

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: TEORÍAS AUDIOVISUALES (TAV)

CATEDRA: CAMPODÓNICO

- Plan de estudios: Res (CS) (si no la recuerdan la ponemos nosotras)
- Carga horaria total: 60 horas.
- Carga horaria semanal: 4 horas
- Duración del dictado: 1° y 2° cuatrimestre.
- Turnos: Mañana
- Tipo de promoción: Examen Final

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)

AÑO: 3° AÑO

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

- posmoderna
-

2. 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.

3. CONTENIDOS

Unidad Temática 1:

Teorías Audiovisuales. Caracterización.
Teorías metodológicas: Narratologías temática y modal.
(N. Burch; F. Casetti-F. Di Chio; V. Sánchez Biosca)

Unidad temática 2:

Teorías de campo: Abordaje formalista.
(S. Eisenstein; D. Bordwell)

Unidad temática 3:

Teorías metodológicas: Caracterización de las escrituras manieristas.
(J. González Requena; V. Sánchez Biosca)

Unidad temática 4:

Teorías metodológicas: Abordajes Sociológicos.
(W. Benjamin; E. Morin)

Unidad temática 5:

Teorías ontológicas: Caracterización de la "tendencia realista".

(A. Bazin; A. Quintana)

Unidad temática 6:

Géneros cinematográficos

(R. Altman; Braudy, J. J. Marzal; Th. Schatz; P. Schrader)

Unidad temática 7:

Teorías de campo y teorías metodológicas.

Abordaje y caracterización de la experiencia moderna.

(A. Astruc; A. Costa; D. Bordwell; U. Eco; J. L. Monterde)

Unidad temática 8:

Teorías de campo y teorías metodológicas.

Abordaje y caracterización de la experiencia posmoderna.

(J. Aumont; U. Eco; F. Jameson; E. Palti)

Unidad temática 9:

Nuevos horizontes e interrogantes:

Del soporte fotoquímico al digital.

(A. Machado; J-L. Comolli; J. La Ferla)

Modalidad de Enseñanza:

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. En este segmento, a modo de complemento se solicita a lxs estudiantes la exposición de las "Guías de lectura" solicitadas.
- Una segunda parte de ejemplificación con distintos casos testigo, con apoyatura en el corpus fílmico de visionado obligatorio. Durante esta instancia, se solicita a lxs estudiantes que expongan la resolución del ejercicio de análisis solicitado.
- 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.
- Ante la eventualidad de que esta asignatura deba dictarse vía web, los estudiantes recibirán vía web el desarrollo de la clase en distintos escritos ilustrados, elaborados especialmente por la Cátedra en función de la situación de aislamiento y cuarentena que durante el presente año estamos padeciendo. Del mismo modo se les harán llegar los pertinentes textos teóricos a trabajar durante la cursada, como también los títulos de los casos testigo (piezas audiovisuales) a analizar.

Modalidad de Evaluación:

Aprobación de cursado:

- 75% de asistencia presencial a las Clases (10 sobre 13 clases / 11 sobre 14 clases).
- 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.

Aprobación de final:

- Al examen final oral los alumnos deberán presentarse con copia impresa del presente Programa.
- Los alumnos que hayan regularizado la asignatura con un promedio final de 6 (seis) puntos o superior, podrán optar por rendir su examen final mediante un trabajo monográfico sobre alguna temática del programa que le será asignada en el momento oportuno.

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.

Bibliografía:

UNIDAD 1: TEORÍAS AUDIOVISUALES. CARACTERIZACIÓN. TEORÍAS METODOLÓGICAS 1 (*Narratologías temática y modal*)

- 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.
- 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.
- GAUDREAU, 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 2: 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 3: TEORÍAS METODOLÓGICAS (*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 4: 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)

UNIDAD 5: TEORÍAS ONTOLÓGICAS (André Bazin 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: GÉNEROS CINEMATOGRAFICOS

ALTMAN, Rick: "¿De qué hablamos cuando hablamos de géneros?", en *Estudios cinematográficos*, nº 19, junio-octubre 2000, UNAM, México.

BAUDRY, Leo: "La falsa polaridad entre género y cine de autor", en *Estudios cinematográficos*, nº 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.

SCHATZ, Thomas: "Cine de detectives (Hardboiled)", en *Hollywood Genres*. Philadelphia, Temple University Press, 1981.

SCHRADER, Paul: "Notas sobre el *film-noir*", en *Film Comment*, volumen 8, nº 1, primavera de 1972 [Traducción de la Cátedra].

UNIDAD 7: TEORÍAS DE CAMPO y TEORÍAS METODOLÓGICAS (Caracterización de la experiencia moderna)

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.

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

UNIDAD 8: TEORÍAS DE CAMPO y TEORÍAS METODOLÓGICAS (Caracterización de la experiencia posmoderna)

AUMONT, Jacques / MARIE, Michel: "Intertexto", en *Diccionario teórico y crítico del cine*, La Marca editora, Buenos Aires, 2006.

PALTI, Elías: "Posmodernismo", en ALTAMIRANO, Carlos (dir.): *Terminos críticos de sociología de la cultura*, Paidós, Buenos Aires, 2002.

JAMESON, Fredric: "El posmodernismo y la sociedad de consumo", en *El giro cultural. Escritos seleccionados sobre el posmodernismo 1983-1998*. Manantial, Buenos Aires, 2002

"La totalidad como conspiración [Cap. 2]", en *La estética geopolítica. Cine y espacio en el sistema mundial*. Paidós, Barcelona, 1995

ECO, Umberto: "La innovación en el serial", en *De los espejos y otros ensayos*, Barcelona, Lumen, 2000.

UNIDAD 9: NUEVOS HORIZONTES E INTERROGANTES (Soportes fotoquímicos y Digitales)

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.

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, Manantial, 2016.

Filmografía:

Unidad 1: Teorías Audiovisuales. Caracterización. Teorías metodológicas: Narratologías temática y modal.

Salida de los obreros de la fábrica (Hnos. Lumière, 1895); *Arribo del tren a la ciudad* (Hnos. Lumière, 1895); *El desayuno del bebé* (Hnos. Lumière, 1895); *Viaje a la Luna* (G. Méliès, 1902); *Asalto y robo a un tren* (E. Porter, 1903); *The Adventures of Dollie* (David W. Griffith, 1908); *A Corner in Wheat* (D. W. Griffith, 1909); *The Lonely Villa* (D. W. Griffith, 1909); *El nacimiento de una nación* (David W. Griffith, 1915); *Pimpollos rotos* (D. W. Griffith, 1919); *Las dos tormentas* (D. W. Griffith, 1920); *El gabinete del Dr. Caligari* (R. Wiene, 1919); *The Lodger / El enemigo de las rubias* (A. Hitchcock, 1927).

Unidad 2: Teorías de campo. Abordaje formalista.

El acorazado Potemkin (S. M. Eisenstein, 1925); *Pimpollos rotos* (D. W. Griffith, 1919); *La adorable revoltosa* (Howard Hawks, 1938); *La diligencia* (John Ford, 1939); *Rebeca, una mujer inolvidable* (A. Hitchcock, 1940).

Unidad 3: Teorías metodológicas. Escrituras manieristas.

Distintos segmentos de: *Cantando bajo la lluvia* (Gene Kelly / Stanley Donen, 1954); *Bienvenido Mr. Marshall* (Luis García Berlanga, 1952).

La ventana indiscreta (Alfred Hitchcock, 1954); *Vértigo* (A. Hitchcock, 1958); *Psicosis* (A. Hitchcock, 1960).

Unidad 4: Teorías metodológicas. Perspectivas sociológicas

Se trabaja con algunos de los films vistos en las unidades 2 y 3.

Unidad 5: Teorías ontológicas. Caracterización de la "tendencia realista"

La regla del juego (Jean Renoir, 1939); *Paisá* (Roberto Rossellini, 1946); *Ladrón de bicicletas* (Vittorio De Sica, 1948); *Festín diabólico / La soga* (A. Hitchcock, 1948).

Unidad 6: Géneros cinematográficos.

Diversos segmentos de: *La diligencia* (J. Ford, 1939); *Pistoleros al atardecer* (Sam Peckinpah, 1962); *La venganza de Ulzana* (Robert Aldrich, 1972); *El enigma del collar* (E. Dmitryck, 1944); *Al borde del abismo* (Howard Hawks, 1946); *La dama del lago* (Robert Montgomery, 1947); *A quemarropa* (John Boorman, 1967); *El largo adiós* (Robert Altman, 1973); *La ciudad del pecado* (Frank Miller, Robert Rodríguez, Quentin Tarantino, 2005).

Unidad 7: Teorías de campo y teorías metodológicas. Abordaje de la experiencia moderna.

Distintos segmentos de: *Un maravilloso domingo* (Akira Kurosawa, 1946); *La ronda* (Max Ophüls, 1950); *La dama sin camelias* (M. Antonioni, 1953).

Cuando huye el día / Las fresas salvajes (Ingmar Bergman, 1959); *La aventura* (M. Antonioni, 1960); *El eclipse* (M. Antonioni, 1962); *Blow Up* (M. Antonioni, 1966).

Unidad 8: Teorías de campo y teorías metodológicas. Abordaje de la experiencia posmoderna.

Vestida para matar (Brian De Palma, 1980); *Blow Out / Impacto* (B. De Palma, 1981); *Psicosis* (Gus Van Sant, 1998); *La ciudad del pecado* (Frank Miller, Robert Rodríguez, Quentin Tarantino, 2005).

Listado de docentes

Profesor Titular:	RAUL HORACIO CAMPODONICO
Profesor Adjunto a cargo:	ARACELI MARIEL ARRECHE
Jefe de Trabajos Prácticos:	KARINA BEATRIZ GIBERTI
Auxiliares:	EMMANUEL GRAMAJO