

Amigos del Bellas Artes

LITERATURA Y CINE CLÁSICOS DE TERROR

Por Sebastián Cardemil Muchnik

Programa de clases 2019

Los relatos fantásticos son viejos como el mundo. A través de algunos de sus escritores y cineastas más representativos vamos a recorrer los momentos fundamentales del género, donde se mezclan adaptaciones cinematográficas de clásicos como Frankenstein o Drácula, con guiones originales que reescriben y resignifican viejos temas como el del doble, la noche, los sueños, los aparecidos, los viajes en el tiempo, las metamorfosis, el otro, lo siniestro, y las diferentes criaturas que la imaginación de sus autores han pergeñado. Podemos pensar nuestra época –y el arte de nuestra época-, a través del género? Pueden sus novelas, cuentos y películas ayudarnos a reflexionar sobre nosotros mismos y el mundo actual? A través de las ocho clases del seminario vamos a intentar respondernos esas y otras tantas preguntas.

Clases 1 y 2: La novela gótica

Podríamos postular que el género fantástico tiene aquí su origen y presentación: Castillos tenebrosos, aparecidos y fantasmas, corredores y pasillos interminables, bosques tenebrosos, pasiones desatadas, mazmorras y sótanos escalofriantes, criaturas sobrenaturales y fantásticas. Si bien podemos encontrar algunos antecedentes en la iconografía medieval (los Beatos abundan en imaginería alucinante), en las novelas de caballerías (Don Quijote está en una tensión constante entre la realidad y el sueño), y en el teatro Isabelino (Shakespeare insistió en la truculencia a través de Hamlet, La tempestad y Macbeth, entre otras), fue a mediados del siglo XVIII cuando el escritor inglés Horace Walpole publicó “El castillo de Otranto” que se empezó a hablar de novela gótica. Nació como una moda pero a lo largo del tiempo se fue metamorfoseando y en la actualidad persisten cultores obsesionados con su peculiar iconografía. En el cine, “El monje”, de Matthew Lewis, con guión de Luis Buñuel; o “El manuscrito hallado en Zaragoza”, del polaco Jan Potocki y llevada al cine por el director Wojciech Has, son algunos ejemplos. El cineasta Tim Burton no ha dejado de insistir a través de sus películas (Bettlejuice, Batman, Sleepy Hollow, Sweeney Todd y Sombras tenebrosas) con esos paisajes de ensueño y pesadilla, con esos personajes oscuros y misteriosos, y con esas arquitecturas puntiagudas y atractivas.

Clase 3: Frankenstein

AV. PDTE. FIGUEROA ALCORTA 2280 — C1425CKO - BUENOS AIRES - ARGENTINA

T: +54 11 4803-4062 - 4804-9290 — WWW.AAMNBA.ORG.AR

info@aamnba.org.ar

— [aamnba](https://www.instagram.com/aamnba)

— [amigosdelbellasartes](https://www.facebook.com/amigosdelbellasartes)

— [aamnba](https://www.twitter.com/aamnba)

Amigos del Bellas Artes

En 1818 la joven escritora inglesa Mary Shelley publica “Frankenstein o el moderno Prometeo”, sin saber que estaba inaugurando el moderno relato de terror y de ciencia ficción. La novela fue llevada al cine una infinidad de veces aunque con suertes dispares que van desde las versiones hollywoodenses de James Whale (1931) o Kenneth Brannagh (1994) en Hollywood, hasta la personal relectura que hace el español Victor Erice en “El espíritu de la colmena”.

Clase 4: El género fantástico

El cuento fantástico moderno y propiamente dicho surge también a comienzos del siglo diecinueve en Alemania de la mano del escritor romántico E.T.A. Hoffman, y a partir de entonces se dispersa en todo el continente europeo y en poco tiempo llega a América. Maupassant, Stevenson, Dostoievski, Le Fanu y Emily Bronte son algunos de sus cultores más representativos, en tanto que años más tarde el cine lo adopta incondicionalmente. Desde el expresionismo alemán y Hitchcock, hasta Brian de Palma o David Lynch, el género encuentra en la pantalla grande sus representaciones más efectivas y emocionantes.

Clase 5: Drácula y el vampirismo

Desde “El Vampiro” de Polidori y del “Drácula” de Bram Stoker, la literatura de vampiros ha fascinado a numerosos escritores y cineastas. Drácula es una de las novelas que más veces se ha llevado al cine y no hay país que se haya resistido a adaptarla. Algunas de las más recordadas son “Nosferatu” (Friedrich Murnau, 1922), “Nosferatu” (Werner Herzog, 1979), “Drácula, de Bram Stoker” (Francis Coppola, 1992), “Drácula” (Tod Browning, 1931), “Drácula” (Terence Fisher, 1958), y “Sangre para Drácula” (Paul Morrissey, 1974), entre otras. Analizaremos la riqueza, la multitud de significados, metáforas y connotaciones que siempre ha tenido eso de andar chupándole la sangre a los demás.

Clase 6 y 7: El salto a América: Edgar Allan Poe

El escritor norteamericano Edgar Allan Poe (1809-1849) traduce el imaginario romántico europeo a sus posibilidades americanas, inventa el género policial (donde la razón se impone a la oscuridad), y escribe algunos de los mejores relatos fantásticos de todos los tiempos, sentando las bases de lo que a partir de ese momento sería el cuento clásico de terror. El cine lo tuvo y lo tiene como uno de los referentes claves del género y directores como Roger Corman o Federico Fellini lo adaptaron con grandes resultados. Sus pesadillas, sus atmósferas opresivas y atrapantes, sus personajes alucinados y sus tramas macabras alimentaron centenares de películas y series de televisión, y es hasta el día de hoy que podemos sentir su influencia, su validez y lo acertado de sus procedimientos, técnicas, recursos y herramientas para narrar hechos fantásticos y truculentos.

Clases 8 y 9: H.P.Lovecraft

Años más tarde, H.P.Lovecraft (1890-1937) consigue darle una vuelta al género inaugurando el horror cósmico, el terror sobrenatural, e incorporando elementos de ciencia ficción. El cine no dejará pasar la oportunidad y directores como Lucio Fulci, Sam Reimi o John Carpenter

AV. PDTE. FIGUEROA ALCORTA 2280 — C1425CKO - BUENOS AIRES - ARGENTINA

T: +54 11 4803-4062 - 4804-9290 — WWW.AAMNBA.ORG.AR

info@aamnba.org.ar

— [aamnba](https://www.instagram.com/aamnba)

— [amigosdelbellasartes](https://www.facebook.com/amigosdelbellasartes)

— [aamnba](https://www.twitter.com/aamnba)

Amigos del Bellas Artes

se encargarán de recrear sus atmósferas pesadillescas. Si hubo un director que supo renovar el género, modernizarlo a base de releer los clásicos con un ojo infalible, y convertir en joyas cinematográficas cada película que hacía, ese fue John Carpenter. Sus acercamientos a Lovecraft figuran entre las mejores recreaciones que se han hecho del autor; sus films con guiones originales (El príncipe de las tinieblas, La niebla, La cosa, entre otros), y su remake de “El enigma de otro mundo”, se han convertido en películas de culto y merecen estar entre las mejores películas de género fantástico de toda la historia.

Clase 10: El género fantástico en el Hollywood clásico

Con los comienzos del cine sonoro en los años treinta, Hollywood desplegó todo el arsenal de criaturas fantásticas que la literatura había imaginado. Además de Frankenstein y Drácula, surgió el Doctor Jeckyll y su malvado Mister Hide, King Kong, el hombre lobo, la momia, el hombre invisible y un gran etcétera. Pero fue en la década del cuarenta y de la mano de Val Lewton, un productor de origen ruso, que el género alcanzaría una extraña mezcla de perfección y madurez. Películas como “La marca de la pantera” o “Anduve con un zombie” (ambas dirigidas por el gran Jacques Tourneur), merecen figurar entre las obras maestras de la década.

Nota: Durante las clases se verán algunos fragmentos de las películas citadas y se leerán fragmentos de las obras literarias correspondientes.

Bibliografía esencial:

- Bettelheim, Bruno: Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Madrid, editorial Crítica, 2006.
- Bioy casares, Adolfo; Borges, Jorge Luis; Ocampo, Silvina: Antología de la literatura fantástica. Buenos Aires, editorial Sudamericana, 1999.
- Borges, Jorge Luis: Obras completas, Tomo IV – 1975-1988. Buenos Aires, Emecé, 1996.
- Freud, Sigmund: Lo siniestro. Buenos Aires, Ediciones Homo Sapiens, 1987.
- Gandolfo, Elvio: El libro de los géneros sobrecargado. Buenos Aires, Blatt & Ríos, 2017.
- King, Stephen: Danza Macabra. Madrid, Valdemar, 2016.
- Lovecraft, H.P.: El horror sobrenatural en la literatura. México, editorial Fontamara, 1995.
- Todorov, Tzvetan: Introducción a la literatura fantástica. México, La red de Jonás - Premia editora, 1981.
- Rank, Otto: El doble. Buenos Aires, JCE Ediciones, 2004.

AV. PDTE. FIGUEROA ALCORTA 2280 — C1425CKO - BUENOS AIRES - ARGENTINA

T: + 54 11 4803-4062 - 4804-9290 — WWW.AAMNBA.ORG.AR

info@aamnba.org.ar