

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: NARRATIVAS AUDIOVISUALES - ESTRUCTURAS NARRATIVAS AUDIOVISUALES

Cátedra: Ex Cannone/Acosta

Año Académico: 2018

Promoción: (NA) Directa / (ENA) Con examen final

Carga horaria: 60

Curso: Cuatrimestral

PROGRAMA

- **Propuesta de la Cátedra**

Pensamos la materia Narrativas Audiovisuales como aquella que problematiza la NARRATIVIDAD, la experiencia de la subjetividad y la identidad humanas que se desarrollan a través del tratamiento del TIEMPO, el ESPACIO y el PUNTO de VISTA en la Puesta en Escena Audiovisual.

Toda TRAMA produce una figuración innovadora semántico-formal que es explicitada a través de la UNIDAD en la ESTRUCTURA, cuyos elementos constructivos adquieren una función dentro de una totalidad, para lo cual necesitamos, como materia introductoria, dar cuenta de los supuestos epistemológicos del concepto ESTRUCTURA y NARRATIVIDAD aplicados a las narrativas audiovisuales.

Toda estructura artística tiene dos niveles, uno superficial y otro, profundo. En el caso de la obra audiovisual, hablamos de las estructuras lineales y no lineales. El nivel de la Estructura Profunda es el que subyace a la Estructura de Superficie y es el que anuda los elementos compositivos a modo de principio constructivo. Cada uno de los elementos narrativos técnicos pertenecientes a la estructura de superficie está ligado a la estructura profunda cuyo efecto es la producción de sentido.

La materia NARRATIVAS AUDIOVISUALES se propone relacionar estructuras narrativas lineales y no lineales y elementos del lenguaje audiovisual. a efectos de significación.

Para nuestra cátedra es fundamental la pregunta acerca de las condiciones de posibilidad de lo narrativo audiovisual en el contexto del universo de las imágenes técnicas. Todos los conceptos significativos son desarrollados a través de clases teóricas en la modalidad de seminario y dinamizados a partir del trabajo del taller proyectual en las comisiones de trabajos prácticos donde se realizan y evalúan ejercicios individuales y grupales.

Nuestro objetivo general es problematizar la narratividad como praxis que parte de la experiencia de la subjetividad y se objetiva en una obra de Arte/Obra de diseño como prácticas que permiten desarrollar expresivamente la identidad en el hábitat humano eminentemente tecnológico a partir de una elaboración teórica, analítica y experimental del trabajo individual y colectivo de producción audiovisual en el mundo contemporáneo.

La materia se dicta una vez por semana durante 14 clases. Dos horas de seminario teórico (docente titular y/o adjunto) y dos horas de taller proyectual de trabajos prácticos (JTP, ayudantes de primera y segunda categoría). Durante las clases teóricas se desarrollan tres unidades tendientes a abrir los siguientes interrogantes:

1. ¿Qué es narrar en el universo de las imágenes técnicas? (Módulo 1)
2. ¿Cómo se producen los efectos de significación? (Módulo 2)
3. Cómo surgen y se desarrollan los géneros y los fenómenos de hibridación a partir del cruce entre la serie social y la audiovisual? (Módulo 3)

Cada uno de estos interrogantes se trabaja con materiales diversos: textos literario, obras visuales, fotografías, textos audiovisuales de diversos formatos cinematográficos (largometrajes, cortometrajes, medimetrajes, cortometrajes), televisivos (fundamentalmente series de ficción y documental) y transmedia.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: NARRATIVAS AUDIOVISUALES - ESTRUCTURAS NARRATIVAS AUDIOVISUALES

Cátedra: Ex Cannone/Acosta

Año Académico: 2018

Promoción: (NA) Directa / (ENA) Con examen final

Carga horaria: 60

Curso: Cuatrimestral

Los contenidos son dinamizados a través de entregas de textos analíticos, producciones visuales y audiovisuales y un trabajo final integrador que incluye la producción grupal de una pieza breve, la escritura de una memoria audiovisual del mismo, una monografía que desarrolle los conceptos teóricos presentes en la propuestas y una defensa oral.

La cátedra ha realizado un repositorio de materiales teóricos y audiovisuales que distribuye a través de Fichas de TP y que incluye conceptos de relato audiovisual, estructura de guion y narrativas lineales y no lineales que se trabajan a modo de consulta durante la realización de los TP1,2 y TP FINAL. (Módulo 2)

La cátedra propone la lectura y el análisis de textos teóricos para el abordaje de los materiales audiovisuales que corresponden a diversas corrientes del pensamiento contemporáneo, específicas del objeto audiovisual y/o pertenecientes a otros campos pero aplicables a la problemática a tratar. Conceptos como: enunciado, enunciación, interpretante y semiosis ilimitada (del campo de la Lingüística), metáfora, metonimia, símbolo y abordajes en torno al significado, significante y significación (teoría literaria, psicoanálisis, hermenéutica, filosofía), estética y poética (del campo de la estética), géneros, precine, cine y postcine, imágenes técnicas, imagen digital, tecnologías de la palabra (teoría del cine, de la literatura, del audiovisual y de la escritura electrónica), teorías narratológicas estructuralistas y posestructuralistas, el concepto de texto conspiratorio de los Estudios Culturales con una mirada que partiendo de la inmanencia, se extienda al contexto de producción y recepción de las obras.

En este entrecruzamiento de conceptos sobre el objeto audiovisual en cuanto a su narratividad y prácticas técnicas interdisciplinarias que se unifican en el taller, es importante no perder de vista el quehacer del DISEÑADOR de Imagen y Sonido y el encuadre de la propia facultad a la que pertenecemos. El diseño proyectual como dispositivo de elaboración de un mundo visual y sonoro de realización y recepción intersubjetiva que no se limita a una lógica instrumental, ni esencialista ni idealista que se propone como modo de operarse en la representación del espacio y el hábitat tecnológico a través de una hipótesis de realización sobre las formas a partir de saberes previos que incluyen elementos concientes e inconcientes, individuales y colectivos, públicos y poéticos

• **Objetivos**

Se espera que los alumnos y las alumnas:

- Adquieran una mirada crítica de producciones audiovisuales, atenta especialmente a la combinación de los aspectos narrativos, de lenguaje, comunicativos, estéticos e ideológicos.
- Comuniquen de manera oral y escrita sus análisis e interpretaciones de producciones audiovisuales.
- Establezcan una dinámica que les permita actuar y reflexionar sobre el actuar en el marco de su formación profesional.
- Generen competencias dinámicas a fin de desenvolverse en el marco teórico interdisciplinario y de realización proyectual propuesto por la cátedra.
- Propongan una producción con una mirada propia que problematice el campo de la narración en su hábitat contemporáneo.

• **Modalidad pedagógica**

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: NARRATIVAS AUDIOVISUALES - ESTRUCTURAS NARRATIVAS AUDIOVISUALES

Cátedra: Ex Cannone/Acosta

Año Académico: 2018

Promoción: (NA) Directa / (ENA) Con examen final

Carga horaria: 60

Curso: Cuatrimestral

La enseñanza de la materia NARRATIVAS AUDIOVISUALES supone algunas preguntas previas respecto de la posibilidad de pensar la NARRATIVA en la enseñanza académica del arte y la producción de bienes culturales en el ámbito de la producción y recepción de los objetos audiovisuales en una sociedad de masas. En principio, la fundamental: ¿Qué esperamos de la educación en ese ámbito de la producción y significación de objetos audiovisuales creados desde un pensamiento proyectual?

Como punto de partida nos preguntamos por las capacidades adquiridas en la escolarización de los años preuniversitarios que nuestros alumnos trasladan a la universidad y por la importancia que adquiere el concepto de *mente no escolarizada*: “No hemos conseguido comprender que en casi todo estudiante hay una mentalidad de cinco años no escolarizada que lucha por salir y expresarse”¹. Todo el siglo veinte ha estado transitado por reflexiones que demuestran a través de la experiencia de la escucha del discurso del inconsciente -ficción heurística creada por el psicoanálisis- y también por producciones artísticas realizadas a partir de los conceptos fundamentales aportados por dicho campo de saber, que no pueden negarse a la hora de repensar la enseñanza del arte: “sentido que la vida emocional de los primeros años de vida del niño afecta los sentimientos y el comportamiento de la mayor parte de los adultos”.² Por eso es importante repensar este campo de saber, y es valioso, en este sentido, lo que los alumnos aportan de sus experiencias previas aún no teorizadas ni analizadas, pero que son el punto de partida para la “formación de profesionales dotados de una visión integradora del fenómeno audiovisual”³.

A la hora de plantear qué y cómo enseñar NARRATIVAS AUDIOVISUALES, propongo un cierto reconocimiento del hecho de que las personas aprenden, representan y utilizan el saber de muchos y diferentes modos y creo que la inteligencia llamada lingüística junto a las denominadas espacial, musical, cinético corporal, interpersonal e intrapersonal, son los materiales con los que hay que trabajar si queremos partir del alumno y lograr el objetivo de la materia.

Enseñamos a pensar la estructura y las narrativas de los productos audiovisuales que produce nuestra sociedad, su lenguaje, sus formas y significaciones, las condiciones de producción y recepción del objeto de comunicación medial, proyectual, artístico, que servirá de punto de anclaje para que cada alumno de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido pueda crear su propio producto audiovisual, ya que, por otra parte, tendrá que partir de él mismo para llegar a la sociedad, atravesando una elaboración estructural-narrativa-estética-industrial que a la vez inconsciente en algunos procesos, es consciente, en cuanto a que nuestros alumnos aprenden teorías disciplinares y fundamentales, y no desconocen su influencia en sus propios procesos de creación. El alumno, antes de pensar los objetos de la industria cultural audiovisual en general, es receptor y productor de esos medios en la sociedad tecnológica en la que vive, es inconscientemente un programador de proyectos audiovisuales en su vida cotidiana, ya no consume arte como un discurso de un Otro, el arte forma parte tanto de su vida, como de las sociedades actuales. Trae saberes previos e ideas naturalizadas sobre los fenómenos de comunicación masiva, sobre la tecnología, sobre el diseño de objetos, sobre la estructura, sobre la narración lineal o no lineal, sobre la belleza o sobre la fealdad. Su incursión en la práctica y teoría académicas deberá partir de esos saberes previos, de esa experiencia previa como receptor y consumidor de tecnologías y arte, en

¹ GARDNER, Howard; “Los enigmas del aprendizaje” y “La institución llamada escuela” En: *LA MENTE NO ESCOLARIZADA*, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1997, págs. 20.

² Ibidem.

³ Principio expresado en la currícula de la carrera.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: NARRATIVAS AUDIOVISUALES - ESTRUCTURAS NARRATIVAS AUDIOVISUALES

Cátedra: Ex Cannone/Acosta

Año Académico: 2018

Promoción: (NA) Directa / (ENA) Con examen final

Carga horaria: 60

Curso: Cuatrimestral

algunos casos desnaturalizarla, en otros, retomar la experiencia para poder reflexionar teóricamente sobre ella.

El avance de los elementos multimediales y de comunicación implican una gran producción de mensajes que involucran lo artístico y lo proyectual. Una universidad que reflexione sobre este quehacer, no es el lugar ni para rechazar, ni para reproducir conocimientos o prácticas que vienen de las imposiciones del mercado, sino fundamentalmente, el lugar donde estos conocimientos se problematizan, a la vez que se generan.

Pensar NARRATIVAS AUDIOVISUALES como un espacio de producción y reflexión teórica sobre la estructura y las condiciones de narratividad el hecho artístico es condición para la transmisión de técnicas y conocimientos sobre el lenguaje audiovisual y su significación. Partiendo de esta idea y de la experiencia de enseñanza académica de esta materia en una carrera que ya tiene una tradición en nuestra universidad, considero repensar el espacio que ocupa en la currícula de la como punto de referencia para reflexiones sobre la narración audiovisual, su relación con la historia del arte, la fotografía y los medios masivos, la producción audiovisual independiente, el diseño de arte en cine, la influencia de las nuevas tecnologías, las relaciones entre arte, ciencia y tecnología y la reflexión sobre la recepción de diversos formatos, medios de comunicación y nuevos saberes tecnológicos, los cuales plantean desafíos en la problematización de las estructuras narrativas en la estética contemporánea.

El objeto específico de la enseñanza es la pregunta por la estructura, la producción de narratividades audiovisuales diversificadas y su significación en el marco de la sociedad en la que el diseñador produce: "Dar razón del hecho artístico con sus múltiples implicaciones, tanto filosóficas, como psicológicas, sociales o lingüísticas, puesto que el campo de estudio del Cine, como cualquier otra manifestación cultural, no es un campo monolítico, sino interdisciplinar, debido al mismo carácter de su objeto".⁴

Aparentemente una materia con dos objetos: por un lado, la Estructura Audiovisual preguntándose sobre las posibilidades y características del discurso audiovisual en un momento en el que el término *cine* se ve atravesado por la gran complejidad alcanzada por los medios audiovisuales: "Nos encontramos ante la tarea de redefinir el cine y el mundo de la comunicación audiovisual, y tenemos que tener en cuenta, para ello, los nuevos soportes y las nuevas tecnologías"⁵; por otro, las Narrativas Audiovisuales, interrogándose sobre la posibilidad de escritura en sí misma, la posibilidad de narrar en un mundo de relatos que han caído y que delegan en el arte como artificio la posibilidad de narratividad unida a la de verdad que produce un efecto en los receptores-productores de discurso tal como lo piensan Eliseo Verón y García Canclini en la actualidad, sin pasar por alto las tradiciones teóricas de la propia facultad, como por ejemplo, poder pensar la materialidad del objeto industrial significante, su sentido heurístico y sus posibilidades de realización a partir de un proyecto.

En este sentido, el alumno de nuestra carrera tiene que aprender no sólo el lenguaje audiovisual, sino también el lenguaje escrito y la reflexión teórica sobre el mismo. A esto se agrega la necesidad de que el alumno sea consciente del momento de la historia de la producción audiovisual y del desarrollo de las ideas en el que se encuentra como sujeto, para saber dónde y cómo ejercerá su práctica del diseño, la narración de nuevas historias y las experimentaciones con el lenguaje, en fin, cómo creará-

⁴ Andrew, Dudley; LAS PRINCIPALES TEORÍAS CINEMATOGRAFICAS. Rialp, Madrid, 1993. (p. 18)

⁵ Ibidem, 19.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: NARRATIVAS AUDIOVISUALES - ESTRUCTURAS NARRATIVAS AUDIOVISUALES

Cátedra: Ex Cannone/Acosta

Año Académico: 2018

Promoción: (NA) Directa / (ENA) Con examen final

Carga horaria: 60

Curso: Cuatrimestral

estructurará, un nuevo mundo a partir de sus proyectos narrativos: "Toda actividad humana que no se limite a reproducir hechos o impresiones vividas, sino que cree nuevas imágenes, nuevas acciones, pertenece a la función creadora o combinadora. El cerebro no se limita a ser un órgano capaz de conservar o reproducir nuestras pasadas experiencias, es también un órgano combinador, creador... Es la actividad creadora del hombre la que hace de él un ser proyectado hacia el futuro, un ser que contribuye a crear y que modifica su presente."⁶

La relación de horizontalidad con otros contenidos de la currícula se estimulará desde las reflexiones teóricas a modo de seminario y también desde los prácticos con metodología de taller, a través de lecturas de textos, visualizaciones de diversos productos audiovisuales, análisis de los mismos y producción de textos teóricos que intervengan textos audiovisuales diseñados por los alumnos para tal fin, a modo de poder integrar los elementos que participan del discurso audiovisual al modelo de realizador integral que se propone formar la carrera: "El Diseñador Audiovisual debe estar capacitado para integrarse profesionalmente al medio, basado, tanto en el conocimiento del hecho estético, como en una sólida formación técnica y tecnológica que le permita ahondar en prácticas puntuales dentro de las distintas ramas de la creación y la producción."⁷

• **Contenidos**

A PARTIR DE LOS SIGUIENTES CONTENIDOS MÍNIMOS DE NA SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE al 2017.

Lenguaje audiovisual. Narrativas audiovisuales y tecnología.

Relato, historia, discurso.

Teorías narrativas. Enunciado y enunciación. Estructura superficial y profunda. Temporalidades. Orden.

Duración. Frecuencia. Modo. Punto de vista.

Narrativas lineales y no lineales.

Verosimilitud y representatividad. Intertextualidad.

Ficción y no ficción. Cine, televisión, hipertexto. Los géneros. Hibridación.

Narrativas transmediáticas. Multimedia. Transtextualidad.

Y DE ACUERDO A LA ORIENTACIÓN DE LA MATERIA ENA cuyos contenidos y objetivos vigentes hasta 2019 son:

Comunicar a través de imágenes cinematográficas implica un proceso por el cual la idea central a expresar debe ser estructurada en materia narrativa, temática y/o estética.

La multiplicidad de elementos que participan en las diferentes y sucesivas etapas de creación de un film y las especificidades que presenta el cine como lenguaje y que la distingue de otro, adquieren unidad en función de la estructura.

Estructuras Narrativas Audiovisuales, aborda el estudio de las funciones coordinadoras y expresivas de la estructura narrativa, en virtud de la cual los elementos múltiples que intervienen en un film, se presentan como una realidad unitaria. Asimismo se hará especial hincapié en los principios en que se adquiere, almacena, selecciona y elabora la información audiovisual en otros medios, cuyos códigos serán estudiados tanto en el plano de la narrativa como en el de la significación.

Se proponen las siguientes unidades de contenidos significativos para el desarrollo de la materia:

⁶ VIGOTSKY, L. S.; Op. Cit.

⁷ Texto perteneciente al Perfil del Alumno de la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: NARRATIVAS AUDIOVISUALES - ESTRUCTURAS NARRATIVAS AUDIOVISUALES

Cátedra: Ex Cannone/Acosta

Año Académico: 2018

Promoción: (NA) Directa / (ENA) Con examen final

Carga horaria: 60

Curso: Cuatrimestral

UNIDAD 1: LA NARRATIVIDAD EN EL UNIVERSO DE LAS IMÁGENES TÉCNICAS

Narratividad: fenómeno, formas de la percepción, materialidad, narración y relato. La narración objeto y la "selva espesa de lo real".

Tiempo, espacio, sujeto y punto de vista. Los modos en se expresa el tiempo y la focalización.

Diseño narrativo y relato audiovisual.

Las imágenes técnicas: las relaciones entre tecnología y relato. Implicancias de los cambios de la narración fotoquímica/analógica a la digital.

La influencia de las tradiciones del Pre-cine y el Cine en los fenómenos del Post-cine contemporáneo.

Ficción, representatividad y formas de lo real. El relato como unidad estructural y narrativa, construcción de mundo y modo de conocimiento.

Esquema narrativo: Intencionalidad y metáfora: el paradigma hermenéutico de la narración.

El modelo de la mimesis aristotélica y su reelaboración en Paul Ricoeur.

UNIDAD 2: FORMAS Y SIGNIFICACIÓN EN LA NARRATIVA AUDIOVISUAL

La metáfora como modo de pensamiento. La imaginación simbólica.

Conocimiento, psicología, filosofía y estética de la metáfora.

Literatura, visualidad y movimiento. El fenómeno de la influencia de las poéticas de vanguardia en el diseño narrativo.

Poética de la espacialidad.

Los problemas de la Significación.

Narraciones aristotélicas y antiaristotélicas. La forma artística y las narrativas digitales.

El documental: la indeterminación y las formas de lo real. El archivo intervenido y el diseñador como creador y coleccionista de imágenes.

Cine expandido y experimentación.

Relato audiovisual: procedimientos narrativos.

Punto de vista, focalización, ocularización y auricularización. Acontecimiento y estructura.

Las formas expresivas de lo contemporáneo: narrativas lineales y no lineales.

UNIDAD 3: GÉNEROS E HIBRIDACIONES – FORMATOS Y TRANSFORMACIONES.

El problema de los géneros discursivos. Serie social y serie literaria. Géneros primarios y secundarios.

Los géneros cinematográficos como fenómeno histórico de la industria cultural.

Televisión: el vivo y la ficción: Series del modelo clásico y cambios formales, de contenido y de recepción en la contemporaneidad.

El género Policial: enigma, ley y estado en la narración policial.

Fantasy: los orígenes del fantástico y la extrañeza. Características de la trama y los personajes.

La Ciencia Ficción: determinaciones históricas y de recepción en su significación. Las hipótesis científicas, utopías y distopías.

El absurdo como artificio de la caída de la lógica. Recursos visuales, sonoros y dialogales para provocar lo absurdo.

Hibridación, transtextualidad e hipertexto en el paradigma de la interactividad. Estructura rizomática y multimedia: del consumidor al prosumidor.

Fenómenos de convergencia multimedial: las narrativas transmedia.

Realidad inmersiva e interactividad.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: NARRATIVAS AUDIOVISUALES - ESTRUCTURAS NARRATIVAS AUDIOVISUALES

Cátedra: Ex Cannone/Acosta

Año Académico: 2018

Promoción: (NA) Directa / (ENA) Con examen final

Carga horaria: 60

Curso: Cuatrimestral

• **BIBLIOGRAFIA**

UNIDAD 1

1. Acosta, Silvia. (2017) "Los procedimientos narrativos según Michel Chion" Ficha de Cátedra. DlyS-FADU
2. ----- (2017) "Los elementos de las historias. El abanico de las estructuras" En: Mc Kee (2007) *El Guion*. Alba Ed. Ficha de Cátedra. DlyS-Fadu
3. Di Benedetto, Antonio (2017) *Zama*. Adriana Hidalgo. (fragm.)
4. Groys, Boris (2016) *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporáneo*. Caja negra
5. Flusser, Vilém. (2016) *El universo de las imágenes técnicas. Elogio de la superficialidad*. Ed Caja negra.
6. Gil, Silvina (2017) "Contar con imágenes en narrativas audiovisuales" Ficha de cátedra sobre el texto de Triquell, Dell' Aringa y Schöenemann.
7. Kim, Eliana y Szlifman, Mariel. (2016) "Acerca del diseño audiovisual. Una forma de pensamiento". En: La Ferla, Jorge y Reynal, Sofía (comp) *Territorios Audiovisuales*. Libraia Ediciones.
8. Machado, Arlindo (2015) *Pre-cine y Post-cine en diálogo con los nuevos medios digitales*. La Marca Editora.
9. Pampillo, Gloria (2005) "Narración y paradigma hermenéutico" En: *Una araña en el zapato. La narración. Teorías, lecturas, investigación y propuestas de escritura*. Libros de la Araucaria.
10. Saer, Juan José. (1997) *El concepto de ficción*. Seix Barral.
11. ----- (1996) *La narración objeto*. Seix Barral.
12. ----- (1989) "Sombra sobre vidrio esmerilado" En: *Narraciones 1*. CEAL.
13. ----- (1985) *El entenado*. Folios Ediciones.

UNIDAD 2.

1. Acosta, Silvia. (2017) "Otro guion es posible" En: Tubau, Daniel (2011) *El guion del siglo 21. El futuro de las narrativas en el mundo digital*. Ficha de cátedra. DlyS-FADU.
2. Aragüés, Juan Manuel (2010) "El estalinismo y el fin de la vanguardia" Tierra de nadie ediciones.
3. Bachelard, Gastón. (1993) *La poética del espacio*. FCE.
4. Bernini, Emilio. "La indeterminación". En: La Ferla, Jorge y Reynal, Sofía (comp) *Territorios Audiovisuales*. Libraia Ediciones.
5. Di Carlo, Natalia (2017) "Los principios fundamentales de la forma artística" según Rafael Sánchez. Ficha de Cátedra. DlyS-FADU.
6. Durand, Gilbert. (1971) *La imaginación simbólica*.
7. Galuppo, Gustavo. (2016) "Dispositivo cinematográfico y narración. Apuntes sobre una divergencia." En: La Ferla, Jorge y Reynal, Sofía (comp) *Territorios Audiovisuales*. Libraia Ediciones.
8. Nietzsche, Friedrich. (1970) *Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral*. Ed. Prestigio.
9. Oliveras, Elena. ((2016) *La metáfora en el arte*. Emecé
10. Vianu, Tudor. (1971) *Los problemas de la metáfora*. EUDEBA.
11. Volnovich, Yamila. "Actos de ver. La función documental". En: La Ferla, Jorge y Reynal, Sofía (comp) *Territorios Audiovisuales*. Libraia Ediciones.
12. Voloshinov Valentin N. (2015) *El marxismo y la filosofía del lenguaje*. Ediciones Godot.
13. Youngblood, Gene. (2014) *Cine Expandido*. Eduntref.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: NARRATIVAS AUDIOVISUALES - ESTRUCTURAS NARRATIVAS AUDIOVISUALES

Cátedra: Ex Cannone/Acosta

Año Académico: 2018

Promoción: (NA) Directa / (ENA) Con examen final

Carga horaria: 60

Curso: Cuatrimestral

UNIDAD 3.

1. Altman, Rick. (2000) *Los géneros cinematográficos*. Paidós.
2. Bajtin, Mijail. (1990) "El problema de los géneros discursivos" En: *Estética de la creación verbal*. Siglo XXI Editores.
3. Capanna, Pablo. (1966) *El sentido de la ciencia ficción*. Nuevos Esquemas.
4. Carlón, Mario (2016) Entre el cine y la televisión. Interdiscursividades de la transmediatización de la series americanas de televisión." En: *Después del fin. Una perspectiva no antropocéntrica sobre la post-tv, el post-cine y youtube*. La crujía.
5. Esslin, Martin. (1966) *El teatro del absurdo*. Seix Barral.
6. Jackson, Rosemary. (1980) *Fantasy, literatura y subversión*. Catálogos.
7. Jenkins, Henry (2008) *La cultura de la convergencia de los medios de comunicación*. Paidós.
8. Link, Daniel (comp.) *El juego de los cautos*. Literatura policial: de Edgar A. Poe a P. D. James. La marca editora.
9. Scolari, Carlos (2008) *Hipermediaciones. Elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva*. Gedisa.
10. ----- (2013) *Narrativas transmedia. Cuando todos los medios cuentan*. Deusto.

• **FILMOGRAFIA y material audiovisual/visual.**

UNIDAD 1.

Antonioni, Michelángelo. (1966) *Blow Up*. (fragm.)

David Lynch (2017) *Twin Peakes*. Tercera temporada. (Episodio 8)

Dolan, Xavier (2016) *Sólo el fin del mundo*.

Ducasse Gustavo y Acosta, M. (2001) *Raquel*. Cortometraje de Tesis de la ENERC.

Godard, Jean Luc (1963) *El desprecio*

Kiarostami, Abbas. (1970) *El pan de la calle*. (cortometraje)

Martel, Lucrecia (1996) *Rey Muerto*. En. *Historias Breves*. (serie de cortometrajes)

----- (2008) *La mujer sin cabeza*.

----- (2017) *Zama*.

Rossellini, Roberto. (1954) *Viaggio in Italia* (fragm.)

Fotografías de Gustavo Germano, Gregory Crewdson, primer fotografía de la historia.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: NARRATIVAS AUDIOVISUALES - ESTRUCTURAS NARRATIVAS AUDIOVISUALES

Cátedra: Ex Cannone/Acosta

Año Académico: 2018

Promoción: (NA) Directa / (ENA) Con examen final

Carga horaria: 60

Curso: Cuatrimestral

UNIDAD 2.

Bill Viola (1914) *La ascensión de Tristán.*

Carri, Albertina (2017) *Cuaterros*

Gallupo, Gustavo y C. Rimini (2016) *Binaria*

Godard, Jean Luc. (2014) *Adiós al lenguaje.*

Guzmán Patricio (2010) *Nostalgia de la Luz*

Muñoz, Lorena (2008) *Los próximos pasados.*

Sokurov, Alexander. (2016) *Francofonía*

Vagdá, Agnés. (1961) *Un minuto para una imagen.*

Von Trier, Lars. (2011) *Melancolía.*

Cortos animados:

Kunio Kato, *La casa de los pequeños cubos.* (2008)

Gabriel Osorio (2014) *Historia de un oso.*

Fotografías intervenidas de Lucila Quieto.

UNIDAD 3.

Anderson, West (2014-2017) Cortometrajes y publicidades

Brooker, Charlie.(2012-2013) *Black Mirror* (episodios de la primera y segunda temporada)

Duffer, Matt y Rot. (2015) *Stranger Things*

Pizzolato, Nick. (2014) *True Detective*

Scott, Ridley (1982) *Blade Runner*

Ejemplos de Narrativa Transmedia de la UNR.

Proyecto de Narrativa Transmedia de Emilse Dib, DlyS y docente de la cátedra.

Proyecto de Videojuego interactivo del Institute of film on Board of Canada. *Vancouver, 1948.*

Citación de la experiencia "Carne y Arena", un corto de realidad virtual de G. Iñarritu (2017)

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: NARRATIVAS AUDIOVISUALES - ESTRUCTURAS NARRATIVAS AUDIOVISUALES

Cátedra: Ex Cannone/Acosta

Año Académico: 2018

Promoción: (NA) Directa / (ENA) Con examen final

Carga horaria: 60

Curso: Cuatrimestral

• **Pautas de evaluación**

Los alumnos son evaluados de la siguiente manera:

1. Un parcial individual/presencial que integra elementos teóricos y visualización de una pieza audiovisual en la que se da cuenta de los procedimientos narrativos y su significación. El parcial ocupa un clase teórico/práctica.
2. Dos trabajos prácticos (uno individual y otro grupal de grupos de hasta tres alumnos) que se van desarrollando en clase a partir de consignas de realización proyectual y a través de los dispositivos móviles de los alumnos. y se entregan una semana antes de la exposición, completando el tp con una reflexión escrita y una exposición oral sumada a la devolución del docente y de los otros grupos guiados por el docente. Cada alumno, individual y grupalmente es evaluado a través del proceso continuo en los talleres de trabajos prácticos. (los TP se desarrollan durante cuatro clases prácticas)
3. Un trabajo final integrador: Pieza Breve Audiovisual de 3' a 5' que parta de un género elegido y desarrolle algunas de las problemáticas trabajadas en el seminario. Una monografía que acompaña el TP y la proyección y exposición oral del mismo de acuerdo a pautas fijadas por la cátedra. Los grupos pueden ser de hasta cinco personas y la exposición oral es de 5' a 8' minutos distribuida entre todos los participantes. Esta actividad de proyección y defensa oral frente al toda la cátedra y el resto de los grupos ocupa la última clase antes de la firma de actas.

• **Reglamento de Cátedra**

- Total de asistencia requerida en las clases teóricas: 75%
- Total de asistencia requeridas en las clases prácticas: 75%
- Tipo de asistencia requerida: presencial
- Tipo de asistencia en entregas: semipresencial en la entrega de materiales audiovisuales en tiempo y forma para poder ser evaluados y visualizados antes de la proyección y exposición oral presencial
- Porcentaje de Trabajos Prácticos: los alumnos deben aprobar el parcial y el trabajo final. Los otros dos trabajos prácticos se evalúan en proceso y puede requerirse una corrección para la aprobación final de la materia.

• **Listado de docentes**

- Mónica Acosta: Adjunta (A/C)
- Silvia Acosta: Jefa de Trabajos Prácticos (cargo académico Adjunta)
- Silvina Gil: Ayudante de Primera Categoría (cargo académico JTP)
- Germán Puglia: Ayudante de Primera Categoría
- Emilse Dib: Ayudante de Primera Categoría
- Natalia Di Carlo: Ayudante de Primera Categoría
- Nicolás Della Valentima (Ayudante de Segunda Categoría)

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: NARRATIVAS AUDIOVISUALES - ESTRUCTURAS NARRATIVAS AUDIOVISUALES

Cátedra: Ex Cannone/Acosta

Año Académico: 2018

Promoción: (NA) Directa / (ENA) Con examen final

Carga horaria: 60

Curso: Cuatrimestral

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS: TALLER PROYECTUAL 2018.

El taller de narrativas audiovisuales propone trabajar la observación y experimentación a fin de lograr la realización de producciones audiovisuales. El punto de partida es la recuperación de la vivencia del alumno, inserta en un tiempo y un espacio. La experiencia se desarrollará a través de una metodología en la cual la proyectualidad y el trabajo colaborativo puedan transformar semánticamente y formalmente el campo de conocimiento.

Trabajo Práctico Número 1

- **TEMA:** Espacio, tiempo y narración.
- **PAUTAS:** trabajo grupal, presencial y de entrega obligatoria.
- **OBJETIVOS:**
Introducir a los alumnos en la lectura de las formas visuales con que se expresa el paso del tiempo en el espacio.
Que el alumno elabore una pieza visual a partir del trabajo de la forma en la que se exprese una incursión propia y punto de vista respecto del tiempo y el espacio.
Que el alumno elabore significaciones a partir de la manipulación de materiales formales.
Que el alumno se introduzca en el modo de trabajo grupal de discusión a análisis de proyectos.
- **IMPLEMENTACIÓN:**
 1. Análisis grupal de la Serie "Ausencias" de Gustavo Germano o de fotografías de Gregory Crewdson.

2. Formar grupos de 3 integrantes.
3. A partir del motivo estético "presencia/ausencia" realizar una fotografía, dentro de los límites espaciales de la FADU. Utilizar dispositivos móviles con cámaras de buena definición o cámaras fotográficas.
4. Retornar al aula y escribir una memoria descriptiva donde se exponga cuál es el acontecimiento, se argumente sobre las decisiones tomadas para su expresión estética y espacial. La extensión del escrito no debe exceder una carilla.
5. Exponer en clase. Se evalúa la propuesta, lo plasmado en la obra y su recepción.
6. Entregar la memoria descriptiva, planteada en el punto 3 incluyendo la recepción de su trabajo en la comisión. Con la presentación de la memoria descriptiva se da por entregado y finalizado el TP, sin la presentación de la memoria el trabajo quedará incompleto.

- **DURACIÓN:** Dos Clases
Entrega y exposición: Fecha de entrega: 04/04/2018.

- **Bibliografía y citas audiovisuales:**
"La poética del espacio" de Gastón Bachelard. Series fotográficas trabajadas en clase y publicadas en el FB de la Cátedra: <https://www.facebook.com/nacannoneacosta/>

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: NARRATIVAS AUDIOVISUALES - ESTRUCTURAS NARRATIVAS AUDIOVISUALES

Cátedra: Ex Cannone/Acosta

Año Académico: 2018

Promoción: (NA) Directa / (ENA) Con examen final

Carga horaria: 60

Curso: Cuatrimestral

Trabajo Práctico Número 2

- **TEMA:** Narrar desde la sonoridad.
- **PAUTAS:** Trabajo Individual, presencial y de entrega obligatoria.
- **OBJETIVOS:**

Introducir a los alumnos en la investigación de la proyectualidad del sonido en el espacio. Situarlos en el campo del diseño sonoro a través de una búsqueda personal.
Que el alumno elabore significaciones a partir de la manipulación de materiales formales.
Que el alumno tenga una devolución grupal de la lectura de su trabajo.
Que el alumno analice la relación entre lo que se propuso hacer y lo que ese producto significa en el receptor.
Que el alumno utilice procedimientos de auscultación del relato audiovisual, bien para probarlos en sus efectos, bien para discutirlos o resignificarlos.
Que el alumno dinamice contenidos curriculares y prácticas en distintos formatos.
A partir de un trabajo de libre elección del formato el alumno abra un espacio para la experimentación y la construcción de sentidos diversos.
- **IMPLEMENTACIÓN:**
 1. Seleccionar un recorte sonoro de 1 minuto (sonido ambiente, banda sonora de un film o serie, tema musical, preferentemente sin letra, puede ser una creación original de sonidos y/o ruidos).
 2. Seleccionar un espacio.
 3. Seleccionar la herramienta de registro visual a utilizar: celular, videocámara, cámara Fotográfica.
 4. A partir de sus elecciones realizar una pieza breve de 1 minuto de duración - puede realizarse con cortes (elipsis) o sin cortes (minuto Lumière)- Narrar a partir de la elección del plano, movimientos de cámara, puesta de luz, utilización de colores, etc.
 5. Subir a Youtube o enviar por We Transfer al docente de la comisión de TP. Enviar el link al correo de la comisión antes de la clase del 11/04/2018. Colocar una placa al comienzo con el Nombre de la obra, el nombre del alumno, fecha y los datos de la facultad y cátedra (UBA, FADU, Estructuras Narrativas Audiovisuales, Cát. Ex Cannone-Acosta).
 6. Se expondrá en clase el 11/04/2018, junto con la entrega de una memoria descriptiva donde exponga cuál es el acontecimiento, se argumente sobre las decisiones tomadas para su expresión sonora, espacial y estética. ¿Cómo se construyó la metáfora? ¿A través de qué procedimientos construyó el relato?
 7. Extensión del escrito 1 a 2 carillas.
 8. Con la presentación de la memoria descriptiva se da por entregado y finalizado el TP, sin la presentación de la memoria el trabajo quedará incompleto y no será aprobado.
- **DURACIÓN:** Tres Clases
Entrega y exposición: 11 de abril
- **Bibliografía y citas audiovisuales:**

Repositorio de Procedimientos en Fichas de Cátedra en el Segundo Módulo
(autores: Sánches, Triquell, Gaudreaullt, Chion, Mc Kee, Tubau)

Lucrecia Martel: "El sonido y la escritura en la puesta en escena" <https://www.youtube.com/watch?v=mCKHzMzMIZo>

<https://www.youtube.com/watch?v=HelHrEDVVLY>

Juste la fin du monde, Xavier Dolan, 2016.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: NARRATIVAS AUDIOVISUALES - ESTRUCTURAS NARRATIVAS AUDIOVISUALES

Cátedra: Ex Cannone/Acosta

Año Académico: 2018

Promoción: (NA) Directa / (ENA) Con examen final

Carga horaria: 60

Curso: Cuatrimestral

Trabajo Monográfico Final

Sobre la realización de una pieza audiovisual breve de 3 a 5 minutos.

OBJETIVO: que el alumno integre los contenidos teóricos, la problematización de los mismos y las prácticas de investigación proyectual a partir de la elección de conceptos y géneros que realice el grupo a fin de presentar una pieza breve audiovisual y su justificación en la modalidad de teoría aplicada.

Entrega: 10 de julio 19 hs.

PRESENTACIÓN ORAL GRUPAL 19,15hs. Sala Simón Feldman

Pautas formales.

1.a. Carátula que incluya el título del proyecto, nombre de los integrantes del grupo, materia, cátedra, comisión y año.

1.b. Cuerpo del trabajo

- Formato: el trabajo debe presentarse en hojas A4, con letra Arial tipo 12, interlineado a espacio y medio.

- Citas: Todos aquellos ítems que incluyan justificación teórica deben contar con citas bibliográficas que remitan al corpus teórico o práctico, incluido en el Dossier de la materia. El alumno podrá elegir entre incluir las citas en el cuerpo de su argumentación o escribirlas en forma de nota al pie (ver Anexo I). El trabajo debe demostrar una relación dinámica entre la teoría y la propuesta creativa del alumno.

Contenidos.

1. Storyline O Idea a desarrollar.

En cinco (5) renglones, exponer de qué se trata la pieza audiovisual. Debe contener la idea y el acontecimiento. Justifique a través de conceptos de Mc Kee.

En el caso de trabajar una idea, explique temática, estructuralmente y formalmente cómo la desarrollará.

2. Escriba un Texto Argumentativo que incluya:

a. Definición en una línea del tema desarrollado.

b. Análisis de la narratividad del fenómeno. Justificar a partir de las motivaciones que impulsaron la propuesta (citar el texto inspirador del tema). Dar cuenta del recorte que se ha hecho (de lo investigado y de las posibles representaciones del asunto).

Utilice los textos teóricos de Saer para dar cuenta de lo narrado y sus posibilidades. Justifique a través de citas textuales.

3. Definir la estructura dramático/narrativa utilizada a partir de los pares aristotélico/antiaristotélico; construcción estructural o deconstrucción postestructural, lineal vs. no lineal.

Explique a través de qué estrategia justifica la continuidad o discontinuidad de las acciones y las escenas. Dar cuenta de la progresión dramática a partir de la construcción del ritmo, variedad, proceso

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: NARRATIVAS AUDIOVISUALES - ESTRUCTURAS NARRATIVAS AUDIOVISUALES

Cátedra: Ex Cannone/Acosta

Año Académico: 2018

Promoción: (NA) Directa / (ENA) Con examen final

Carga horaria: 60

Curso: Cuatrimestral

selectivo y estructura. En el caso en que hubiera elegido formas de no linealidad del texto audiovisual, justifique teóricamente.

Bibliografía: Fichas de cátedra de Rafael Sánchez, Mc Kee y Tubau.

4. Elaborar la construcción de la diégesis a través del Espacio. Justificar a partir de citas textuales de las Fichas de Cátedra sobre Chion, Triquell y Mc. Kee. Si la idea es romper la diégesis, explicita qué rompe a través de procedimientos.

5. Elaborar la construcción de la diégesis a través del Tiempo. Justificar a partir de citas textuales de las Fichas de Cátedra sobre Chion, Triquell y Mc. Kee. Si su propuesta es la ruptura temporal de la diégesis, explicita cómo lo trabaja formalmente y significativamente.

6. Describir el tratamiento de la Focalización, Punto de Vista y Auricularización. Justificar a partir de citas textuales de las Fichas de Cátedra sobre Chion, Triquell y Mc. Kee.

7. Describir el tratamiento del Fuera de Campo. Justificar a partir de citas textuales de las Fichas de Cátedra sobre Chion, Triquell y Mc. Kee.

8. Justificar la elección del género y su tratamiento en la pieza breve. Analizar a través del texto de Bajtín sobre géneros discursivos.

Puede elegir Documental, Policial, Ciencia Ficción, Absurdo, alguna tipología entendida como Cine Expandido o bien, una hibridación donde haya presencia de algún elemento de tales géneros.

Puede utilizar materiales de archivo, intervenir archivo a través de los medios expresivos que crea pertinentes a la narratividad del fenómeno a trabajar.

En todos los casos es importante la justificación teórica a través de los textos comprendidos en los módulos 1, 2 y 3 de la materia con especial atención a los textos de Flusser, Machado, Galuppo, Bernini y Volnovich.

7. Justificar tratamiento narrativo-dramático-poético.

El tratamiento permite ver los elementos visuales y sonoros de la película organizados dramáticamente y contruidos a través de una figuración que permite significar la narración en la metáfora.

Justifique a través del texto de Pampillo sobre Ricoeur, el modo en que trabaja Tiempo y Narración, Referencia Metafórica y Significación.

Justifique a través del texto de Voloshinov acerca de la relación entre sentido y medios expresivos.

Justifique el trabajo sobre la metáfora que realizó sobre toda la pieza audiovisual.

8. Entregar en formato digital la pieza breve audiovisual. Subir el video via WE TRANSFER, y enviar el link al correo de la cátedra, no más tarde que el lunes 8 de julio. Colocar una placa al comienzo con el nombre de la obra, los nombres de los integrantes, la fecha y los datos de la facultad, cátedra y comisión.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: NARRATIVAS AUDIOVISUALES - ESTRUCTURAS NARRATIVAS AUDIOVISUALES

Cátedra: Ex Cannone/Acosta

Año Académico: 2018

Promoción: (NA) Directa / (ENA) Con examen final

Carga horaria: 60

Curso: Cuatrimestral

EXPOSICIÓN ORAL: PREVIAMENTE A LA ENTREGA SE ELABORARÁ UN CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN ORAL A MODO DE PITCHING. CADA UNO DE LOS GRUPOS CONTARÁ CON 5 6 6 MINUTOS DE EXPOSICIÓN QUE ACOMPAÑARÁ LA PROYECCIÓN DEL TP A TODO EL CURSO. EL TIEMPO SE REPARTE ENTRE TODOS LOS INTEGRANTES.

ANEXO I

Normas de la citación: Las normas que a continuación se describen, son las del MLA Style Manual (Modern Languages Association) según la versión castellana disponible en 2007 en el sitio web del Instituto de Investigaciones en Literatura Iberoamericana de Pittsburg, en <http://www.pit.edu>. Incluimos a continuación un resumen de las más importantes:

a) Las citas, tanto en el cuerpo del escrito (artículo, capítulo, informe) como en las notas al pie, deben incluir los datos mínimos para identificar el texto citado y el número de página correspondiente a la cita. Ejemplo: (Rama 32); o (Rama, La ciudad letrada 32) en caso de que se cite más de una obra del mismo autor; o (Rama, La ciudad 32) cuando sea suficiente la primera palabra del título para identificarlo en la nómina de la bibliografía al final.

b) Nómima de Bibliografía al final del escrito (ejemplos)

Libros: Frye, Northrop. Anatomy of Criticism: Four Essays. Princenton: Princenton University Press, 1957.

Artículos de revistas: Adorno, Rolena. "El sujeto colonial y la construcción cultural de la alteridad." Revista de crítica literaria latinoamericana 28 (1988):55-68.

Artículos de libros: Goic, Cedomiil. "La novela hispanoamericana colonial." Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo I. Época colonial. Luis Iñigo-Madrugal, editor. Madrid: Ediciones Cátedra, 1982. 369-406.

Artículos de periódicos: Labrunas, José Ignacio. "Con real y medio." El Nacional (Caracas, 16 de nov. 1990): C-7.

Documentos de internet: García Márquez, Gabriel. "Discurso de aceptación del Premio Nóbel de Literatura 1982." En :<http://www.islapoetica.com.mx/premios-lite...> (19/01/05). Ejemplos.

Nota: los textos que se utilizan para ejemplificar las consignas han sido tomados de <http://www.lapielquehabito.com/info.php>, consultado el 30/3/2014. Se han hecho algunos cambios para utilizarlos con fines didácticos.