

Propuesta:

La circulación de imágenes en movimiento se ha disgregado y masificado en el mundo contemporáneo. Plataformas, dispositivos, espacios de visibilidad y hábitos de consumo, entre otros factores han resultado notoriamente trastornados durante los últimos años. El fenómeno de las series televisivas (reemplazantes, quizá, de los hoy “demodé” culebrones latinos) y la expansión de la distribución y exhibición de películas a través de internet vuelve cada vez más compleja -y más urgente- la reflexión sobre las historias de los medios, las tradiciones, las historiografías y la construcción de una agenda de pensamiento sobre el presente y el pasado del audiovisual en la región.

Probablemente el concepto de “historia” solamente pueda subsistir en la medida en que, además de articularse con la noción de “problema” (véanse los planteos sobre la historia-problema desde los *Annales* hasta nuestros días) debe vincularse con otras herramientas de acercamiento a las imágenes basadas en una arqueología crítica (Didi-Huberman, Zielinski), en cartografías y mapas de conocimiento (Aby Warburg, Benjamin) y en los parámetros de una historia cultural (Peter Burke, Carlos Mosiváis).

El curso propone indagar la influencia que tuvo y tiene la “Historia de los medios” en la creación del diseño audiovisual. Para ello abordaremos distintos problemas de la representación de las imágenes y los sonidos y sus respectivos análisis en distintos momentos de la historia y su pervivencia en la construcción contemporánea.

Durante el cuatrimestre trabajaremos, asimismo, detenidamente la conformación de productos elaborados para los mercados nacionales y transnacionales y su impacto en la caracterización de lo popular y lo masivo. También confrontaremos estos modos de producción con las improntas de las vanguardias estéticas y las formas de la radicalización política en el campo del arte, el diseño y los medios.

Objetivos:

- 1.** Identificar los recorridos y los problemas centrales en la historia analítica de los medios y en las genealogías y arqueologías del diseño audiovisual.
- 2.** Desmontar y analizar los relatos historiográficos de los medios en el marco internacional y su dialéctica con la producción nacional y latinoamericana.
- 3.** Incorporar instrumentos para un análisis crítico, procedentes de los estudios de una historia cultural y comparativa.

- 4.** Realizar lecturas transversales en tiempos y espacios de las realidades estético-culturales en claves nacionales, internacionales y transnacionales.
- 5.** Indagar las relaciones entre ideología, hegemonía y política.
- 6.** Revisar las categorías de mercado audiovisual, *mass media*, cultura popular y vanguardia, clásico y moderno y las nociones de autor y colectivo.
- 7.** Analizar la influencia de la historia de los medios en la creación de los sistemas artísticos y del diseño audiovisual contemporáneo para incentivar la aplicación de dichos conocimientos a las producciones de los alumnos.

Modalidad pedagógica:

La asignatura se propone como un espacio de interacción donde la relación enseñanza/aprendizaje se despliega a través de prácticas específicas, propias de la condición misma del dictado teórico/analítico de la materia, esto es, un lugar para el trabajo, la reflexión y la discusión sobre los materiales presentados. Esta específica metodología participativa de carácter globalizador e integrador, implica y exige una labor de equipo. El trabajo será doble: la puesta en discusión, a través de los docentes y el abordaje de los estudiantes a través de las lecturas y la visión de los materiales audiovisuales seleccionados.

Contenidos:

UNIDAD I: Historia e historiografías. Historia cultural e industrias culturales. Genealogías y cartografías.

La historia de los medios y los nuevos modos de hacer historia. La historia cultural. Nociones de hábitat (Bourdieu), genealogía (Foucault), umbral (Eliás) y heteroglosia (Bajtin). Aproximación a los conceptos de "cultura popular", cultura de masas", "industrias culturales" e "industrias de la información y del entretenimiento". Las historias nacionales, transnacionales y comparadas. Cartografías.

La historia de los medios en Argentina. Los orígenes de la industria del espectáculo. La importancia del sonido. Las discográficas, la radio, el cine, las revistas populares y el teatro. El tango y la construcción de una marca transnacional. El caso Carlos Gardel. Comparación con el modelo mexicano y hollywoodense.

Bibliografía

- BURKE, Peter: "Capítulo 1: Obertura: La nueva historia, su pasado y su futuro" en Formas de hacer historia, Alianza Editorial, Madrid, 1996. BURKE, Peter: "Cap. IV: ¿Un nuevo paradigma?" en ¿Qué es la historia cultural?, Paidós, Buenos Aires, 2014.
- D'LUGO, Marvin: "Gardel, el film hispano y la construcción de la identidad auditiva" en Cine, nación y nacionalidades en España, Madrid, 2007.
- GIL MARINO, Cecilia Nuria "Cap. 1: Detrás de cámara. Convergencia de medios y estrategias comerciales de la industria del cine argentino" en El Mercado del Deseo. Tango, cine y cultura de masas en la Argentina de los '30. Teseo, Buenos Aires, 2015.
- KARUCH, Mathew: "Introducción", "Cap. 1: La formación de la clase en los barrios" y "Cap. 2: competir en el mercado transnacional" en Cultura de Clase. Radio y Cine en la creación de una Argentina dividida (1920-1946), Ariel, Buenos Aires, 2013.
- MANETTI, Ricardo: "Aprender y consumir, legitimación de un modelo estelar" en 30-50-70. Conformación, crisis y renovación del cine industrial argentino y latinoamericano. Ed. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2014.
- MATALLANA, Andrea: "La radio en la Argentina" en Locos por la radio. Una historia social de la radiofonía en la Argentina, Prometeo, Buenos Aires, 2006.
- MONSIVÁIS, Carlos: "South of the border, down Mexico's way. El cine latinoamericano y Hollywood", "Pero ¿hubo alguna vez once mil héroes?" en Aires de Familia. Cultura y sociedad en América Latina, Barcelona, Ed. Anagrama.
- RODRIGUEZ RIVA, Lucía: "Cine, revista, música: la industria cultural en las primeras películas de Luis César Amadori" en 30-50-70. Conformación, crisis y renovación del cine industrial argentino y latinoamericano. Ed. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2014.
- ZIELINSKI, Siegfried: "Hallazgos fortuitos en vez de búsquedas vanas" en Arqueología de los Medios, Universidad de los Andes, Bogotá, 2011.

Filmografía

1931. Luces de Buenos Aires, de Adelqui Millar
1933. Los tres berretines, de Equipo Lumiton
1933. Tango!, de Luis José Moglia Barth
1934. Ídolos de la radio, de Eduardo Morera
1934. La mujer del puerto, de Arcady Boytler
1934. El alma del bandoneón, de Mario Soffici
1938. Madreselva, de Luis César Amadori.
2002. La televisión y yo, de Andrés Di Tella.

UNIDAD II: Historia, cine e industria.

Relaciones entre cine e historia. La historia del cine. El cine y sus orígenes: de Lumière a Griffith. Cine y Narración. Modo de Representación Primitivo (MRP) y

Modo de Representación Institucional (MRI). Hollywood y el surgimiento del sistema de estudios. El cine sonoro.

Bibliografía

A.A.V.V, "El cine toma la palabra", "Carl T. Dreyer", "El cine en la cima del arte mudo", "El sonido introduce una nueva dinámica", "El ángel perseguido", "Los monstruos", "Hitchcock se sonoriza", "La divina dama" en Cien Años de Cine. Tomo I, Buenos Aires: La Nación, 1996.
AUMONT, Jacques; BERGARA, Alain; MARIEL, Michel; VERNET, Marc: "Cine y narración" en Estética del cine, Barcelona: Paidós, 1996
BURCH, Noël: "Capítulo VI. Pasiones, persecuciones", "Capítulo VII. Construir el espacio habitable", "Capítulo VIII. ¿Un modo de representación primitivo?", "Capítulo IX. El viaje inmóvil" en El tragaluz del infinito, Madrid: Cátedra, 1995.
COSTA, Antonio: "5. El cine mudo" y "6. El cine sonoro de los años treinta a los cincuenta" en Saber ver el cine, Buenos Aires: Paidós, 1991.

Filmografía

1895-1912. Cortos Hermanos Lumière, Georges Méliès, Edwin Porter, David Wark Griffith.
1915. El nacimiento de una nación, de David Wark Griffith.
1927. El cantor de Jazz, de Alan Crosland.
1931. M, el vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang.
1950. El ocaso de una estrella, de Billy Wilder.
1952. Cantando bajo la lluvia, de Gene Kelly y Stanley Donen.

UNIDAD III : Vanguardias históricas.

Arte- estética y vanguardias/ Modernidad y Modernismo/ Cine y Montaje/ Expresionismo Alemán/ Surrealismo Francés y Constructivismo Ruso.

Bibliografía

BRETON ANDRÉ Primer Manifiesto surrealista (1924) en Manifiestos Surrealistas, Argonautas, Buenos Aires, 2001.
BURGUER PETER, Teoría de la vanguardia, Península, Barcelona, 1974.
DELEUZE, GILLES "Montaje" en La imagen Movimiento, Paidós, Barcelona 1984.
ELSAESSER THOMAS "Expresionismo y cine Alemán" en El cine alemán: sus orígenes y la primera etapa, Cátedra, Madrid, 1998
EISNER H LOTTE "Contribución a una definición del cine expresionista" en Textos y Manifiestos del cine, Cátedra, Madrid, 1998.
ISMAEL XAVIER, "El cine-discurso y la deconstrucción" en El discurso cinematográfico, Buenos Aires, 2005 KRACAUER, SIEGFRIED De Caligari a Hitler: Historia Psicológica del Cine Alemán.

LUNN EUGENE “El arte y el pensamiento de Karl Marx” y “El modernismo en una perspectiva comparada” en *Marxismo y Modernismo*, Fondo de Cultura Económica, México 1984

TRISTAN TZARA Primer manifiesto Dada (1918)

VERTOV DZIGA “Nosotros (variante del manifiesto)” y “La importancia de un cine sin actores” (1919) en *Textos y Manifiestos del cine*, Cátedra, Madrid, 1998.

Filmografía

1925. El acorazado Potemkin, de Sergei Eisenstein

1929. El hombre de la cámara, de Dziga Vertov

1926. La madre Vsévolod, de Pudovkin

1929. Un perro Andaluz, de Luis Buñuel

1930. La edad de oro, de Luis Buñuel

1920. El gabinete del doctor Caligari, de Robert Wiene

UNIDAD IV: Industria televisiva, animación, medios e infancia. Nuevos consumos.

La llegada de la televisión privada en Argentina y la construcción de nuevos públicos: infancia y entretenimiento familiar. El niño/a como sujeto de consumo.

Aspectos económicos e ideológicos del *Star System* animado. La factoría Manuel García Ferré- Influencias de la animación norteamericana (Hanna Barbera y Walt Disney).

Bibliografía

BENDAZZI, Giannalberto, “Walt Disney: los estudios de animación con más éxito del mundo (61-69) en *Cartoons. 110 años de animación*, 2003.

CALINESCU, Matei, “Kitsch” en *Cinco caras de la modernidad*, Tecnos, Madrid, 1991.

CARASSAI SEBASTIÁN *Los años 70 de la gente común*. Siglo XXI, Buenos Aires, 2013

DORFMAN, Ariel y Mattelart, Armand, *Para leer al Pato Donald*, Siglo XXI, Buenos Aires (ed. 2012).

ECO, Umberto, “Estructuras del mal gusto” en *Apocalípticos e Integrados*. (83-100) Ed. Lumen, 1968.

FONTE, Jorge y MATAIX, “El estudio se ramifica” “La Disney se convierte en un imperio (la televisión y Disneyland)” “El imperio Disney se consolida” en *Walt Disney El hombre, el mito*. (183-224) T&B editores Madrid, 2001

GUBERN, Román, *Mensajes icónicos en la cultura de masas*, Bruguera. S.A Barcelona, 1974.

MANRUPE, Raúl, *Historia del dibujo animado en la Argentina*, Eudeba, Buenos Aires, 2004.

NIGRA, Fabio, “Ideología, universo simbólico y discurso: herramientas de consenso usadas por el cine” en *Hollywood y la historia de Estados Unidos*, (p. 61-81), Ed. Imago Mundi, Buenos Aires, 2012.

ROSADO, Miguel Ángel, "El cine argentino y el niño" en *Cine Argentino. Modernidad y Vanguardia*. Vol II, comp. Claudio España. Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes, 2005.

ZIZEK, Slavoj, "El secreto de la forma mercancía" en *El más sublime de los históricos* (p. 145-163), Paidós, Barcelona, 2013

Historieta

1956. *El siglo de oro de Villa Leoncia*, de Manuel García Ferré. Publicado en *Las aventuras de P-Pio* (2014) Editado por Pablo Sarpia, ed Común Buenos Aires.

Filmografía

1937. *Blancanieves*, de David Hand/Walt Disney.

1950. *La Cenicienta*, de Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske/Walt Disney.

1972. *Mil Intentos y un invento*, de Manuel Garcia Ferré.

1972. *Había una vez un circo*, de Enrique Carreras.

Series de television

1967- 1974. *El Gran Hampa*. Episodio de *Las aventuras de Hijitus*, de Manuel Garcia Ferré.

1967- 1974. *Dedo Negro* Episodio de *Las aventuras de Hijitus*, de Manuel Garcia Ferré

1967-1974. *El zumbador gigante*. Episodio de la *Las aventuras de Hijitus*, de Manuel Garcia Ferré

1967- 1974. *Raimundo el niño mas malo del mundo*. Episodio de *Las aventuras de Hijitus*, de Manuel Garcia Ferré.

1960-1966. *Los Picapiedras*

Publicidades televisivas

1960. Comerciales para *Winstone Cigarettes* de *The Flintstones / Los Picapiedras*, de Hanna-Barbera
Publicidades de Antejito y Antifaz.

UNIDAD V: Cine, modernidad y nuevas tecnologías.

El realismo de André Bazin. Alexandre Astruc y "El nacimiento de una nueva vanguardia: La cámara stylo". Rossellini y "Viaje en Italia". La televisión. La nueva crítica. *Cahiers du cinema*. La modernidad cinematográfica. El cine y la autoría. Jean-Luc Godard, François Truffaut y Agnès Varda.

Bibliografía

- ASTRUC, ALEXANDRE: "La camera stylo: el nacimiento de una nueva vanguardia" en *L'Écran français* N° 144: Francia, 1948.
- BAZIN, André: "La evolución del lenguaje cinematográfico" en *¿Qué es el cine?*, Barcelona: Rialp, 1990.
- COMILI, Jean-Louis: "La excepción – notas sobre la televisión" en *Bordes y texturas. Reflexiones sobre el número y la imagen*, Buenos Aires: Imago Mundi, 2010.
- COMILI, Jean-Louis: "Máquinas de lo visible" en *Bordes y texturas. Reflexiones sobre el número y la imagen*, Buenos Aires: Imago Mundi, 2010.
- MICCICHE, LINO: "Teorías y poéticas del Nuevo Cine" en *Historia general del cine. Volumen 11. Nuevos cines (Años 60)*, Madrid: Cátedra, 1995.
- MONTERDE, José Enrique: "La renovación temática" en *Historia general del cine. Volumen 11. Nuevos cines (Años 60)*, Madrid: Cátedra, 1995.
- NAUDEAU, Javier: "Dossier Roberto Rossellini" en *Ossessione, revista de cine*: Buenos Aires, 1998.
- SILVA, Umberto: "Mass-media y vanguardia cultural", en *Los años que conmovieron al cinema. Las rupturas del 68*, Valencia: Ediciones textos filmoteca, 1988.
- WOLLEN, Peter: "Las dos vanguardias", en *Los años que conmovieron al cinema. Las rupturas del 68*, Valencia: Ediciones textos filmoteca, 1988.
- ZUNZUNEGUI, Santos: "El fondo del aire es rojo: cine/ideología/política en el entorno de mayo del 1968", en *Los años que conmovieron al cinema. Las rupturas del 68*, Valencia: Ediciones textos filmoteca, 1988.

Filmografía

1954. *Viaje en Italia*, de Roberto Rossellini.
1959. *Los 400 golpes*, de François Truffaut.
1960. *Sin aliento*, de Jean-Luc Godard.
1962. *Cleo de 5 a 7*, de Agnès Varda.
1965. *La felicidad*, de Agnès Varda.
2008. *Las playas de Agnès*, de Agnès Varda.
2017. *Visages Villages (Rostros y lugares)*, de Agnès Varda y JR.

UNIDAD VI: Formas de lo político y políticas de las formas.

Confrontaciones entre la industria, las vanguardias estéticas y la radicalización política de los medios.

La construcción de la juventud en los discursos audiovisuales de los años 60. La gran década. Las mutaciones del mercado discográfico-televisivo-fílmico. La pervivencia de la tradición frente a un tiempo de cambios. Los teleídolos y la estandarización de las formas.

Innovación y vanguardias. Internacionalismos. Modernidad y jóvenes/viejos. El grado cero y las nuevas formas de representación. Las neo-vanguardias y el pop. El experimentalismo y las alegorías. La irrupción de la militancia en la construcción de los medios. La violencia como estrategia revolucionaria. Noticiario, documental y testimonio. Las nuevas cartografías. El Cine Liberación, Los realizadores de Mayo, El Cine de la Base. Raymundo Gleyzer, los medios hegemónicos y la contra-información. El tercer cine, la dialéctica del espectador y una estética del hambre. La impronta de los discursos del “tercer mundo”.

Bibliografía

- ALABARCES, Pablo; GUEMBE, María Laura: “Fútbol por TV: Matrimonio por conveniencia” en *Todo es Historia*, Buenos Aires, 2001.
- GRIECO Y BAVIO, Alfredo: “Los medios o la nueva política” en *Cómo fueron los 60’*, ED. Fin de Siglo, 1995.
- OUBIÑA, David: “Argentina. El profano llamado del mundo” en *Las rupturas del 68 en el cine de América Latina*, Buenos Aires: Ed. Akal, 2016.
- PUJOL, Sergio: “Capítulo 2: La sociedad de los jóvenes”, “Capítulo 5: Frente al televisor” en *La década rebelde. Los años 60 en la Argentina*, Emecé, Buenos Aires, 2002.
- SAPIRE, Juana; SABAT, Cynthia; GLEYZER, Diego; ARRUTI, Mariana: “Raymundo Gleyzer. El cine cargado de futuro” en *Revista Sudestada*, Buenos Aires, 2017.
- VALDEZ, María “Mosaico de mujer con hombre al fondo” en *El grupo de los 5 y sus contemporáneos, Pioneros del cine independiente en Argentina (1968-1975)*. Buenos Aires: Secretaría de Cultura GCBA, 2000.
- VARELA, Mirta: “Radiografía de la televisión argentina” en *Todo es Historia*, Buenos Aires, 2001.

Filmografía

1958. *Bueno Aires* (Cortometraje), de David José Kohon
1965. *Pajarito Gómez, una vida feliz*, de Rodolfo Kuhn
1968. *La hora de los hornos*, del Grupo Cine Liberación
1968. *Mosaico*, de Nestor Paternostro
1969. *Tiro de gracia*, de Ricardo Becher
1969. *The players versus ángeles caídos*, de Alberto Fischerman
1969. *Argentina. Mayo 1969. Los caminos de la liberación*, de Los realizadores de mayo.
1973. *Los traidores*, del Grupo Cine de la base
2002. *Raymundo*, de Ernesto Ardito y Virna Molina

Régimen de asistencia y sistema de evaluación:

- Asistencia a las clases del 80%.
- Lectura de la bibliografía seleccionada y visionado del material obligatorio.
- Análisis de textos históricos, teóricos y audiovisuales con participación en las clases.
- Un parcial escrito presencial. La nota mínima de aprobación es 4 (cuatro).
- Un parcial recuperatorio.
- Examen final oral.

Listado de docentes:

Profesor titular: Prof. Ricardo Manetti
Profesora adjunta: Dra. María Valdez
Jefes de trabajos prácticos: DIS Martín Alomar, DIS Fernando Madedo, DIS Javier Naudeau
Ayudante de primera: Mag. Tamara Accorinti
Ayudante de segunda: Ivana Nebuloni