

LITERATURA Y CINE, UNA GRAN ALIANZA

El lenguaje literario tiene sus normas (y también códigos propios en la ruptura de las mismas), sigue una evolución o camino característicos, hay distintas corrientes, múltiples opciones más o menos entroncadas con la realidad social del momento y las vías de evasión de la misma. El lenguaje cinematográfico, más reciente, aprendió a vertebrar sus historias mediante recursos propios. Lo que en literatura pasa por utilizar distintos nombres de personajes o una forma verbal en pasado, en cine se traslada a distintos puntos de vista, encuadres, *flash-backs* o montajes que hilvanan las historias narradas.

Códigos diferentes que permiten ahondar en su conocimiento mediante la comparación, para hallar sus similitudes y diferencias. Comparar la forma en que un libro se materializa en la imaginación de un lector y la forma en que otro lector (el guionista, el director, los actores) lo han imaginado y plasmado es una riqueza que ayuda a detenerse y alcanzar una mejor comprensión de cada código.

A veces, trabajar en la interacción del cine y la literatura puede ayudar a despertar el interés de los alumnos en una obra concreta y desarrollar más herramientas para la valoración de las obras; no se trata, lógicamente, de una comparación para establecer qué es mejor, sino de desarrollar herramientas de análisis de una y otra fuente, para poder profundizar en su comprensión y disfrute.

¿Quieres trabajar con tus alumn@s el análisis de una obra literaria y su homóloga en el cine? Aquí te dejamos algunas sugerencias para que te sirvan como punto de partida.

Escoge un libro y una película. Hay diversos lugares, algunos de ellos magníficos, donde podrás consultar relaciones de obras literarias que han sido llevadas al cine. Algunos de estos lugares, son:

Lengua en Secundaria: con una interesante sección sobre Literatura y cine para Secundaria y Bachillerato.

Cine y literatura: la estupenda página de Enrique Martínez-Salanova Sánchez, donde hay una relación de obras literarias españolas que han dado lugar a adaptaciones cinematográficas, desde 1900 hasta la actualidad. Encontrarás referencias a películas tan nuevas como Los girasoles ciegos, película de José Luis Cuerda sobre la novela homónima de Alberto Méndez, o filmes más antiguos, como el caso de Tiempo de silencio, dirigida en 1986 por Vicente Aranda.

Cervantes Virtual: encontrarás referencias y bibliografía de adaptaciones de la literatura española en el cine español.

Deriva: una revista digital sobre cine y literatura que nos ha gustado mucho.

La relación de Calderos Mágicos incluye también obras para los más pequeños, como Peter Pan o La sirenita.

Pide a tus alumnos que analicen las diferencias en:

1. El tratamiento de personajes:
 - a. ¿Cómo es tratado el personaje en la novela? ¿Cómo se traslada al código cinematográfico este tratamiento? Por ejemplo, planos picados o contrapicados para transmitir la grandeza moral del personaje o su estado de ánimo; montajes más o menos dinámicos para trasladar tensión; uso de la música; el silencio como recurso (por contraposición a la palabra), etc.
2. El tiempo:
 - a. Linealidad o saltos temporales. Comparar la estructura temporal de la obra literaria con la de la película. ¿Cómo se articulan los saltos en el tiempo? ¿De qué manera se construye un salto atrás en el tiempo en ambos códigos? ¿Se utilizan pistas como los cambios de color a blanco y negro, voz en off, separaciones físicas? ¿Hasta qué punto una estructura temporal compleja en narrativa puede trasladarse al lenguaje cinematográfico?
3. La estructura narrativa:
 - a. ¿Cómo se traslada el punto de vista del narrador a la gran pantalla? Si hay un narrador omnisciente en la obra literaria, ¿de qué recursos se puede valer el cine para dar el punto de vista de este narrador? Si el punto de vista es múltiple, ¿de qué manera se puede comunicar al espectador?
4. El espacio:
 - a. ¿En qué lugar o lugares se desarrolla la obra literaria? ¿Es el mismo o son los mismos que aparecen en la película? Significado del espacio en la obra literaria y en la cinematográfica: ¿Alcanzan el mismo nivel de significación, consiguen representar lo mismo?

También te animamos a que trates de despertar su creatividad: invítales a hacer su propia adaptación. Pueden crear un guión a partir de un pasaje o un capítulo de una novela, por ejemplo, y así tendrán que aplicar su imaginación al tiempo que se dan cuenta de que las necesidades de uno y otro código son distintas. Enséñales, si quieres, un ejemplo de guión como el que ofrece Cervantes Virtual de Calle Mayor, la película de Bardem.

Pueden incluso rodar la mejor creación. Si optas por ello, una buena manera de motivarles es presentar su trabajo a concursos. Hay muchos en [larte](#) o en [abc guionistas](#), por ejemplo.