

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR ASIGNATURA: NARRATIVAS AUDIOVISUALES

CATEDRA: Guillermo Kaufman

- Plan de estudios: Res (CS) 6181/16
- Carga horaria total: 60 horas
- Carga horaria semanal: 4 horas
- Duración del dictado: 1er. Cuatrimestre
- Turnos: Tarde
- Tipo de promoción: Directa

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)

AÑO: (2º, 3º, etc..... tener en cuenta que el 1er año es el CBC)

2. 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, y que su producción sea el resultado de una elaboración consciente de sus necesidades en el marco de su formación profesional.

3. CONTENIDOS

Unidad Temática 1: El relato audiovisual

- 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 desde la perspectiva del relato.

- B. **Relato y audiovisual.** Encuentro entre relato y audiovisual. El análisis textual audiovisual. Narración, relato e historia. Argumento, tema y tesis. El tiempo: el "doble" relato. Orden, duración y frecuencia. Modo y punto de vista. La focalización. Focalización y género.
- A. **Ficción y no ficción.** La hibridación. El realismo en la ficción y en la no ficción: temas, estructuras, convenciones. El realismo en el documental. La argumentación. Modalidades del documental: expositiva, de observación, interactiva, reflexiva y realizativa.
- B. **La transtextualidad.** Características y tipos. El género y la transtextualidad. Análisis de un caso: el policial.

Unidad temática 2: Modos, géneros y medios narrativos

- A. **La verosimilitud.** Corpus y género. Opinión pública. Coherencia interna.
- B. **Lo maravilloso y lo fantástico.** Lo maravilloso, lo fantástico y lo extraño en el cine y en la televisión. Antecedentes y transformaciones. Características. Lo fantástico y la hibridación.
- C. **Cine, televisión, hipertexto y videojuego.** Narrativas y cultura de masas. Unidades narrativas en la televisión analógica: programación, programa y serialidad. La serie y su construcción narrativa. La información periodística en la televisión. La digitalización y la hipertelevisión. Narrativas transmedia. La "franquicia". Expansión y compresión narrativa. El fan y las comunidades. 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.

Modalidad de Enseñanza:

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

Se trabaja con cine, televisión, hipertextos y 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 policiales 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 productos audiovisuales desde diferentes perspectivas comunicativas y narrativas, y 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 dos trabajos integradores de investigación. Los mismos abordan cada cuatrimestre un problema narrativo diferente. Por ejemplo, "el género y la estructura episódica", como ocurrirá en este primer cuatrimestre.

Se realizan dos exámenes parciales al cierre del cuatrimestre.

Modalidad de Evaluación:

Aprobación de cursado:

Los alumnos realizan dos parciales y dos proyectos integradores. Para promocionar la materia el alumno deberá

- Aprobar los parciales o sus recuperatorios; y
- Aprobar los dos proyectos integradores. Podrá recuperarse una sola de estas instancias. Los alumnos que hayan aprobado con menos de siete puntos, deberán rendir un coloquio integrador final.

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

Aprobación de final:

No contempla.

Bibliografía:

Unidad N.º 1

1. **KAUFMAN, GUILLERMO** (2020): Ficha de cátedra. Instrumentos que facilitarán que tu estudio en esta materia obtenga los resultados a los que apostás.
2. **ALTMAN, R.** (2000): *Los géneros cinematográficos*. Barcelona: Paidós. Capítulo N.º 2. Traducción: Carlos Roche Suárez.
3. **AUMONT, J. y MARIE, M.** (1990). *Análisis del film*. Barcelona: Paidós. Capítulo N.º 4: "El análisis del film como relato". Traducción: Carlos Losilla.
4. **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.

5. **DE ROSSO, E.** (2012). *Nuevos secretos*. Buenos Aires: Líber Editores. Capítulo II: "Enigmas y secretos".
6. **GAUDREULT, A. y JOST, F.** (1995). *El relato cinematográfico* (1995). Barcelona: Paidós. Capítulos N.º 5 y 6. Traducción: Núria Pujol.
7. **KAUFMAN, GUILLERMO** (2020) "Algunos acercamientos teóricos y herramientas conceptuales para el análisis narrativo audiovisual realista".
8. **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.
9. **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.
10. **SORIA, C.** (2014). "Reflexiones sobre realistas y no realistas". En: Paladino, D. (2014): *Documental/Ficción*. Buenos Aires: Eduntref.
11. **VARGAS LLOSA, M.** (2008). *El viaje a la ficción. El mundo de Juan Carlos Onetti*. Barcelona: Paidós. Prefacio: "El viaje a la ficción".
12. **WEINRICHTER, A.** (2005). *El cine de no ficción. Desvíos de lo real*. Madrid: T&B Editores. "El documental performativo".

Unidad N.º 2

1. **CAPANNA, P.** (1999). *Excursos. Grandes relatos de ficción*. Buenos Aires: Simurg. "La nariz de Cleopatra y el teniente Bonaparte (Los ucronistas)".
2. **CEBRIÁN HERREROS, M.** (2004): *La información en televisión, obsesión mercantil y política*. Barcelona: Gedisa. Capítulos N.º 1 y 5.
3. **JACKSON, R.** (1980). *Fantasy. Literatura y subversión*. Buenos Aires: Catálogos. Primera parte: "El modo fantástico". Traducción: Cecilia Absatz.
4. **JENKINS, H.** (2008): *Convergence culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación*. Barcelona: Paidós. Traducción: Pablo HermidaLazcano. Capítulo N.º 3: "En busca del unicornio de papel. Matrix y la narración transmediática".
5. **KAUFMAN, GUILLERMO** (2020): "Historia, relato y verosimilitud. El verosímil en la configuración narrativa audiovisual".
6. **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.

7. **SCOLARI, C.** (2013). *Narrativas transmedia. Cuando todos los medios cuentan*. Barcelona: Deusto. Capítulo N.º 1: "¿Qué son las narrativas transmedia?"
8. **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: "YouTube: el vínculo íntimo entre la televisión y compartir videos". Traducción: Hugo Salas.
9. **VARELA, M.** (2009). "Él miraba televisión, youtube. 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

- **CAMPUSANO, J.** (2009): *Vikingo*
- **CORBACHO, M.** (2016): *70 y Pico*
- **DEMME, J.** (1991): *El silencio de los inocentes*
- **ECHEVERRÍA, C.** (2006). *Pacto de silencio*
- **FRENKEL, N.** (2011): *Amateur*
- **GLEYZER, R.** (1964): *La tierra quema*
- **Hbo** (2017). *Big Little Lies*
- **HERZOG, N.** (2009): *Orquesta roja*
- **LARRAIN, P.** (2012). *No*
- **NAISHTAT, B.** (2018): *Rojo*
- **PECK, R.** (2016): *Yo no soy tu negro*
- **REJTMAN, M.** (2006): *Copacabana*
- **SCOLA, E.** (1997): *1943-1997*
- **VAN SANT, G.** (2003): *Elephant*

Unidad N.º 2

- **AMERICA TV** (2018): *Intratables* (selección)
- **HULU** (2017). *The Handmaid´s Tale*
- **MILLER, B.** (2017): *El cuento de la criada* (1º Temporada)
- **MURGA, C.** (2007): *Un fin de semana solos*
- **PEELE, J.** (2017): *Huye*
- **ROSELLI, H.** (2014): *Mauro*
- **VILLEGAS, J.** (2014): *Haciendo escenas*

BIBLIOGRAFÍA OPTATIVA (APÉNDICE BIBLIOGRÁFICO)

Unidad 1

1. **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.
2. **KLEIN, I.** (2007): *La narración*. Buenos Aires: Eudeba. Capítulo V.
3. **LOZNITSA, S.** (2013). "El final del cine *documental*". En *Kilómetro 111*, N.º 11, Pág. 106-111.
4. **QUINTANA, A.** (2003). *Fábulas de lo visible. El cine como creador de realidades*. Barcelona: Acantilado. "El discurso sobre la realidad".
5. **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 2

6. **BERNINI, E.** (2012). "Las series de televisión y lo cinematográfico". En Revista *Kilómetro 111* N.º 10, mayo 2012.
7. **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"
8. **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.
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, DÍyS, FADU, UBA.
10. **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".