura Puertorriqueña II (3 Créds.)

INGL 3285: Puerto Rican Experience in the US. (3 Créds.)

12 Créds.

Electivas dirigidas de la Facultad de Humanidades:

FILO 4425: Estética (3 Créds.)

FILO 4455: Filosofía y Literatura (3 Créds.)

HIST 3205: Problemas del Mundo Contemporáneo (3 Créds.)

HIST 4391: Seminario Hist. P.R.: La década del treinta: Crisis y creatividad (3 Créds.)

INGL 3252: American Literature from 1865 through the Present (3 Créds.)

FRAN 3031-3032-3045 Francés intensivo I, II y III (3 Créds.)

12 Créds.

Explique cómo los cursos propuestos satisfacen sus objetivos académicos:

Los cursos que propongo aquí buscan profundizar las temáticas mencionadas en los puntos de enfoque que aparecen en el apartado número uno. Estas temáticas se relacionan estrechamente entre sí. La primera de ellas, *Literatura y cine*, está compuesta por cursos que me proveerán con una base teórica para el análisis de la segunda temática, *Expresiones Socio-culturales*. Estos cursos exploran cómo la literatura y/o el cine sirven como textos representativos de un grupo social, étnico, cultural o nacional (como los que se mencionan en el apartado número uno). También, estos cursos me prepararán para estudiar la manera en que, a través de la literatura y el cine, se forman imaginarios, se crean tradiciones, y se provocan cambios sociales. Además, podré analizar la forma en que discursos subalternos (ya sean sexuales, políticos o sociales) se cuelan por entre las grietas de textos que aparentan ser inocuos. El tercer punto de enfoque busca explorar los temas del segundo punto en el caso específico de Puerto Rico.

Al primer punto de enfoque corresponden los cursos:

INGL 4055: Film and/as literature – el cual estudia la relación entre ambas artes y provee un marco teórico sobre la adaptación de textos literarios al cine.

COPU 4039: Fundamentos de la Producción de Cine – donde se proveen conocimientos básicos sobre la producción de cine. Estos conocimientos resultan imprescindibles para una comprensión cabal de este arte.

Estos cursos serán complementados por las siguientes electivas dirigidas:

FILO 4425: Estética – en el cual se estudian varios acercamientos al desarrollo del concepto estético en el arte, desde Kant, pasando por Croce, Freud, Gombrich, etc.

FILO 4455: Filosofía y literatura – Curso que centra su atención en la obra de autores como Kafka, Camus, Sartre y Beckett. Analiza la forma en que sus escritos literarios son esencialmente bivalentes, en tanto pueden ser leídos como obras literarias y/o tratados filosóficos. Éstos son autores significativamente influenciados por el cine.

FRAN 3031-3032-3045: Francés Intensivo I, II y III – Cineastas franceses como Andre Bazin y Francois Truffaut son algunos de los primeros y más significativos teóricos sobre la adaptación de obras literarias al cine. A su vez, el grupo de cineastas formado bajo la tutela de Bazin, la llamada *nouvelle vague*, achica y problematiza el breve espacio que divide a la literatura y el cine al proponer un cine de *auteur* donde la *écriture* de un director de cine debe ser idéntica al estilo de un escritor o autor literario. El estudio del francés, entonces, resulta necesario para leer

a estos autores, tan fundamentales para los estudios de literatura y cine, en su idioma original.

Al segundo punto de enfoque corresponden los cursos:

COPU 6516: Problemas Sociales en el Cine – En este seminario graduado exploraré cómo se han representado diferentes problemas sociales a través de la historia del cine. Se estudian problemas como el racismo, la pobreza, la enfermedad mental, el tratamiento inhumano de prisioneros, etc. El curso me permitirá profundizar sobre la relación entre el imaginario de la industria cinematográfica y la realidad social, utilizando distintos marcos teóricos sociológicos para definir el tipo de representación que se hace en cada película.

ESIN 4095: El Sujeto Femenino y el Sujeto Masculino en el Cine y la Ficción Narrativa – Este curso examina cómo se han representado ambos géneros en la literatura y el cine. Más allá, el curso me permitirá ahondar sobre cómo estructuras patriarcales presentes en la sociedad se reproducen en ambas artes, a la vez que ampliará mis conocimientos sobre movimientos y artistas que han buscado una alternativa a los discursos sexuales dominantes (como la teoría feminista y la teoría “queer”).

INGL 4127: Imagining Selves – La representación que ha hecho típicamente el cine de distintos grupos étnicos y culturales es el tema de estudio de este curso. En él, podré estudiar cómo se desarrollan y perpetúan prejuicios mediante el análisis de textos filmicos.

ENGL 4225: American Myths and Values in Literary Genres and Films – Estudiaré en este curso la naturaleza de los distintos géneros cinematográficos de Hollywood. También podré explorar las ideologías presentes en dichos géneros, a la vez que examinaré la estrecha relación que éstos tienen con tradiciones literarias de la cultura estadounidense.

INGL 4265: Magical Realism in North American Narrative (Film & Lit.) – En este curso estudiaré la corriente del Realismo Mágico desde sus distintas manifestaciones filmicas y literarias. Entre otros, exploraré autores como: Carpentier, García Márquez, Fuentes, Marmon-Silko, Barthelme, Hawthorne, Melville, etc; textos filmicos como: *El Norte*, *Apocalypse Now*, *The Milagro Bean Field War*, *Milagro en Roma*, *Miracolo a Milano*, *It's a Wonderful Life*, etc. Podré leer diversas corrientes crítico-teóricas sobre el Realismo Mágico, para así poder definir un concepto de éste mucho más amplio que el que lo limita a la literatura hispanoamericana del boom. Se propone en este curso, según elabora el concepto el teórico Frederic Jameson, entre otros, que el Realismo Mágico es el estilo narrativo de los 'oprimidos.'

A estos cursos, los complementarán las siguientes electivas dirigidas:

HIST 3205: Problemas del Mundo Contemporáneo – La historia del cine transcurre durante el siglo XX. El siglo XX fue innegablemente influido por el cine (el "film age" del que habla Hauser). Un estudio del cine y su relación con la literatura sería carente si no explorara también la

historia que forma y define las sociedades que producirán textos filmicos y literarios.

INGL 3252: American Literature from 1865 through the Present – Como mencioné en el segundo apartado de esta propuesta, el modernismo literario (y en especial el del mundo anglo-sajón) mantuvo un estrecho vínculo con los comienzos del séptimo arte. Un estudio de la literatura de este periodo me permitirá conocer las tradiciones y movimientos de los cuales forman parte estos escritores, mientras que me familiarizará con escritores como Fitzgerald, Dos Passos, Steinbeck y Faulkner, que, entre otros, formaron parte de la maquinaria de Hollywood.

El tercer punto de enfoque, Caso específico: Puerto Rico, está compuesto por los siguiente cursos:

ESPA 4231-2: Literatura Puertorriqueña I y II - Este curso cubre la historia de la literatura puertorriqueña desde la llegada de los colonizadores españoles hasta el presente. Podré obtener un conocimiento global de las temáticas elaboradas por los distintos autores y su valor dentro de la formación del imaginario puertorriqueño.

INGL 3285: Puerto Rican Literature Written in the U.S. – Este curso explora la literatura puertorriqueña producida en los Estados Unidos. Podré familiarizarme con esta producción literaria, usualmente marginalizada dentro de los estudios de la literatura puertorriqueña. El curso explora también las representaciones que se han hecho de la

comunidad niuyorican en el cine de Hollywood en películas como *West Side Story* y *Carlito's Way*, para contrastarlas con las realidades descritas en los textos literarios.

Estos cursos serán complementados por la siguiente electiva dirigida:

HIST 4391: Seminario de Historia de Puerto Rico, La Década del treinta: crisis y creatividad – En este curso investigaré sobre la relación entre la producción cultural de la influyente Generación del Treinta y la formación de estructuras epistemológicas que formarán un sustrato para la subida al poder del Partido Popular Democrático y las sucesivas metamorfosis del país.

Los cursos que propongo en este programa de estudios son, a mi entender, los que mejor me pueden preparar, los que proveen una base más completa, para seguir hacia adelante en mi carrera académica. Este programa de estudios busca integrar cursos que, por su diversidad, sólo pueden conectarse mediante los estudios interdisciplinarios. Finalmente, dada la popularidad de los “Estudios Culturales” en los programas de estudios graduados de las principales universidades de Estados Unidos y Europa, el curso de estudios que se propone aquí me proveerá una ventaja significativa sobre estudiantes formados dentro de programas de estudios tradicionales.

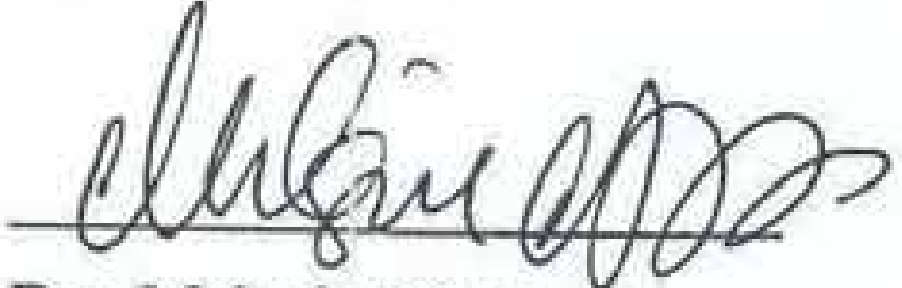
Aprobado por:

Dra. Diane Accaria-Zavala
Departamento de Inglés

Dr. Juan Otero Garabís
Departamento de Estudios Hispánicos

Dra. Melanie Pérez
Asesora Académica
Bachillerato de Estudios Interdisciplinarios

Dra. Sumy Cabrera
Directora
Bachillerato de Estudios Interdisciplinarios

MULTIDISCIPLINARIO
RECINTO JOSE GONZALEZ
FACULTAD DE HUMANIDADES
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS