

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

CARRERA: DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

MATERIA: ESTRUCTURAS NARRATIVAS AUDIOVISUALES

CÁTEDRA: CANNONE

Titular: Prof. Miguel Ángel Cannone

Adjuntos: Prof. Adriana Fernández
Lic. Ariadna García Rivello

Jefes de Trabajos Prácticos: Prof. Diego Di Vincenzo
Prof. Eloisa Ramos Mejia

Ayudante: Dis. Audiov. Marianela Cabral

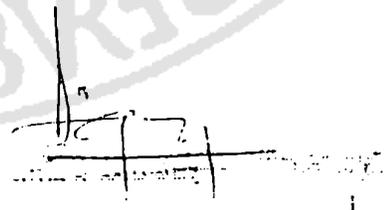
Colaboran con la Cátedra los alumnos de la Carrera que se indican siguientemente:
Silvia Acosta, Alberto Cassone, Damián Cimpersek, Maximiliano Pelosi y Alejandro Seba.

OBJETIVOS GENERALES

1. Facilitar al alumno el acceso al pensamiento abstracto mediante el abordaje teórico del objeto de estudio.
2. Promover en el alumno una actitud reflexiva y crítica, así como dinámica, en el tratamiento de los temas seleccionados.
3. Generar en el alumno facultades que le permitan desenvolverse con creatividad y soltura en el marco teórico interdisciplinario propuesto por la Cátedra.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a) Que el alumno quede en condiciones de advertir la línea teórica adoptada por la Cátedra para el análisis de su objeto de estudio.

A handwritten signature is present at the bottom right of the page, accompanied by a rectangular stamp that is partially obscured and difficult to read.

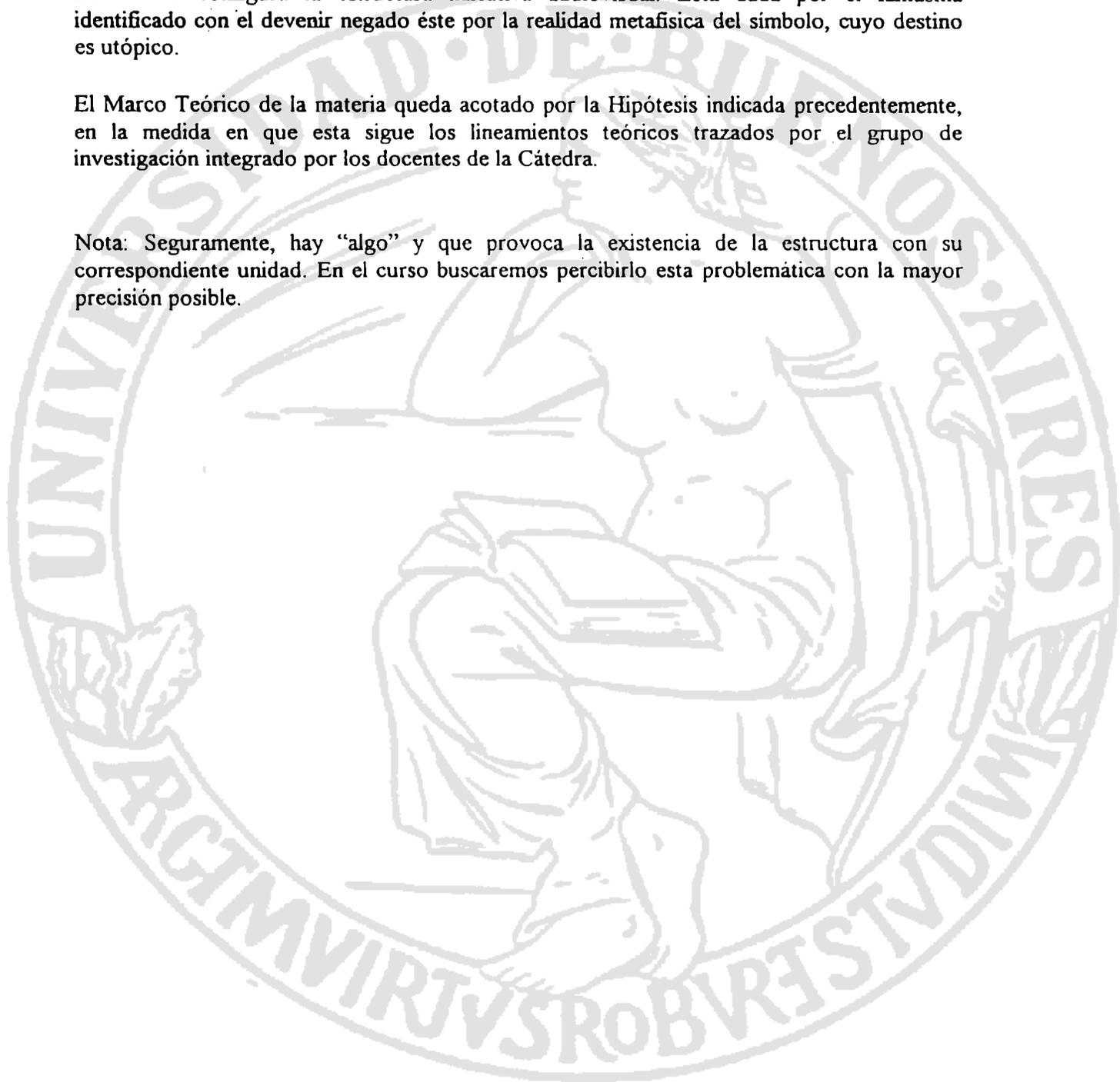
b) Que el alumno pueda identificar la *unidad* como condición necesaria que define la estructura narrativa audiovisual.

DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO (Hipótesis de Trabajo)

La *unidad* configura la estructura narrativa audiovisual. Está dada por el fantasma identificado con el devenir negado éste por la realidad metafísica del símbolo, cuyo destino es utópico.

El Marco Teórico de la materia queda acotado por la Hipótesis indicada precedentemente, en la medida en que esta sigue los lineamientos teóricos trazados por el grupo de investigación integrado por los docentes de la Cátedra.

Nota: Seguramente, hay “algo” y que provoca la existencia de la estructura con su correspondiente unidad. En el curso buscaremos percibirlo esta problemática con la mayor precisión posible.

UNIDAD I La dialéctica Hegeliana

Teoría del Ser.

La idea y el concepto. El pensamiento y lo universal. Filosofía de la Naturaleza. Filosofía del Espíritu. Filosofía de la Religión. El cristianismo en Hegel. El problema de Dios. El problema de la inmortalidad.

Ser y conocimiento. Lo Absoluto. El pensamiento como vida.

Despliegues y repliegues del Ser. Ciencia de la Lógica. La dialéctica hegeliana. Características: tesis, antítesis y síntesis. El todo y la parte.

Movimiento de ascenso y descenso. Noción de “recaída en la inmediatez”.

Autoconciencia de finitud. El hombre - amante y la muerte.

Interpretación materialista de Hegel. La historia de la humanidad revolucionaria. La creación del Sí sobre sí - mismo.

Nuevos estatutos de la relación existencia - trascendencia: crítica a la conciliación hegeliana.

El deseo como conciencia de sí destructor del objeto.

Hegel: “Espíritu Absoluto: Arte, Religión Revelada, Filosofía”. “La concepción objetiva del Arte. El Arte desde el punto de vista filosófico”.

Primera condición para la unidad orgánica de la estructura narrativa audiovisual: La contradicción dialéctica. Movimiento interno a la obra y unidad.

Filmografía obligatoria

Fragmento del film documental *Tribute*, sobre el conjunto de rock Queen.

Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo (film documental televisivo)

Muerte en Venecia (1970), de Luchino Visconti

Bibliografía obligatoria

Diferentes guías para la preparación de un trabajo monográfico

Lorenzini, Ester, **Estrategias discursivas**, Club de Estudios.

Kroner, Richard, **El desarrollo filosófico de Hegel**, Bs. As., Kairós, 1971.

Serreau, René, **Hegel y el hegelianismo**, Eudeba, Bs. As., 1964.

Samaja, Juan, **Epistemología y Metodología. Elementos para una teoría de la investigación científica**, Eudeba, 1995.

Kojève, A., **La idea de la muerte en Hegel**, Bs. As., Leviatán, 1990.

Tran-Duc-Thao, **El materialismo de Hegel**, Ed. Siglo XX, Bs. As., 1965.

Vassallo, Ángel, "Reflexiones sobre el Pensamiento Central de Hegel". En: **Cuadernos de Filosofía**, Revista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Año X, Nro. 14, Julio-Diciembre, 1970.

Hegel, Guillermo F., **Filosofía del Espíritu**, Ed. Claridad, Bs. As., 1969.

Hegel, Guillermo F., **Introducción a la Estética**, Península, Barcelona, 1971.

UNIDAD II Dialéctica de la Conciencia y Dialéctica del Deseo en la Teoría Lacaniana

Los tres momentos en la dialéctica de la identificación de uno con el otro y del otro con uno.

Contradicción de la conciencia con el objeto.

La esencia del deseo.

Dialéctica del reconocimiento recíproco.

El estadio del espejo como formador de la función del yo.

Estadio del Edipo. Identificación primaria.

Acceso al Nombre - del - Padre y al orden simbólico. Identificación secundaria.

Primer elemento fundante de la primera condición: el protagonista deviene autoconciente, lo que permite el movimiento dialéctico de todas las líneas del relato.

Filmografía obligatoria

Cuando huye el día (1956), de Ingmar Bergman.

Muerte en Venecia (1970), de Luchino Visconti.

Bibliografía obligatoria

Dor, Joël, **Introducción a la lectura de Lacan**, Gedisa Ed., Barcelona, 1995.

Fages, Jean - Baptiste, **Para comprender a Lacan**, Amorrortu Ed., Bs. As., 1993.

Lacan, J., **Escritos I**, Siglo XXI Ed. Bs. As., 1988.

UNIDAD III La Metáfora del Nombre del Padre

La necesidad. El deseo. La demanda.

La dimensión del deseo en la realidad psíquica.

El estatuto del objeto. El deseo en relación con el Otro. La satisfacción y el goce.

El re-encuentro. La cosa innombrable y la "imposible saturación simbólica".

El "objeto a".

La metáfora paterna. El Nombre del Padre. La metonimia del deseo.

Dominio simbólico del objeto perdido. La puesta en escena: desaparición-regreso.

Sustitución significante. Doble proceso metafórico.

La represión originaria. La palabra como asesinato de la cosa. El "padre simbólico".

La alienación del deseo en el lenguaje. El sujeto deseante.

La función del Padre: unir un deseo a la ley. La angustia. El Otro en la psicosis. El trabajo del delirio.

Segundo elemento fundante de la primera condición: la forclusión (exclusión) de la "Ley del Padre". (Este segundo elemento es negación dialéctica del primero).

Filmografía obligatoria

La naranja mecánica (1971), de Stanley Kubrick.

Bibliografía obligatoria

Fages, Jean-Baptiste, *Op. Cit.*

Dor, Joël, *Op. Cit.*

Strauss, Marc, "La Verdadera Función del Padre es Unir el Deseo a la Ley". En Miller, Gérard, *Presentación de Lacan*, Manantial, Bs. As., 1993.

Lacan, Jacques, *Escritos II*, Ed. Siglo XXI, Bs. As., 1987.

Thuilleaux, Michel, *Conocimiento de la locura*, Ed. Península, Barcelona, 1980.

UNIDAD IV El inconsciente estructurado como lenguaje.

Qué es una estructura.

Automatismo de repetición. El lugar del Uno. Cadena inconsciente de decires. Línea del relato. El dicho enunciado.

La ex-sistencia del Uno y la consistencia de los otros.

Matriz de la estructura: el conjunto, el agujero y el Uno. El “dónde” y el “cómo”. “Para que exista algo es necesario que en alguna parte haya un agujero”.

El lugar de la lógica y la lingüística.

Metáfora y Metonimia .

Bibliografía obligatoria.

Nasio, Juan David, **Cinco lecciones sobre la teoría de Jacques Lacan**, Gedisa, Barcelona, 1995.

Fages, Jean-Baptiste, **Op. Cit.**

Vianu, Tudor, **Los problemas de la metáfora**, Eudeba. Bs. As. 1967.

UNIDAD V El fantasma

Indicios del fantasma inconsciente.

Estructura o matriz formal de un fantasma: sujeto, objeto, significante e imágenes.

El mecanismo de la estructura fantasmática inconsciente. Función del fantasma.

Sueño, alucinación y fantasma. La ensoñación reprimida: la creación artística. Distorsión de la percepción en el niño.

Pulsión y fantasma.

El fantasma como realización de deseos y como defensa.

Superficie narcisística del fantasma.

El fantasma fundamental.

Fantasma y deseo. El lugar de lo real. La castración y la ley.

Segunda condición para la unidad orgánica de relato audiovisual: el lugar del Uno, donde se realiza el fantasma, sea éste la afirmación autoconsciente o la exclusión (forclusión) de la Ley del Padre, identificado con el lugar del devenir.

Bibliografía obligatoria

Nasio, Juan David, **Op. Cit.**

Segal, Hanna, **Sueño, Fantasma, Arte**, Bs. As., Nueva Visión, 1991.

Brousse, Marie-Hélène, **La fórmula del fantasma?** a. En Miller, Gérard y otros, **Presentación de Lacan**, Bs. As., Manantial, 1988.

Juranville, Alain, **Lacan y la Filosofía**, Nueva Visión, Bs. As., 1992.

Company - Ramón, Juan Miguel, **El trazo de la letra en la imagen**, I.C.R.T.V., Madrid, 1987.

Lacan, Jacques, **Seminario 14 "Lógica del Fantasma"**, 1966-67, Primera Clase.

UNIDAD VI La dimensión simbólica

Sujetos, propiedades y relaciones.

Concepto, tiempo y discurso: el "ser dado" es concepto.

Signo, metáfora y símbolo. Límite del lenguaje.

"Una clave de la naturaleza del hombre: el símbolo" (E. Cassirer).

Praxis simbólica, creadora de sentido.

Carl G. Jung: La concepción de lo inconsciente. Lo inconsciente personal y lo inconsciente sobrepersonal o colectivo.

La importancia y función de los sueños. Tipo y Arquetipo en el simbolismo onírico.

El alma humana. Cicatrización de la rotura.

La leyenda de Edipo. Las dos formas del pensamiento: simbólico-onírico y mitológico-arcaico.

La génesis del héroe. Símbolo de la madre y del renacimiento. El Sacrificio.

El martirio. Figuraciones de la muerte.

"Qué es un cuadro de un caballo?" (W. Charlton)

Arquetipos, símbolos y mitos. Totem y Tabú.

Real, imaginario y simbólico.

Juegos prohibidos, de Boyer /Clément. Realidades extra- racionales.

La fe en la religión cristiana como forma de conocimiento imperfecto. Un don de Dios que permite su búsqueda.

El amor : experiencia vital. El amor aceptado y el amor frenesi: causas de una tragedia irremediable . Juana " la loca ", paradigma del amor. Amor y dolor.

Planteo dialéctico del film: historia, realidad (Tesis) , mito negado (Antítesis) y símbolo movilizado por el amor (síntesis) .

Comparación entre el punto de vista de la novela y el del film. Marcas en el lenguaje.

Relación de los niños con la muerte .

La ley del padre: importancia del padre simbólico. Consecuencia de su falta en los niños.

La configuración de la situación a partir de la mirada.

El significante : parte visible del signo que oculta el significado.

Serán analizadas obras de los pintores Giotto, El Bosco, Leonardo Da Vinci, El Greco y Goya.

Lecturas obligatorias

Fragmentos de *Así habló Zaratustra*, de Friedrich Nietzsche.

Juegos prohibidos, de Francois Boyer.

Filmografía obligatoria

Juegos prohibidos (1951), de René Clément.

Bibliografía obligatoria

Moro Simpson, Thomas, **Formas lógicas, realidad y significado**, Eudeba, Bs. As., 1964.

Musachi, Graciela, "Concepto, tiempo y discurso". En Laurent, Eric, **Lacan y los discursos**, Bs. As., Manantial, 1992.

Sánchez, Juan José, "Símbolo". En Floristán, Casiano; Tamayo, Juan José, **Conceptos Fundamentales del Cristianismo**, Ed. Trotta, Madrid, 1993.

Cassirer, Ernest, **Antropología Filosófica**,

Spinks, G. Stephens, **Introducción a la Psicología de la Religión**, Paidós, Bs.As., 1965.

Jung, C. G., **Lo Inconsciente**, Losada, Bs.As., 1974.

Jung, Carl G., **El hombre y sus símbolos**, Caralt Ed., Barcelona, 1976.

Jung, C. G., **Símbolos de Transformación**, Paidós, Barcelona, 1993.

Lepp, Ignace, **Psicoanálisis de la muerte**, Ed. Carlos Lohlé, Bs. As., 1967.

Charlton, W., **Introducción a la Estética**, El Ateneo, Bs. As., 1976.

Jameson, Frédéric, **Imaginario y Simbólico en Lacan**, Ed. El Cielo por Asalto, Bs. As., 1995.

Georgin, Robert, **De Lévi Strauss a Lacan**, Ed. Nueva Visión, Bs.As., 1988.

Eliade, Mircea, **Mito y Realidad**. Ed. Labor. Barcelona. 1992

Eliade. Mircea, **Los mitos del mundo contemporáneo**. Ed. Almagesto. Buenos Aires. 1991.

Velasco, Juan Martín, "Mito" en Floristán Tamayo, **Conceptos Fundamentales del Cristianismo**

García Sánchez, "Símbolo" en Floristán Tamayo, **Op. Cit**

Soboleosky, Marcos, "El dolor", en **El amor en la literatura**

Segal, H. **Op. Cit.**

Althusser, L., **Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Freud y Lacan**, Bs.As., Nueva Visión, 1988.

UNIDAD VII Entre el fantasma y la Utopía

La actitud religiosa , coma la actitud Humanista .El Mito y el Dogma. Sus diferencias.

El misticismo estético: el vitalismo . La estética mística.

El símbolo mata el fantasma . El destino utópico del símbolo.

Tres generaciones de pensadores utópicos.

Reflexión y debate sobre la Utopía: Manrheim y Bloch .

Adorno y Horkheimer : "dialéctica de la Ilustración."

Tercera condición para la unidad orgánica de la estructura audiovisual : la realidad del símbolo niega el fantasma.

Filmografía obligatoria

Cenizas y diamantes (1958), de Andrej Wajda

El espejo (1974), de Andrei Tarkovsky.

Bibliografía obligatoria

Sánchez, Juan José, **Op. Cit.**

Hulme, Thomas Ernest, **Ensayo sobre Filosofía y Arte**, Argos, Bs.As., 1949.

Lalo, Charles, **Los sentimientos estéticos**, Daniel Jorro Ed., Madrid, 1925.

Gimbernat, José Antonio, "Utopía". En **Principios...**

Adorno, Theodor W., **Actualidad de la filosofía**. Ed. Paidós. Barcelona. 1991.

UNIDAD VIII Mito y Tragedia

Teorema, film mítico - simbólico.

Pasolini en el contexto del neorrealismo italiano.

El realismo artístico en el siglo XIX y el verosímil realista. Temas y procedimientos.

Concepciones de Pasolini sobre el lenguaje cinematográfico. Lugar del montaje.

Dialéctica de la consciencia : análisis de los personajes.

El símbolo en la cultura: características de significación, rebasamiento del Logos ; superación fantasmática. Análisis del símbolo de las piernas en el padre enfermo y de la elevación y del entierro de Emilia, la criada .

El visitante : lector de Rimbaud.

El simbolismo en Francia.

Hacia una posible caracterización del lenguaje cinematográfico de Pasolini como lenguaje simbólico. Análisis de los elementos místicos.

Concepto de verosímil.

La tragedia como verosímil. Aristóteles.

La tragedia en la historia. Ubicación de Sófocles y Shakespeare .

La tragedia como el primer género de la cultura humana. La conciencia del error (Jaeger)

El héroe trágico y su relación con la divinidad (Goldman) .Relación dialéctica entre el mundo de la existencia y el mundo de los dioses (Hegel).

La tragedia como autoconocimiento. La visión en las obras analizadas.

Saber trágico vs. saber mítico (Jaspers).

Tragedia y consciencia de falta de compensación (tragedia vs. tradición cristiana - tragedia vs. romanticismo (Steiner).

Lectura de *Rey Lear*, de William Shakespere y *Edipo Rey* de Sófocles

Análisis comparativo entre los textos base y las versiones filmicas.

Filmografía obligatoria

Teorema (1971), de Pier Paolo Pasolini

Edipo Rey (1968), de Pier Paolo Pasolini

Ran (1985), de Akira Kurosawa

Bibliografía obligatoria

Eliade, Mircea, Op. Cit.

Velasco, Juan Martin, "Mito" En *Conceptos...*

Duflot, J., **Conversaciones con Pier Paolo Pasolini**, Barcelona, Anagrama, 1970.

Dor, J., **Op. Cit.**

Georgin, Robert, **Lacan**, Bs. As., Nueva Visión, 1988.

“La literatura del siglo XIX. En **Historia de la Literatura Mundial. Romanticismo y Realismo**, Centro Editor de América Latina, Bs. As., 1971-77.

Torres Varela, I. “La poesía fantástica: Rimbaud”. En **Mallarmé y el simbolismo. Historia de la Literatura Mundial. Naturalismo y Simbolismo**

Jaeger, **Paideia**

Goldman, Lucien, **El concepto de tragedia y la ciencia de lo literario**

Steiner, G., **La muerte de la tragedia**, Montecarlo, Caracas, 1991.

Jaspers, K., **Esencia y formas de lo trágico**, Sur, Bs.As., 1952.

Guyomard, Patrick, **El goce de lo trágico**, Ed. De la Flor, Bs.As., 1997.

Actividades Previstas

- 1.- Exposición del profesor sobre los contenidos básicos del Programa.
- 2.- Profundización de temas específicos del Programa y tratamiento de la Bibliografía en Comisiones de Trabajos Prácticos.
- 3.- Visualización y análisis de diferentes relatos audiovisuales.

Criterios de organización de los grupos de alumnos

Los alumnos serán agrupados en grupos reducidos de no más de tres integrantes por cada uno, a fin de facilitar la posibilidad del encuentro y la real participación de cada miembro del grupo que en estas circunstancias podría ser evaluado con mayor precisión.

Formas de evaluación

Asistencia: no menos del 75 % en Comisiones de Trabajos Prácticos.

Aprobación de una prueba de verificación de capacitación (comprenderá los temas tratados hasta el momento en que se realice la prueba).

Realización de una monografía por cada grupo de alumnos. En razón de que se persigue tanto la incorporación de teoría cuanto la aplicación creativa de ésta a los relatos audiovisuales, se optará por el trabajo monográfico que se centre en el análisis de las obras, según la perspectiva adoptada durante la cursada para diferentes temas del Programa. El grupo elegirá un fin de los seis seleccionados por la cátedra.

Examen final oral, de acuerdo con las fechas previstas por el Calendario Académico de la Facultad.

