

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

Asignatura: Narrativas Audiovisuales

Año

Académico: 2018

Cátedra: Guillermo Kaufman

Curso:

Cuatrimestral

**Carga horaria: 60 horas
directa**

Promoción:

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, con hipertextos y con videojuegos.

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.

En el marco de las clases prácticas, los alumnos y las alumnas realizan en grupos de tres un trabajo de investigación denominado "Proyecto Integrador de Narrativa Audiovisual". El mismo aborda cada cuatrimestre un problema narrativo diferente. Por ejemplo, "la investigación", "lo cómico", "el género", etc... La entrega final supone dos entregas anteriores en las cuales el o la estudiante además de investigar, revisar hipótesis, ampliar perspectivas y presentar de modo escrito el registro del proceso y las conclusiones, expone grupalmente los resultados.

Se toma un examen parcial al cierre del cuatrimestre.

- **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. Narrativa, tecnología y soportes

- 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. **Cine, televisión, hipertexto y videojuego.**
 - Narrativas transmedia. La “franquicia”. Expansión y comprensión narrativa. El fan y las comunidades.
 - Televisión. Narrativas y cultura de masas. Unidades narrativas en la televisión analógica: programación, programa y serialidad. La digitalización y la hipertelevisión.
 - Hipertexto. Internet. Interfaz e interactividad. Nomadismo, expectación y usuario. Secuencialidad y estructura rizomática. Multimedialidad. Youtube. Las *webseries*.
 - Videojuego. Encuentro entre narración y juego. Características narrativas del videojuego.

Unidad N.º 2. El relato audiovisual.

- A. **Relato y 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. Modo y punto de vista. La focalización. Focalización y género.
- B. **Ficción y no ficción.** La hibridación. El género.
- C. **La verosimilitud.** Corpus y género. Opinión pública. Coherencia interna.
- D. **La transtextualidad.**

Unidad N.º 3. Modos narrativos

- A. **Lo realista, lo maravilloso y lo fantástico.** Verosimilitud 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.

- **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. **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".
3. **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.
4. **SCOLARI, C.** (2013). *Narrativas transmedia. Cuando todos los medios cuentan*. Barcelona: Deusto. Capítulo N.º 1: "¿Qué son las narrativas transmedia?".
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. **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.
7. **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.
8. **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. **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.
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. **GAUDREAU, A. y JOST, F.** (1995). *El relato cinematográfico* (1995). Barcelona: Paidós. Capítulos N.º 5 y 6. Traducción: Núria Pujol.

Unidad N.º3

1. **CEBRIÁN HERREROS, M.** (2004): *La información en televisión, obsesión mercantil y política*. Barcelona: Gedisa. Capítulos N.º 1 y 5.
2. **DE ROSSO, E.** (2012). *Nuevos secretos*. Buenos Aires: Líber Editores. Capítulo II: "Enigmas y secretos".
3. **JACKSON, R.** (1980). *Fantasy. Literatura y subversión*. Buenos Aires: Catálogos. Primera parte: "El modo fantástico". Traducción: Cecilia Absatz.
4. **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.
5. **STAM, R.** (2001). "El texto realista clásico". En *Teorías del cine. Una introducción*. Barcelona: Paidós. Traducción: Carlos Roche Suárez.
6. **WEINRICHTER, A.** (2005). *El cine de no ficción. Desvíos de lo real*. Madrid: T&B Editores. "El documental performativo".

• Filmografía y material audiovisual

Unidad N.º 1

- **CHAN-UK, P.** (2003): *Old Boy*
- **De EMMONY, PAYNE, J. y HARDING, S.** (2012): *The Bletchley Circle*
- **LEVATI, P.** (2014): *Estilo Esther*
- **ZHANGKE, J.** (2013). *Un toque de violencia*
- **KELLEY, D.** (2017): *Big Little Lies*

Unidad N.º 2

- **LERMAN, D.** (2014): *Refugiado*
- **LUMET, S.** (1974): *Asesinato en el Orient Express*
- **TRAPERO, P.** (2015): *El clan*

Unidad N.º 3

- **AMERICA TV** (2018): *Intratables*
- **ANVARI, B.** (2016): *Under the Shadow*
- **COUTINHO, E.** (2007): *Juego de escena*
- **DI TELLA, A.** (2008): *El país del diablo*
- **GARAY, A.** (2016): *El hombre nuevo*
- **KOHS, G.** (2017): *Alpha Go*

- LEÓN, F. Y MARTÍNEZ, M. (2007): *Estrellas*
- MORRIS, E. (2017): *Wormwood*.

BIBLIOGRAFÍA OPTATIVA (APÉNDICE BIBLIOGRÁFICO)

Unidad 1

1. **CODÓN, Á.** y **FOX, P.** (2016): "Un año. Un juego. Una historia diferente de los videojuegos". En Rodríguez Prieto, C. (coord.). (2016): *Videojuegos. La explosión digital que está cambiando el mundo*. Sevilla: Héroes de Papel.
2. **HARARI, Y.** (2016). *De animales a dioses. Breve historia de la humanidad*. Buenos Aires: Debate. Parte 1. Capítulo 2: "El árbol del saber". Traducción: J. Ros.
3. **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".
4. **KLEIN, I.** (2007): *La narración*. Buenos Aires: Eudeba. Capítulo V.
5. **MACHADO, A.** (2000): *A televisão levada a sério*. São Paulo: Senac. "La narrativa seriada". Traducción: Julio Encina para la Cátedra Estructuras Narrativas Audiovisuales – Kaufman, DIyS, FADU, UBA.
6. **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".

Unidad 2

7. **ALTMAN, R.** (2000): *Los géneros cinematográficos*. Barcelona: Paidós. Capítulo N.º 2. Traducción: Carlos Roche Suárez.
8. **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.

Unidad 3

9. **LOZNITSA, S.** (2013). "El final del cine *documental*". En *Kilómetro 111*, N.º 11, Pág. 106-111.
10. **QUINTANA, A.** (2003). *Fábulas de lo visible. El cine como creador de realidades*. Barcelona: Acantilado. "El discurso sobre la realidad".

- **Pautas de evaluación**

Los alumnos realizan un parcial y un proyecto integrador (PINA) que consta de dos entregas parciales y una entrega final. Para promocionar la materia el alumno deberá

- Aprobar el parcial o su recuperatorio; y
- Aprobar las dos entregas parciales y el PINA. Podrá recuperarse una sola de estas instancias.

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

- **Reglamento de Cátedra**

Se requiere un 75% de asistencia a teóricos y a prácticos.

- **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

Primera entrega del Proyecto Integrador de Narrativa Audiovisual

Tema: Relato y narratología en el relato serial

Contenidos: Tema y tesis. Tiempo y 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.

Segunda entrega del Proyecto Integrador de Narrativa Audiovisual

Tema: Verosimilitud en el relato serial

Contenidos: Verosimilitud y género. El policial.

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.

Entrega final del Proyecto Integrador de Narrativa Audiovisual

Tema: El documental en el relato serial.

Contenidos: Ficción y no ficción. La serialidad y la no ficción.

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.

