

Programa Curso de Extensión:

Narrativas audiovisuales contemporáneas Hipertextualidad, intertextualidad y parodia en Baz Lurhman y Wes Anderson.

Brindado por:
Lic. Mariel Ortolano

PRESENTACIÓN:

En el ámbito de las artes, la alternancia entre tradición clásica y ruptura vanguardista se prolonga en las artes audiovisuales y multimediales. El diseño de arte se ha convertido en elemento protagónico en la producción contemporánea en las cinematografías más audaces que suponen una participación más activa del espectador en la construcción del relato y una percepción del hecho artístico como artificio que invita a disfrutar del factor estético de la obra y no solo la narración de una historia. De entre los cultores de este tipo enfoque en el campo cinematográfico, elegimos algunas películas y cineastas para ejemplificar estos conceptos, entre ellos, Baz Lurhman, Pedro Almodóvar y WesAnderson.

OBJETIVOS:

Que los alumnos logren:

- Revisar y reformular conceptos relativos a la modalidad de producción artística contemporánea encuadrada dentro de la amplia categoría de posmodernidad; hipertextualidad, intertextualidad, reflexividad del relato, ficción auto-concientey las diversas formas de inclusión de un texto en otro que Gerard Genette caracterizó como modalidades transtextuales.
- Comprender la noción de parodia como una de las modalidades de transposición y su relación con las formas del humor.
- Diferenciar las nociones de realismo y anti-realismo en las artes audiovisuales y su vinculación con los conceptos de intransitividad narrativa (ruptura sistemática del flujo del relato), el *extrañamiento*(Brecht) en lugar de identificación (Aristóteles, mimesis, catarsis), la interpelación directa, la puesta en primer plano frente a la transparencia, la diégesis múltiple en lugar de diégesis única, la apertura narrativa, entre otros rasgos de estilo.
- Comprender los conceptos de hipertextualidad, intertextualidad y transposición (Genette) aplicados al lenguaje audiovisual.

- Aplicar los conceptos expuestos al análisis de las películas *Romeo + Julieta* y *Moulin Rouge* de Baz Lurhman y *ElGranHotelBudapest* de Wes Anderson.

CONTENIDOS:

Clase 1: Caracterización de la ficción audiovisual posmoderna.

Exposición de las nociones de dialogismo y de transtextualidad con especial énfasis en los conceptos de hipertextualidad y de intertextualidad. Las formas del realismo (mímesis) y el anti-realismo: *extrañamiento*, reflexividad del relato, ficción autoconciente. La parodia como una de las modalidades de transposición y su relación con las formas del humor. Diferenciar las modalidades de producción que apuntan a la identificación del espectador (catarsis) o al distanciamiento intelectual (intransitividad narrativa, ruptura del flujo del relato, interpelación a la audiencia).

Clase 2: La estética de Baz Lurhman. *Romeo+Julieta* y *Moulin Rouge*.

La trilogía de *La Cortina Roja (The Red Curtain)*. *Romeo + Julieta*. El hipotexto: *Romeo y Julieta* de William Shakespeare. Breve exposición sobre los rasgos esenciales del texto dramático. Su transposición al lenguaje cinematográfico. Versiones de referencia. *Romeo y Julieta* (1969) de Franco Zeffirelli. Comparación entre las versiones de *Romeo y Julieta* filmadas por Zeffirelli y Lurhman a partir de escenas clave.

Clase Nº 3: De *La Traviata* de Giuseppe Verdi a *Moulin Rouge* de Baz Lurhman.

El proyecto *Moulin Rouge*. Hipotextos: *La Dama de las Camelias*, novela de Alejandro Dumas; *La Traviata*, ópera con Música de Giuseppe Verdi y libreto de Luigi María Piave; *El ángel azul*, protagonizada por Marlene Dietrich; *Moulin Rouge*, película dirigida por John Huston sobre el famoso cabaret parisino con foco en el personaje de Toulouse Lautrec y música de la opereta de Offenbach, *Orfeo en los infiernos*. Intertextos: múltiples referencias a la comedia musical cinematográfica: desde *La Novicia Rebelde* con música de Rogers y Hart hasta varias canciones encuadradas dentro de los géneros rock y pop remixados por el propio Baz Lurhman.

Clase Nº 4: Ficción posmoderna y parodia como modo de transposición.

La parodia entre las formas del humor, caracterización y diferenciación con otras formas del humor (sátira, farsa, grotesco). La parodia como forma de dialogismo. Transmotivación y transvaloración (degradación de valores y motivaciones en relación con el modelo clásico). Elementos paródicos en *Romeo + Julieta* de Lurhman: la fiesta de los Capuleto (el kitsch y el travestismo); elementos paródicos en *Moulin Rouge*: la escena de Christian y los bohemios que culmina en parodia-homenaje de *La Novicia Rebelde*.

BIBLIOGRAFÍA

- Aumont, J. et al. (2005). *Estética del Cine*. Barcelona: Paidós.
- Casetti, F. (1991). *Cómo analizar un film*. Barcelona: Paidós, 1991, Cap. 3, 4 y 5.
- Genette, G. (1980) *Palimpsestos. La escritura en segundo grado*. Madrid: Taurus.
- Gubern, R. (1992). *Historia del Cine*. Barcelona: Baber.
- Jenkins. H. (2008) *La cultura de la convergencia en los medios de comunicación*. Barcelona: Paidós.
- Sánchez Biosca, V. (2004). *Cine y vanguardias artísticas. Conflictos, encuentros, fronteras*. Barcelona: Paidós.
- Stam, R. et al. (2006). "Del realismo a la intertextualidad" en *Nuevos Conceptos de las Teorías del Cine*. Barcelona: Paidós.
- Tomás, F. (1998). *Escrito, pintado. Dialéctica entre escritura e imágenes en la conformación del pensamiento europeo*. Madrid: Visor.
- VV.VV. (2002). *Realismo: ¿mito, doctrina o tendencia histórica?* Buenos Aires: Lunaria.
- Wolf, S. (2001). *Cine y Literatura. Ritos de Pasaje*. Buenos Aires: Paidós Comunicación.