

Asignatura: Narrativas Audiovisuales
Cátedra: Guillermo Kaufman
Carga horaria: 60 horas

Año Académico: 2017
Curso: Cuatrimestral
Promoción: directa

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, con televisión y con hipertextos.

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 diferentes géneros, como por ejemplo los documentales, los noticieros, los informes de investigación, 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, programas de televisión e hipertextos 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, hipertextos y programas de TV.

Los alumnos realizan dos trabajos prácticos de realización grupal. Se realizan fuera de clase y las conclusiones de lo investigado se exponen oralmente en clase.

Se toman dos exámenes parciales: uno presencial y otro domiciliario.

- **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, programas de televisión e hipertextos;
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. **La narrativa.** Comunicación y narrativa. Relaciones entre tecnología y relato. Cambio tecnológico y cambio narrativo. Soportes y relato. El relato como unidad narrativa, como representación del mundo y como modo de conocimiento. Enunciado y enunciación.
- B. **El relato audiovisual.** Encuentro entre relato y audiovisual. El análisis textual audiovisual. Narración, relato e historia. Argumento, temas y tesis. El tiempo: el “doble” relato. Orden, duración y frecuencia. El espacio. Las relaciones espaciales y el fuera de campo. Modo y punto de vista. La focalización. Focalización y género.

Unidad N.º 2. Modos narrativos

- A. **Ficción y no ficción.** La hibridación. El género.
- B. **Lo realista, lo maravilloso y lo fantástico.** Verosimilitud, modo y género. El realismo: temas, estructuras, convenciones. El realismo en la televisión: los géneros periodísticos. El realismo en el documental. La argumentación. Modalidades del documental: expositiva, de observación, interactiva, reflexiva y realizativa. Lo maravilloso, lo fantástico y lo extraño en el cine y en la televisión. Antecedentes y transformaciones. Características. Lo fantástico y la hibridación.
- C. **La transtextualidad.**

Unidad N.º 3. Narrativas masivas, hipertextuales y transmediáticas

- A. **Televisión.** Narrativas y cultura de masas. Unidades narrativas en la televisión analógica: programación, programa y serialidad. La digitalización y la hipertelevisión.
- B. **Hipertexto.** Nuevos paradigmas. Internet. Interfaz e interactividad. Nomadismo, expectación y usuario. Secuencialidad y estructura rizomática. Multimedialidad. Youtube. Las *webseries*.
- C. **Narrativas transmedia.** Convergencia y producción transmedia. La “franquicia”. Expansión y comprensión narrativa. El fan y las comunidades.

- **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. **BRUNER, J.** (2013). *La fábrica de historias. Derecho, literatura, vida*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. “Los usos del relato” y “¿Por qué la narrativa?” (selección). Traducción: Luciano Padilla.
3. **GAUDREAU, A. y JOST, F.** (1995). *El relato cinematográfico* (1995). Barcelona: Paidós. Capítulos N.º 4, 5 y 6. Traducción: Núria Pujol.
4. **KLEIN, I.** (2007): *La narración*. Buenos Aires: Eudeba. Capítulo V.
5. **SELBIN, E.** (2010). *El poder del relato. Revolución, rebelión, resistencia*. Buenos Aires: Interzona. Capítulo N.º 2: “El argumento a favor de los relatos. Los relatos y el cambio social”. Traducción: Alejandro Roznes.
6. **VARGAS LLOSA, M.** (2008). *El viaje a la ficción. El mundo de Juan Carlos Onetti*. Barcelona: Paidós. Prefacio: “El viaje a la ficción”.

Unidad N.º 2

1. **ALTMAN, R.** (2000): *Los géneros cinematográficos*. Barcelona: Paidós. Capítulo N.º 2. Traducción: Carlos Roche Suárez.
2. **BERMÚDEZ, N.** (2009). “Apuntes para una investigación de lo architextual en la contemporaneidad. De la literatura al cine”. En “Espacios de crítica y producción”. N.º 42, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, noviembre de 2009.
3. **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”
4. **BRETT, M.** (2014). *Hombres de serie*. Barcelona: Ariel. Traducción: J. Paredes. “Prólogo”.
5. **CARLÓN, M.** (2016). *Después del fin. Una perspectiva no antropocéntrica sobre la post-tv, el post-cine y youtube*. Buenos Aires: La Crujía. “Entre el cine y la televisión. Interdiscursividad antes de la transmediatización en las series americanas de televisión”.
6. **CEBRIÁN HERREROS, M.** (2004): *La información en televisión, obsesión mercantil y política*. Barcelona: Gedisa. Capítulos N.º 1, 5 y 6.
7. **JACKSON, R.** (1980). *Fantasy. Literatura y subversión*. Buenos Aires: Catálogos. Primera parte: “El modo fantástico”. Traducción: Cecilia Absatz.
8. **LOZNITSA, S.** (2013). “El final del cine documental”. En *Kilómetro 111*, N.º 11, Pág. 106-111.
9. **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.

10. **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 4: “La narración de historias con pruebas y argumentaciones. Traducción: Josetxo Cerdán y Eduardo Iriarte.
11. **QUINTANA, A.** (2003). *Fábulas de lo visible. El cine como creador de realidades*. Barcelona: Acantilado. “El discurso sobre la realidad”.
12. **STAM, R.** (2001). “El texto realista clásico”. En *Teorías del cine. Una introducción*. Barcelona: Paidós. Traducción: Carlos Roche Suárez.
13. **STAM, R., BURGOYNE, R. y FLITTERMAN-LEWIS, S.** (1999). *Nuevos conceptos de la teoría del cine*. Barcelona: Paidós. “La transtextualidad”. Traducción: José Pavia Cogollos.
14. **WEINRICHTER, A.** (2005). *El cine de no ficción. Desvíos de lo real*. Madrid: T&B Editores. “El documental performativo”.

Unidad N.º3

1. **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”.
2. **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”.
3. **SCOLARI, C.** (2008). *Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva*. Barcelona: Gedisa. Segunda Parte. Capítulo N.º 6: Economía política de las hipermediaciones: los textos”.
4. ----- (2013). *Narrativas transmedia. Cuando todos los medios cuentan*. Barcelona: Deusto. Capítulo N.º 1: “¿Qué son las narrativas transmedia?”.
5. **VAN DIJCK, J.** (2016). *La cultura de la conectividad. Una historia crítica de las redes sociales*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. Capítulo N.º 6: “You Tube: el vínculo íntimo entre la televisión y compartir videos”. Traducción: Hugo Salas.
6. **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.

- **Filmografía y material audiovisual**

Unidad N.º 1

FARHADI, A. (2009): *A propósito de Ely*
FARHADI, A. (2011): *La separación*
KHOO, E. (2011): *Tatsumi*
MUNDRUCZÓ, K. (2015): *White God*
RAMSAY, L. (2011): *Tenemos que hablar de Kevin*

Unidad N.º 2

ANVARI, B. (2016): *Under the Shadow*
BAKER, S. (2015): *Tangerine*
BURTON, T. (1988): *Beetlejuice*
CLARK, L. (1995): *Kids*
COUTINHO, E. (2007): *Juego de escena*
DI TELLA, A. (2002): *La Tv y yo*
FAROCKI, H. (1969): *Nicht löschesbares Feuer*
HOIJMAN, A. (2008): *Unidad 25*
MARSH, J. (2011): *Proyecto Nim*
TRAPERO, P. (2015): *El clan*

Unidad N.º 3

DARABONT, F. (2010): *The Walking Dead*
DUFFER, M. y R. (2016): *Stranger Things*
KAZAH, A. (2014): *Teatro por Wifi*
LEVATI, P. (2014): *Estilo Esther*
ORDOÑEZ, V. (2014): *Círculo de citas*
PICHOT, M. (2008, 2009): *La loca de mierda*
TELEFÉ NOTICIAS (2015): *Buenos Aires: Telefé*

- **Pautas de evaluación**

Los alumnos realizan dos parciales y dos trabajos prácticos. Para promocionar la materia el alumno deberá

- Aprobar ambos parciales o sus recuperatorios; y
- Aprobar ambos trabajos prácticos o sus recuperatorios.

En caso de no cumplirse alguna de estas alternativas, deberá recursar la materia.

- **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.

- **Listado de docentes**

Guillermo Kaufman: Titular de Cátedra

Mariano Véliz: Adjunto

Clara Ambrosoni: Jefa de Trabajos prácticos

Jorgelina Fernández, Natalia Weis, Florencia Grassi y Matías Marra: ayudantes a cargo de comisiones de trabajos prácticos.

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

Trabajo Práctico N.º 1:

Tema: Relato audiovisual y narración.

Contenidos: Soporte y relato. Análisis textual. Narración, relato e historia. Argumento, tema y tesis. El tiempo y el espacio. El modo y el punto de vista. Contenidos: estructura. Orden. Duración. Modo.

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.

Trabajo Práctico N.º 2:

Tema: Modos narrativos.

Contenidos: Ficción y no ficción. Género. Lo realista, lo maravilloso, lo extraño y lo fantástico. La verosimilitud. La transtextualidad.

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.

