

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE Diseño DE IMAGEN Y SONIDO**

Asignatura: Estructuras narrativas audiovisuales

Año Académico: 2016

Cátedra: Guillermo Kaufman

Curso: Cuatrimestral

Carga horaria: 60 horas

Promoción: por examen final

PROGRAMA

• **Propuesta de la Cátedra**

La cátedra propone el estudio de los relatos audiovisuales como productos culturales, desde una perspectiva narrativa y comunicativa.

Se trabaja con cine y con televisión.

En un primer momento, los alumnos y las alumnas aprenden y utilizan en la práctica las herramientas teóricas básicas que permiten el análisis de los relatos. Por ejemplo: las distintas maneras de organizar las acciones en el tiempo o las razones que establecen que cierto programa de TV se incluya en determinada programación.

En un segundo momento, se analiza y se aplica el concepto de género en el marco de la cultura de masas. Se estudian los documentales, los noticieros, los informes de investigación, los melodramas, las telenovelas, las series y el cine fantástico.

Las clases se dividen en teóricas y prácticas. Las primeras están dictadas por el docente titular. Durante las prácticas, se trabaja en grupos reducidos.

El teórico se dicta los días martes de 14 a 16. Las prácticas son el mismo día de 16.10 a 18hs.

Durante la cursada, se analizan películas y programas de televisión desde diferentes perspectivas comunicativas y narrativas. Se leen e interpretan textos teóricos correspondientes a distintas corrientes del pensamiento contemporáneo, en relación con el audiovisual.

Los alumnos producen textos analíticos en los que aplican las categorías aprendidas a un corpus de películas y de programas de TV.

Los trabajos prácticos incluyen las modalidades de realización presencial y en casa, y la resolución tanto grupal como individual. Por lo general, las conclusiones de lo investigado se exponen oralmente en clase.

• **Objetivos**

Se espera que los alumnos y las alumnas

1. adquieran una mirada crítica de producciones audiovisuales de diferente tipo, atenta especialmente a la combinación en el producto de aspectos narrativos, pero también estéticos e ideológicos. Para ello, se propone un recorrido centrado en el análisis de películas y programas de televisión;
2. comuniquen de manera oral y escrita sus análisis e interpretaciones de producciones audiovisuales; y
3. establezcan una dinámica tal que les permita actuar y reflexionar sobre el actuar, que su producción sea el resultado de una elaboración consciente de sus necesidades en el marco de su formación profesional.

- **Contenidos**

Unidad N.º 1. Relato audiovisual y narración

- A. **Relato.** Conflicto, argumento, trama, personajes, temas. Ambientes. Acontecimientos. Transformaciones. Soportes narrativos. Encuentro entre narrativa audiovisual y relato. El doble relato en el cine sonoro. Relato e historia. Diégesis. Instancia narrativa. El relato como unidad narrativa. Estrategias para el análisis: Temas y contenidos. Análisis textual. Enfoques estructuralistas. Enunciación.
- B. **Documental y ficción.** Planteo del problema. Modalidades del documental: expositiva, de observación, interactiva y reflexiva. Evolución y transformación del registro documental. Ética y documental. La argumentación.
- C. **Lo realista y lo fantástico.** Modalidad y género. Impresión de realidad. Verosímil realista y verosimilitud fantástica. El realismo: temas, estructuras, convenciones. El fantástico: modalidad y género. Antecedentes. Transformaciones. Características.

Unidad N.º 2. Organización narrativa y narrativas masivas

- A. **Narratología.** Temporalidad narrativa y relato audiovisual. Orden, duración, modo y frecuencia. El punto de vista. Intertextualidad. La verosimilitud. Estructura narrativa clásica y moderna.
- B. **Televisión.** Hibridación de lo popular en lo masivo. Televisión analógica y digital: formas narrativas. Etapas. Características discursivas. Unidades narrativas: programación, programa y contenido. Tipos discursivos: referencial, ficcional e híbrido. Hipertelevisión. Géneros televisivos: Conceptualización y características. Géneros ficcionales. El relato episódico: la serie. Géneros referenciales. El noticiero.

- C. **Hipertexto y narrativas transmediáticas.** Nuevos paradigmas. Nomadismo, interactividad. Internet y el relato. secuencialidad y estructura rizomática. Multimedialidad.

• **Bibliografía**

Unidad N.º 1

1. **AUMONT, J. y MARIE, M.** (1990). *Análisis del film*. Barcelona: Paidós. Capítulo N.º 4: “El análisis del film como relato”. Traducción: Carlos Losilla.
2. **GARCÍA CANCLINI, N.** (2007). *LECTORES, ESPECTADORES E HIPERNAUTAS*. Barcelona: Gedisa.
3. **GAUDREULT, A. y JOST, F.** (1995). *El relato cinematográfico* (1995). Barcelona: Paidós. Capítulos N.º 5 y 6. Traducción: Núria Pujol.
4. **JACKSON, R.** (1980). *Fantasy. Literatura y subversión*. Buenos Aires: Catálogos. Primera parte: “El modo fantástico”. Traducción: Cecilia Absatz.
5. **LOZNITSA, S.** (2013). “El final del cine *documental*”. En *Kilómetro 111*, N.º 11, Pág. 106-111.
6. **NICHOLS, B.** (1998). *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*. Barcelona: Paidós. Primera Parte: Capítulo N.º 2: “Modalidades documentales de representación”. Segunda Parte: Capítulo N.º 8: “La narración de historias con pruebas y argumentaciones. Traducción: Josexo Cerdán y Eduardo Iriarte.
7. **QUINTANA, A.** (2003). *Fábulas de lo visible. El cine como creador de realidades*. Barcelona: Acantilado. “El discurso sobre la realidad”.
8. **STAM, R.** (2001). “El texto realista clásico”. En *Teorías del cine. Una introducción*. Barcelona: Paidós. Traducción: Carlos Roche Suárez.
9. **ZECCHETTO, V.** (2006). *La danza de los signos. Nociones de semiótica general*. Buenos Aires: La crujía. “Las funciones de la ideología”.

Bibliografía optativa

1. **ALTMAN, R.** (1999). *Los géneros cinematográficos*. Barcelona: Paidós. Traducción: Carlos Roque Suárez.

2. **BAL, M.** (1998). *Teoría de la narrativa (una introducción a la narratología)*. Madrid: Ediciones Cátedra S.A. Traducción: Javier Franco.
3. **BARTHES, R.** (2000). *S/Z*. México: Siglo XXI. Traducción: Nicolás Rosa.
4. **BORDWELL, DAVID** (1996). *Op.Cit.* Capítulos N.º 10, 11, 12 y 13. Traducción: Pilar Vazquez Mota.
5. **BRUNER, J.** (1986). *Realidad mental y mundos posibles. Los actos de la imaginación que dan sentido a la experiencia*. Barcelona: Gedisa. Traducción: Beatriz López.
6. **CASETTI, F. y DI CHIO, F.** (1996). *Cómo analizar un film*. Barcelona: Paidós. Traducción: carlos Losilla.
7. **GARCÍA JIMÉNEZ, J.** (1993). *Narrativa audiovisual*. Barcelona: Cátedra.
8. **GREIMAS, A.** (1971). *Semántica estructural. Investigación metodológica* (1971). Madrid: Gredos. "Reflexiones acerca de los modelos actanciales". Traducción: Alfredo de la Fuente.
9. **GUBERN, R.** (1989). *Historia del cine*. Barcelona: Lumen.
10. **KLEIN, I.** (2007): *La narración*. Buenos Aires: Eudeba.
11. **PAVEL, T.** (1995). *Mundos de ficción*. Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana. Traducción: Julieta Bombona.
12. **PROPP, V.** (1977). *Morfología del cuento*. Madrid: Fundamentos. Traducción: Lourdes Ortiz.
13. **RICOEUR, P.** (1995). *Tiempo y narración I, II y III*. México: Siglo XXI. Traducción: Agustín Neira Calvo.
14. **TODOROV, T.** (2006). *Introducción a la literatura fantástica*. Buenos Aires: Editorial Paidós. Traducción: Elvio Gandolfo.

Unidad N.º 2

1. **ALTMAN, R.** (2000): *Los géneros cinematográficos*. Barcelona: Paidós. Capítulo N.º 2. Traducción: Carlos Roche Suárez.
2. **BETTETINI, G. y FUMAGALLI, G.** (2001): *Lo que queda de los medios. ideas para una ética de la comunicación*. Buenos Aires: La Crujía. Traducción: Ana Zagari y Valeria Durante. Capítulo N.º 2: "La verdad en la ficción y en el espectáculo"
3. **BRETT, M.** (2014). *Hombres de serie*. Barcelona: Ariel. Traducción: J. Paredes. "Prólogo".
4. **BORDWELL, D.** (1996): *La narración en el cine de ficción*. Barcelona: Paidós. Capítulo N.º 9: "La narración clásica: el ejemplo de Hollywood" y Capítulo N.º 10: "La narración de arte y ensayo". Traducción: Pilar Vázquez Mota.
5. **DE ROSSO, E.** (2012). *Nuevos secretos*. Buenos Aires: Líber Editores. Capítulo II: "Enigmas y secretos".

6. **HEATH, S.** (2002): "Intertextualidad". En M. Hayne (1999): *Diccionario de teoría crítica y estudios culturales*. Barcelona: Paidós. Traducción: Patricia Wilson.
7. **JENKINS, H.** (2008): *Convergence culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación*. Barcelona: Paidós. Traducción: Pablo Hermida Lazcano. Capítulo N.º 3: "En busca del unicornio de papel. Matrix y la narración transmediática".
8. **IGARZA, R. (2004).** *Burbujas de ocio. Nuevas formas de consumo*. Buenos Aires: La Crujía. Capítulo N.º 5: "Microcontenidos".
9. **KAUFMAN, G.** (2008): *La narrativa en la televisión argentina analógica*. Publicación interna de la cátedra Estructuras Narrativas Audiovisuales, DlyS, FADU, UBA.
10. ----- (2008): "Narración y espectáculo en el noticiero argentino". Publicación interna de la cátedra Estructuras Narrativas Audiovisuales, DlyS, FADU, UBA.
11. **MACHADO, A.** (2000): *A televisão levada a sério*. São Paulo: Senac. "La narrativa seriada". Traducción: Julio Encina para la Cátedra Estructuras Narrativas Audiovisuales - Kaufman, DlyS, FADU, UBA.
12. **MORLEY, D.** (2008). *Medios, modernidad y tecnología*. Barcelona: Gedisa. Traducción: M. Polo. Capítulo N.º 5: "La televisión: no tanto un medio visual como un objeto visible".
13. **SCOLARI, C.** (2009): "This is the End. Las interminables discusiones sobre el fin de la televisión". En Carlón et al. (2009): *El fin de los medios masivos. El comienzo de un debate*. Buenos Aires: La Crujía.
14. **STAM, R.** (2001). "Post-cine: la teoría digital y los nuevos medios". En *Teorías del cine. Una introducción*. Barcelona: Paidós. Traducción: Carlos Roche Suárez.
15. **STAM, R., BURGOYNE, R. y FLITTERMAN-LEWIS, S.** (1999). *Nuevos conceptos de la teoría del cine*. Barcelona: Paidós. Capítulo N.º 5: "Desde el realismo hasta la intertextualidad". Traducción: José Pavia Cogollos.
16. **VARELA, M.** (2009): "Él miraba televisión, you tube. La dinámica del cambio en los medios". en Carlón, M. et al: *El fin de los medios masivos. El comienzo de un debate*. Buenos Aires: La Crujía.

Bibliografía optativa

1. **FARRÉ, M.** (2004). *El noticiero como mundos posibles*. Buenos Aires: Ediciones La Crujía.
2. **GENETTE, G.** (2004). *Metalepsis. De la figura a la ficción*. Buenos Aires: FCE. Traducción: Luciano Padilla López.

3. ----- (1989). *Figuras III*. Barcelona: Lumen. Traducción: Carlos Manzano.
4. ----- (1989). *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*. Madrid: Altea, Taurus, Alfaguara S.A. Traducción: Celia Fernández Prieto.
5. **IGARZA, R.** (2008): *Nuevos medios. estrategias de convergencia*. Buenos Aires: La Crujía.
6. **LANDOW, G.** (2009). *Hipertexto 3.0. teoría crítica y nuevos medios en la era de la globalización*. Barcelona: Paidós. Traducción: Antonio Antón Fernández.
7. **MAZZIOTTI, NORA** (2002). "La televisión en Argentina". En Orozco, G. (coordinador) (2002): *Historias de la televisión en América Latina*. Barcelona: Gedisa.
8. **STEIMBERG, O.** (1998). *Semiótica de los medios masivos*. Buenos Aires: Atuel.

- **Filmografía y material audiovisual**

Unidad N.º 1

1. **Burton, t.** (1984): *Frankenweenie*
2. **BURTON, T.** (1999): *La leyenda del jinete sin cabeza*
3. **EHEVERRÍA, C.** (2005): *Pacto de silencio*
4. **MURGA, C.** (2007): *Una semana solos*
5. **PAHN, R.** (2014): *The missing Picture*
6. **POLANSKI, R.** (1968): *El bebé de Rosemary*
7. **REJTMAN, M.** (2007): *Copacabana*
8. **ROEG, N.** (1973): *Venecia rojo shocking*
9. **VARGAS, O.** (2014): *Historia de un oso*
10. **VIRZI, P.** (2014): *El capital humano*
11. **WENDERS, W. y RIBEIRO SALGADO, J.** (2014): *La sal de la tierra*

Unidad N.º 2

1. **COHEN, J.** (2012): *Museum Hours*
2. **CUBIT, A.** (2013): *The Fall - 1º Temporada*. BBC Two, RTÉ One
3. **FINCHER, D.** (1995): *Seven*
4. **GARRONE, M.** (2012): *Reality*
5. **KAZAH, A.** (2014): *Teatro por Wifi*
6. **LEVATI, P.** (2014): *Estilo Esther*
7. **ORDOÑEZ, V.** (2014): *Círculo de citas*
8. **PICHOT, M.** (2008, 2009): *La loca de mierda*
9. **TELEFÉ NOTICIAS** (2015): Buenos Aires: Telefé

- **Pautas de evaluación**

Los alumnos realizan dos parciales y dos trabajos prácticos. El alumno que apruebe con más de 4 puntos los dos exámenes parciales y los dos trabajos prácticos o sus recuperatorios, habrá aprobado la cursada de la materia y estará en condiciones de rendir el examen final, donde expondrá acerca de temas seleccionados por los docentes y uno preparado por él. Si alcanza los 7 puntos en cada una de las instancias, promocionará.

- **Reglamento de Cátedra**

Se requiere un 75% de asistencia a teóricos y a prácticos. Los alumnos deben aprobar la totalidad de los trabajos prácticos propuestos. Estos brindan la posibilidad de un recuperatorio.

- **Listado de docentes**

Guillermo Kaufman: Titular de Cátedra

Mariano Véliz: Adjunto

Clara Ambrosoni: Jefa de Trabajos prácticos

Jorgelina Fernández: Ayudante a cargo de una comisión de trabajos prácticos

Natalia Weis: Ayudante a cargo de una comisión de trabajos prácticos.

Florencia Grassi: Ayudante

Matías Marra: Ayudante alumno

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

Trabajo Práctico N.º 1:

Tema: Estructura del relato audiovisual.

Contenidos: estructura. Orden. Duración. Modo. Lo fantástico.

Pautas: escrito, grupal, domiciliario.

Objetivos: el trabajo se propone como una aplicación práctica de los contenidos teóricos enseñados. Por lo tanto, pretende que el alumno utilice las herramientas teóricas en el análisis de productos audiovisuales.

Fecha de entrega: 26/4

Trabajo Práctico N.º 2:

Tema: Relato episódico.

Contenidos: lo episódico en la televisión. la construcción de la verosimilitud.

Pautas: escrito, grupal, domiciliario.

Objetivos: el trabajo se propone como una aplicación práctica de los contenidos teóricos enseñados. Por lo tanto, pretende que el alumno utilice las herramientas teóricas en el análisis de productos audiovisuales.

Fecha de entrega: 31/5

