

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Teorías Audiovisuales (TAV)

Cátedra: CAMPODÓNICO

Promoción: Con examen final

Carga horaria: 60

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

PROGRAMA

• **Propuesta de la Cátedra**

El presente Programa de *Teorías Audiovisuales (TAV)* dirigido a los cursantes del 3° año de la Carrera de DlyS, propone un recorrido introductorio por los principales desarrollos de las teorías del audiovisual con énfasis en los procesos de *puesta en forma*, contemplando para ello los distintos dispositivos audiovisuales que participan de la convergencia mediática. Dicho recorrido tiene por fundamento el campo disciplinar de las diferentes perspectivas teóricas que, dentro y fuera del área, han proporcionado categorías para su estudio.

En tal sentido, se desarrollará una mirada sustancialmente descriptiva y especulativa en torno a las distintas teorizaciones sobre las diversas modalidades y estrategias de *puesta en forma audiovisual*. De manera simultánea a la asimilación reflexiva de los planteos teóricos, se desmontarán en diversos casos testigo las series de operaciones sustanciadas con los materiales de expresión audiovisual para la producción de sentido/s, particularizando en las singulares combinaciones amalgamadas desde las esferas de trabajo de puesta en escena, puesta en serie y diseño de sonido.

En directa relación con lo expuesto anteriormente, se promueve la reflexión teórica en base a un amplio corpus de problemáticas vertebradas en torno a las modalidades *clásica, manierista, moderna y posmoderna*, mediante la articulación del siguiente par de itinerarios simultáneos y complementarios:

- Una trayectoria de lectura y reflexión teórica se concentrará en el abordaje de algunas problemáticas audiovisuales específicas de la esfera de *puesta en forma*:
 - modos de representación
 - narratología temática
 - narratología modal
 - transparencia / opacidad;
 - continuidad / discontinuidad;
 - intertextualidades
- Desde una perspectiva de abordaje histórico y crítico, se interrogarán y problematizarán desde las distintas teorías, los diversos registros expresivos y sus visiones de mundo (explícitas o implícitas) cifrados en las prácticas de escritura
 - clásica,
 - manierista,
 - moderna

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Teorías Audiovisuales (TAV)

Cátedra: CAMPODÓNICO

Promoción: Con examen final

Carga horaria: 60

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

• **Objetivos**

ACERCAR al estudiante desde el campo de la teoría al fenómeno audiovisual, contemplando los nuevos interrogantes planteados por la convergencia mediática.

PROVEER diferentes enfoques para el abordaje del fenómeno audiovisual desde las múltiples teorías que lo circulan.

RELACIONAR el campo de la teoría audiovisual con otros campos afines tanto teóricos como prácticos.

PROMOVER el desarrollo teórico-conceptual del pensamiento proyectual, focalizado en las estrategias de puesta en forma audiovisual.

INCENTIVAR en los estudiantes la lectura, la participación, la reflexión y el pensamiento crítico.

IMPLEMENTAR en la producción textual de proyectos audiovisuales grupales generados durante la cursada, las categorías y nociones teórico-conceptuales asimiladas previamente durante el análisis de determinados casos testigo.

IMPULSAR la producción textual de propuestas proyectuales de puesta en forma audiovisual.

RECUPERAR los distintos conocimientos teóricos y prácticos asimilados en el transcurso de la Carrera, articulándolos de modo cohesionado con el trabajo teórico-conceptual desarrollado en la asignatura, con arreglo a su aplicación en la producción textual del diseño de puesta en forma de un proyecto audiovisual.

PROBLEMATIZAR los vínculos entre exigencias industriales y necesidades expresivas.

ESTIMULAR en los estudiantes la búsqueda creadora y estética que conduzca a la producción de una poética personal y/o grupal.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Teorías Audiovisuales (TAV)

Cátedra: CAMPODÓNICO

Promoción: Con examen final

Carga horaria: 60

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

• **Modalidad pedagógica**

En el marco de los distintos encuentros teórico-prácticos que conformarán el cuatrimestre, el tipo de dinámica pedagógica a desplegar durante las clases será de índole inductiva-deductiva, enmarcada en clases organizadas en tres segmentos:

- Una primera parte teórica, donde se trabaja sobre los distintos textos cuya lectura se solicitó para la fecha
- Una segunda parte de ejemplificación con distintos casos testigo, con apoyatura en el corpus filmico de visionado obligatorio
- Una tercera parte orientada hacia la producción y evaluación conjunta de las diversas propuestas de puesta en forma desarrolladas por los estudiantes, con base en los distintos núcleos conceptuales trabajados. Este último segmento permite articular en el ámbito de la producción, la puesta en circulación de distintas nociones conceptuales vertebradas en el campo de la teoría. De este modo, se promueve la producción de un texto que permita a los estudiantes explicar y dar cuenta de un Proyecto, focalizando y jerarquizando las estrategias formales a implementar en la instancia concreta de materialización del relato

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Teorías Audiovisuales (TAV)

Cátedra: CAMPODÓNICO

Promoción: Con examen final

Carga horaria: 60

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

• **Contenidos**

- Teorías audiovisuales. Caracterización.
- Teorías metodológicas: Narratologías temática y modal (Burch, Casetti-Di Chio, Sánchez-Biosca)
- Teorías metodológicas: Abordajes sociológicos. (Benjamin, Morín)
- Teorías de campo: Abordaje formalista (Bordwell)
- Teorías Ontológicas: André Bazin y la caracterización de la “tendencia realista” (Bazin, Quintana)
- Teorías metodológicas: Caracterización de las escrituras manieristas (González Requena, Sánchez-Biosca)
- Géneros cinematográficos (Altman, Braudy, Marzal, Schrader)
- Teorías de campo y teorías metodológicas
Abordaje y caracterización de la experiencia moderna. (Bordwell, Eco, Metz, Monterde, Moscariello)
- Nuevo horizonte: del soporte fotoquímico al digital (A. Machado; J-L Comolli)

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Teorías Audiovisuales (TAV)

Cátedra: CAMPODÓNICO

Promoción: Con examen final

Carga horaria: 60

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

• **BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA**

UNIDAD 1

TEORÍAS AUDIOVISUALES. CARACTERIZACIONES

ANDREW, Dudley: "Introducción", en *Las principales teorías cinematográficas*. Madrid, Gustavo Gili, 1987.

CASETTI, Francesco: "Las teorías cinematográficas en la posguerra: tres paradigmas, tres generaciones" y "El cine y su teoría: a modo de conclusión", en *Teorías del cine*. Barcelona, Cátedra, 1997.

LA FERLA, Jorge: "Introducción" y "1. Historias. Del cine a la computadora...", en *Cine (y) digital. Aproximaciones a posibles convergencias entre el cinematógrafo y la computadora*. Buenos Aires, Manantial, 2009.

UNIDAD 2

TEORÍAS METODOLÓGICAS 1 (Narratologías temática y modal)

BURCH, Noel: "Construir el espacio habitable"; "¿Un modo de representación primitivo?" y "El viaje inmóvil. Constitución del sujeto ubicuitario", en *El tragaluz del infinito*. Madrid, Cátedra, 1987.

COSTA, Antonio: "El cine mudo", en *Saber ver el cine*. Barcelona, Paidós, 1996.

SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente: "La articulación del espacio escénico", en *El montaje cinematográfico. Teoría y análisis*. Barcelona, Paidós, 1996.

BURCH, Noel: "Naná o los dos espacios", en *Praxis del cine*. Madrid, Fundamentos, 1983.

CASETTI, F. / DI CHIO, F.: "El análisis de la narración", en *Cómo analizar un film*. Barcelona, Paidós, 1994.

GAUDREAUULT-JOST: *El relato cinematográfico. Cine y narratología*. Barcelona, Paidós, 1990 (Selección de textos).

SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente: "El gabinete del doctor Caligari y los destinos del cine expresionista", en *Cine y vanguardias artísticas. Conflictos, encuentros, fronteras*. Barcelona, Paidós, 2004.

SCHEFAUER, Herman G.: "La vivificación del espacio" (1920), en JACOBS, Lewis: *El arte del cine*. Buenos Aires, Peuser, 1963.

UNIDAD 3

TEORÍAS METODOLÓGICAS 2 (Perspectivas sociológicas)

BENJAMIN, Walter: "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", en *Estética de la imagen*. Buenos Aires, La Marca, 2015.

MORÍN, Edgar: "La industria cultural", en Adorno, Th. / Morín, E.: *La industria cultural*. Buenos Aires, Galerna, 1967 [Publicado originalmente en la revista *COMMUNICATIONS*, nº 1, París, 1961].

COSTA, Antonio: "El cine sonoro de los años treinta a los cincuenta", en *Saber ver el cine*. Barcelona, Paidós, 1996.

CÓDIGO HAYS DE CENSURA CINEMATOGRAFICA (1934)

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Teorías Audiovisuales (TAV)

Cátedra: CAMPODÓNICO

Promoción: Con examen final

Carga horaria: 60

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

(BIBLIOGRAFÍA — *Continuación*)

UNIDAD 4

TEORÍAS DE CAMPO 1 (Abordaje formalista)

BORDWELL, David: “La narración clásica” y “El cine de arte y ensayo”, en *La narración en el cine de ficción*, Editorial Paidós, Barcelona, 1997.

BORDWELL, D. / THOMPSON, K.: “El plano” y “Puesta en escena”, en *El arte cinematográfico. Una introducción*. Barcelona, Paidós, 1999.

UNIDAD 5

TEORÍAS ONTOLÓGICAS (André Bazín y la caracterización de la “tendencia realista”)

BAZIN, André: “Evolución del lenguaje cinematográfico”; “Montaje prohibido” y “El realismo cinematográfico y la escuela italiana de liberación”, en *¿Qué es el cine?* Madrid, Rialp, 1990.

QUINTANA, Ángel: Capítulo 3, en *El cine italiano 1942-1961. Del neorrealismo a la modernidad*, Paidós, Barcelona, 1997.

UNIDAD 6

TEORÍAS METODOLÓGICAS 3 (Escrituras manieristas)

CATALÁ, Joseph M.: “La construcción fílmica”, en *La puesta en imágenes. Conceptos de dirección cinematográfica*, Barcelona, Paidós, 2001.

GONZÁLEZ REQUENA, Jesús: “El sistema de representación clásico y las escrituras manieristas”, en *La metáfora del espejo*, Inst. de Cine y RadioTelevisión, Valencia, 1986.

SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente: “Mirar la mirada clásica”, en *El montaje cinematográfico. Teoría y análisis*. Paidós, Barcelona, 1997.

UNIDAD 7

GÉNEROS CINEMATOGRAFICOS

ALTMAN, Rick: “¿De qué hablamos cuando hablamos de géneros?”, en *Estudios cinematográficos*, n° 19, junio-octubre 2000, UNAM, México.

BAUDRY, Leo: “La falsa polaridad entre género y cine de autor”, en *Estudios cinematográficos*, n° 19, junio-octubre 2000, UNAM, México.

MARZAL, José Javier: *Melodrama y géneros cinematográficos*. Valencia, Episteme, 1996.

METZ, Christian: “El decir y lo dicho en el cine”, en AA. VV.: *Problemas del nuevo cine*. Madrid, Alianza, 1971.

SCHRADER, Paul: “Notas sobre el *film-noir*”, en *Film Comment*, volumen 8, n° 1, primavera de 1972 [Traducción de la Cátedra].

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Teorías Audiovisuales (TAV)

Cátedra: CAMPODÓNICO

Promoción: Con examen final

Carga horaria: 60

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

(BIBLIOGRAFÍA — *Continuación*)

UNIDAD 8

TEORÍAS DE CAMPO y TEORÍAS METODOLÓGICAS

ASTRUC, Alexandre: "El nacimiento de una nueva vanguardia: la "caméra-stylo", en ROMAGUERA RAMIO, Joaquim / ALSINA THEVENET, Homero (comps.): *Fuentes y documentos del cine*. Gustavo Gili, Barcelona, 1980.

BORDWELL, David / THOMPSON, Kristin: "Hace un año en Marienbad", en *El arte cinematográfico. Una introducción*. Paidós, Barcelona, 1995.

COSTA, Antonio: Cap. 7: "El cine moderno", en *Saber ver el cine*, Editorial Paidós, Barcelona, 1987.

ECO, Umberto: "El problema de la obra abierta", en *La definición del arte*, Planeta-DeAgostini, Madrid, 1985.

METZ, Christian: "La construcción en abismo en 8 y medio, de Fellini", en *Ensayos sobre la significación del cine, Tiempo Contemporáneo*, Buenos Aires, 1972.

MOSCARIELLO, Ángel: "La complicación semántica en el film, o los códigos y sus funciones poéticas". En *Come si guarda un film*. Editori Laterza. Bari, 1982. [Traducción de la Cátedra].

MONTERDE, José Enrique: "El cine moderno", en *Historia General del Cine*. Volumen XI, Nuevos Cines (Años 60), Cátedra, Madrid, 1998

ROBBE-GRILLET, Alain: "Introducción a *Hace un año en Marienbad*", Seix Barral, Barcelona, 1962.

UNIDAD 9

NUEVOS INTERROGANTES TEÓRICOS (Soportes fotoquímicos y Digitales)

MACHADO, Arlindo: "El video y su lenguaje" y "El diálogo entre el cine y el video", en *Pre-cine y Post-cine en diálogo con los nuevos medios digitales*. Buenos Aires, La Marca, 2015.

COMOLLI, Jean Louis / SORREL, Vincent: "Introducción", en *Cine, modo de empleo. De lo fotoquímico a lo digital*. Buenos Aires, Manatíal, 2016.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Teorías Audiovisuales (TAV)

Cátedra: CAMPODÓNICO

Promoción: Con examen final

Carga horaria: 60

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

• **FILMOGRAFIA OBLIGATORIA**

UNIDAD 2

El desayuno del bebé (Hnos. Lumière, 1895), *Viaje a la Luna* (G. Méliès, 1902), *Asalto y robo a un tren* (E. Porter, 1903), *Salvado por Rover* (Cecil Hepworth, 1905), *A Corner in Wheat* (David W. Griffith, 1909), *The Lonely Villa* (David W. Griffith, 1909), *El nacimiento de una nación* (D. W. Griffith, 1915), *Pimpollos rotos* (D. W. Griffith, 1919), *El gabinete del Dr. Caligari* (R. Wiene, 1919), *El acorazado Potemkin* (Sergei M. Eisenstein, 1927).

UNIDAD 3

Drácula (Tod Browning, 1931); *Drácula* (George Meldford, 1931); *Frankenstein* (James Whale, 1931)

UNIDAD 4

La adorable revoltosa (Howard Hawks, 1938); *La diligencia* (John Ford, 1939);

UNIDAD 5

El muelle de las brumas (Marcel Carné, 1938); *El ciudadano* (Orson Welles, 1941); *Roma, ciudad abierta* (Roberto Rossellini, 1945); *Paisá* (Roberto Rossellini, 1946); *Ladrón de bicicletas* (Vittorio De Sica, 1948).

UNIDAD 6

Al morir la noche (A. Cavalcanti y otros, 1945); *La dama de Shanghai* (Orson Welles, 1948); *La malvada* (Joseph L. Mankiewicz, 1950); *Bellisima* (Luchino Visconti, 1951); *El Sheik* (Federico Fellini, 1951); *Bienvenido Mr. Marshall* (Luis García Berlanga, 1953); *La ventana indiscreta* (A. Hitchcock, 1954); "Escena al aire libre": episodio del largometraje *Nuestros tiempos* (Alessandro Blasetti, 1954); *Psicosis* (A. Hitchcock, 1960).

UNIDAD 7

El enigma del collar (Edward Dmytryk, 1944), *La dama del lago* (Robert Montgomery, 1947); *El largo adiós* (Robert Altman, 1973); *Pistoleros al atardecer / Duelo en Alta Sierra* (Sam Peckinpah, 1962); *La venganza de Ulzana* (Robert Aldrich, 1972), *El tirador* (Don Siegel, 1976).

UNIDAD 8

Un maravilloso domingo (Akira Kurosawa, 1946); *La ronda* (Max Ophüls, 1950); *Cuando huye el día / Las fresas salvajes* (Ingmar Bergman, 1959); *Noche y niebla* (Alain Resnais, 1954), *Hiroshima Mon Amour* (Alain Resnais, 1959); *8 y medio* (Federico Fellini, 1962); *A quemarropa* (John Boorman, 1967), *Nos habíamos amado tanto* (Ettore Scola, 1973).

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Teorías Audiovisuales (TAV)

Cátedra: CAMPODÓNICO

Promoción: Con examen final

Carga horaria: 60

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

• **Pautas de evaluación**

- Presentación de informes bibliográficos y filmográficos a determinar.
- Elaboración de Trabajos Prácticos.
- Conocimiento cabal de la bibliografía y filmografía obligatoria.
- Elaboración de dos (2) parciales referidos a los contenidos de las clases.
- Examen final oral.

Alumnos Libres

- Pleno conocimiento de los contenidos, como así también de la bibliografía y la filmografía obligatorias.
- Consulta previa presencial con la cátedra, previa al examen.
- Examen final escrito y oral.

• **Reglamento de Cátedra**

- 75% de asistencia presencial a las Clases (10 sobre 13 clases / 11 sobre 14 clases).
- Al examen final los alumnos deberán presentarse con copia impresa del presente Programa.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Teorías Audiovisuales (TAV)

Cátedra: CAMPODÓNICO

Promoción: Con examen final

Carga horaria: 60

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

- **Listado de docentes**

Con su correspondiente cargo y ubicación en el curso, aún los docentes ad-honorem.

Profesor Titular: RAUL HORACIO CAMPODONICO

Profesor Adjunto a cargo: ARACELI MARIEL ARRECHE

Jefe de Trabajos Prácticos: KARINA BEATRIZ GIBERTI

Auxiliares: EMMANUEL GRAMAJO

Prof. Raúl Horacio Campodónico
Leg. n° 116.949