

Materia: Introducción al Cine y las Artes Audiovisuales

Departamento:

Artes

Profesor:

Lusnich, Ana Laura

1° Cuatrimestre - 2020

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: ARTES

ASIGNATURA: *Introducción al cine y las artes audiovisuales*

Modalidad de promoción [PD]-(EF)

PROFESORA TITULAR: Dra. Ana Laura Lusnich

CUATRIMESTRE: **Primerc**

Aprobado por Resolución N° 614334/18

AÑO: 2020

PROGRAMA No:16004

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES
MATERIA: INTRODUCCIÓN AL CINE Y LAS ARTES AUDIOVISUALES
MODALIDAD DE PROMOCIÓN: [PD]-(EF)
CUATRIMESTRE Y AÑO: 1º CUATRIMESTRE DE 2020
CODIGO N°: 16004

PROFESOR/A: LUSNICH, ANA LAURA

EQUIPO DOCENTE:

[JTP]: Cossalter, Javier
[Ayudante de 1º]: Castro Avelleyra, Anabella
[Ayudante de 1º]: Cuarterolo, Andrea Laura
[Ayudante de 1º]: Gionco, Pamela
[Ayudante de 1º]: Veaute, Adrián

a. Fundamentación y descripción:

En su carácter de asignatura de orden inicial a un campo de estudios que en las últimas décadas creció de manera exponencial, tanto en sus aproximaciones teóricas como en las posibilidades de análisis, la materia da cuenta de una serie de problemáticas introductorias y específicas del cine y de los medios audiovisuales: los códigos organizadores que articulan el discurso cinematográfico y aquellos que ofician en el campo de la televisión, el video y las artes digitales; los principales modos de representación y la producción de sentido; la hibridación y las múltiples relaciones entre diferentes disciplinas artísticas y medios audiovisuales; las variaciones históricas de las pantallas y de las prácticas de consumo. Los contenidos se desarrollarán teniendo en cuenta la perspectiva histórica y, de igual manera, se incentivará la reflexión conceptual y el análisis de las obras cinematográficas y audiovisuales que componen el corpus de estudio.

b. Objetivos:

Los objetivos generales de la asignatura son:

1. Conocer las claves históricas de los procesos cinematográficos y audiovisuales y su relevancia para la comprensión del panorama cultural contemporáneo.
2. Conocer las modalidades y tendencias más significativas de la historia del cine y de los medios audiovisuales, en sus diferentes modos de expresión y en relación con la cultura de su época.
3. Estudiar los componentes que integran los procesos de producción, distribución y exhibición de los films y de las producciones audiovisuales en general.
4. Colaborar en la comprensión crítica de la bibliografía seleccionada por la cátedra.
5. Proveer herramientas para la redacción de textos escritos (parciales y ensayos domiciliarios).
6. Desarrollar la capacidad para analizar e interpretar las obras cinematográficas y audiovisuales en sus particularidades discursivas y desde una perspectiva integradora y atenta a la dimensión socio-histórica de las mismas.

1º Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo lectivo correspondiente.

c. Contenidos:

TEÓRICOS

Unidad 1. El cine y los medios audiovisuales. Clase 1. Presentación de la materia. Objetivos, contenidos, lineamientos teóricos y metodológicos. Mapa histórico de los medios audiovisuales: periodización, definiciones, conceptos.

Unidad 2. Cine: Modelos cinematográficos y modos de representación en el campo del cine. Clase 2. Los modos de representación en el campo del cine de ficción. Validez de un concepto y de una modalidad de análisis. Periodización de los modos de representación. Características de los modos de representación: modo de producción, ideología de representación y estilo. Clase 3. El Modo de representación primitivo y la transición al Modo de representación institucional. De la atracción a la narración. Clase 4. Cuestionamientos al Modo de representación institucional: *Citizen Kane* de Orson Welles. Forma narrativa y narradores múltiples. Reformulación del montaje analítico y de la puesta en escena clásica: el empleo del plano secuencia y de la profundidad de campo. Clase 5. Características textuales del cine asiático oriental: modos de producción, estilo. Clasicismo y modernidad: las propuestas de Akira Kurosawa y Yasujiro Ozu. Clase 6. Los modos de representación en el campo del cine documental. Periodización y caracterización de las modalidades conceptualizadas por Bill Nichols. El falso documental o *fake*. Clase 7. Las modalidades observacional y participativa del cine documental. El paradigma de la “no intervención” de la realidad. Las nuevas voces narrativas en una época de cambios políticos y culturales.

Unidad 3. El audiovisual más allá del cine. Clase 8. Formatos, géneros y contenidos en el campo del cine, la televisión, el video e internet. Las formas audiovisuales en el contexto de Internet: YouTube, continuidad visual y circulación multidireccional de materiales. Clase 9. El discurso televisivo: programación, flujo, fragmentación y continuidad. Particularidades del directo televisivo, Clase 10. El video y su lenguaje. Videoarte, videodanza y videoinstalación. El cine expandido. El Net-Art. Clase 11. Las series de televisión. Los fenómenos de la hipermedialidad y de los multimedia.

Unidad 4. Intermedialidad y transmedialidad. Las relaciones del cine con otras disciplinas artísticas y medios de expresión. Clase 12. Definiciones y variantes de la intermedialidad. Las relaciones del cine con las artes plásticas. Clase 13. Diálogo abierto con un realizador y/o investigador.

Unidad 5. Pantallas y espectadores. Procesos de recepción y de consumo en el cine y en las artes audiovisuales.

Clase 14. Caracterización de las pantallas y de las formas de exhibición en el tiempo. Del cine al museo. La reflexión de los cineastas en torno a las pantallas. *A cada uno su cine* (reunión de cortometrajes). Clase 15. Procesos de recepción. El espectador testigo, el espectador cómplice, el espectador cautivo, el espectador interactivo. Los procesos de inmersión en el cine. Evaluación general de la materia. Consignas para el examen final.

TEÓRICO-PRÁCTICOS

Unidad 1. El cine y los medios audiovisuales. Clase 1. Desarrollos tecnológicos significativos: soportes y dispositivos. Cine analógico / cine digital. La imagen cine, la imagen video, la imagen televisión.

Unidad 2. Cine: Modelos cinematográficos y modos de representación en el campo del cine

Clase 2. Los modelos cinematográficos: la ficción, el documental, la animación y el cine experimental. El montaje: funciones y variantes. Clase 3. El Modo de representación institucional. Bases económicas y estéticas del MRI. Claves narrativas y espectaculares. El montaje analítico. El melodrama. Clase 4. El Modo de representación vanguardista. El expresionismo alemán: la puesta en escena y las artes plásticas. *El gabinete del Dr. Caligari* de Robert Wiene. Clase 5. El Modo de representación moderno: rupturas estéticas y narrativas respecto al MRI. *La nouvelle vague* y el cine de arte y ensayo. De la modernidad a la posmodernidad. *Tiempos violentos* de Quentin Tarantino. Clase 6. Primer parcial presencial. Clase 7. Las modalidades performativa y reflexiva del cine documental. Hibridaciones ficción-documental. *Tarnation* de Jonathan Caouette. Clase 8. Cine experimental: características y modalidades. El cine estructural. *Wavelength* de Michael Snow. Cine de animación: paradigmas históricos.

Unidad 3. El audiovisual más allá del cine. Clase 9. El noticiero: formatos y modalidades. El noticiero cinematográfico, el noticiero televisivo y el videoperiodismo digital. Clase 10. El videoclip: la tradición de MTV. Características estéticas y narrativas. Un modelo de análisis. Clase 11. Series televisivas: particularidades en el análisis. La publicidad. El *opening*, el *previously*, el *ending*. Intercambios entre el cine y el audiovisual. *Breaking Bad* de Vince Gilligan.

Unidad 4. Transmedialidad. Las relaciones del cine con otros medios de expresión. Clase 12. Segundo parcial presencial. Clase 13. Definiciones y variantes de la transmedialidad. La convergencia cultural. Universo *Breaking Bad*.

Unidad 5. Pantallas y espectadores. Procesos de recepción y de consumo en el cine y en las artes audiovisuales. Clase 14. De la programación fragmentaria a la autoprogramación de contenidos. Internet y YouTube. El homenaje, el *mashup* y la parodia. El ejemplo de *Te lo resumo así nomás*. Clase 15. Del espectador al produsuario. Nuevas plataformas. Sociedad y nuevas tecnologías. La serie audiovisual *Black Mirror* y la película. Segundo recuperatorio.

TRABAJOS PRÁCTICOS

Unidad 1. Aspectos fundamentales del lenguaje cinematográfico. Clase 1. Presentación de la materia y de los alumnos. Introducción al lenguaje del cine: cuadro, campo, fuera de campo, impresión de movimiento e ilusión de profundidad. El plano y sus acepciones. Clase 2. Articulaciones espacio-temporales entre los planos: elementos de continuidad. Relaciones de orden, duración y modo.

Unidad 2. Cine: Modelos cinematográficos y modos de representación en el campo del cine
Clase 3. El Modo de representación institucional: estructura narrativa y montaje analítico. *Casablanca* de Michael Curtiz. Clase 4. El Modo de representación vanguardista: la puesta en escena y las artes plásticas. *El gabinete del Dr. Caligari* de Robert Wiene. Clase 5. El Modo de representación moderno: rupturas estéticas y narrativas respecto al MRI. *La nouvelle vague*. *Vivir su vida* de Jean-Luc Godard. Clase 6. Cine documental: modalidades expositiva y poética. Montaje, archivo y *collage* audiovisual. El cine de Santiago Álvarez. Clase 7. El documental performativo: el archivo y la inscripción de la primera persona. *Allende, mi abuelo Allende* de Marcia Tambutti Allende. Clase 8. El cine de animación: la técnica CGI. *Toy story* de John Lasseter.

Unidad 3. El audiovisual más allá del cine. Clase 9. El noticiero: formatos y modalidades. El noticiero cinematográfico, el noticiero televisivo y el videoperiodismo digital. Clase 10. El videoclip. *Thriller* de John Landis. Clase 11. Series televisivas: *cliffhanger* y corte publicitario.

Lenguaje audiovisual: el *opening* y el *ending*. *Alfred Hitchcock presenta* de Alfred Hitchcock y un serial contemporáneo: *The Walking Dead*.

Unidad 4. Intermedialidad y transmedialidad. Clase 12. Intermedialidad: cine y teatro. El “efecto teatral” en *Dogville* de Lars Von Trier. Clase 13. Narración transmediática. Vinculación entre films de largometraje, videojuegos y cortometrajes animados. Universo *Matrix*.

Unidad 5. Pantallas y espectadores. Clase 14. La recepción cinematográfica. El espectador y la sala. *Shirin* de Abbas Kiarostami. Clase 15. Consumo audiovisual: plataformas digitales y formas de visionado. Entrega de parcial domiciliario, cierre y evaluación de la cursada.

d. Bibliografía y corpus audiovisual

TEÓRICOS

Unidad 1. El cine y los medios audiovisuales

Bibliografía obligatoria:

Benet, Vicente, “Un arte de nuestro tiempo”, *Un siglo en sombras. Introducción a la historia y la estética del cine*, Valencia, Ediciones de la Mirada, 1999, pp. 13-28.

Zubiaur Carreño, Francisco Javier, “La imagen dinámica del cine”, “Encuentro del cine con los media en la era audiovisual”, *Historia del cine y de otros medios audiovisuales*, Pamplona, EUNSA, 2005, pp. 31-41; 493-518.

Corpus de obras audiovisuales:

La llegada de un tren a la estación de La Ciotat (L'arrivée d'un train à La Ciotat, Luis y Auguste Lumière, 1895)

Tron (Steven Lisberger, 1982)

Unidad 2. Cine: Modelos cinematográficos y modos de representación en el campo del cine

Bibliografía obligatoria:

Aumont, Jacques y Michel Marie, “Análisis textual”, “Modo de representación”, “Plano secuencia”, “Profundidad de campo”, *Diccionario teórico y crítico del cine*, Buenos Aires, La Marca, 2006, pp. 19-20; 147; 170-171.

Bordwell, David y Kristin Thompson, “La forma narrativa en *Ciudadano Kane*”, *El arte cinematográfico*, Barcelona, Paidós Comunicación, 1993, pp. 84-97.

Burch, Noël, “¿Un modo de representación primitivo?”, *El tragaluz del infinito*, Madrid, Cátedra, 1991, pp. 193-203.

García Díaz, Noemí, “Jean Rouch: crónica de un cine de verdad”, en Ortega, María Luisa y Noemí García (comps.), *Cine directo. Reflexiones en torno a un concepto*, T&B Editores, Madrid, 2008, pp. 75-84.

Gaudreault, André, “Sistema del relato de un filme con narrador verbal: *Citizen Kane* de Orson Welles”, *Archivos de la filmoteca*, n° 27, 1997, pp. 128-141.

Gaudreault, André y Philippe Marion, "The Cinema as a Model for the Genealogy of Media", *Convergence*, vol. 8, diciembre de 2002, pp. 12-18. Traducción de la cátedra.

Gaudreault, André, "Del 'cine primitivo' a la 'cinematografía-atracción'", *Secuencias. Revista de historia del cine*, nº 26, 2007, pp. 10-28.

Lanza, Pablo, "La cámara y el sujeto: sobre el direct cinema", *Cine Documental*, nº 8, 2013, pp. 72-87.

Nichols, Bill, "El dominio del documental", "Modalidades documentales de representación", *La representación de la realidad*, Barcelona, Paidós, 1997, pp. 31-64; 65-114.

Weinritcher, Antonio, "Documentiras: el fake", *Desvíos de lo real. El cine de no ficción*, Madrid, T/B Editores, 2004, pp. 65-76.

Zubiar Carreño, Francisco Javier, "El formalismo del cine japonés", *Historia del cine y de otros medios audiovisuales*, Pamplona, EUNSA, 2005, pp. 457-472.

Zunzunegui, Santos, "El perfume del zen. Forma y sentido en el cine de Yasujiro Ozu", *La mirada cercana. Microanálisis filmico*, Barcelona, Paidós, 1996, pp. 153-180.

Corpus de obras audiovisuales:

La salida de la fábrica (La sortie de l'usine Lumière à Lyon, Luis y Auguste Lumière, 1895)

La llegada de un tren a la estación de La Ciotat (L'arrivée d'un train à La Ciotat, Luis y Auguste Lumière, 1895)

El regador regado (L'arroseur arrosé, Luis y Auguste Lumière, 1895)

Un rincón en el trigo (A Corner in Wheat, David W. Griffith, 1909)

La habitación sellada (The Sealed Room, David W. Griffith, 1909)

El ciudadano (Citizen Kane, Orson Welles, 1941)

Rashomon (Rashômon, Akira Kurosawa, 1950)

Historias en Tokio (Tôkyô monogatari, Yasujiro Ozu, 1953)

Primary (Robert Drew, 1960)

Crónica de un verano (Chronique d'un été (Paris 1960), Edgar Morin y Jean Rouch, 1961)

La era del ñandú (Carlos Sorin, 1986)

Selección de secuencias de apertura de films de los diferentes modos de representación: *La diligencia (Stagecoach*, John Ford, 1939), *Vértigo (Vertigo*, Alfred Hitchcock, 1958), *Vivir su vida (Vivre sa vie: Film en douze tableaux*, Jean-Luc Godard, 1962)

Unidad 3. El audiovisual más allá del cine

Bibliografía obligatoria:

Caballero Gálvez, Antonio y Aurelio del Portillo García, "Redefiniendo el videoarte: orígenes, límites y trayectorias de una hibridación en el panorama de la creación audiovisual española contemporánea", *Icono 14*, vol. 12, 2014, pp. 86-112.

García Fanlo, Luis, "El lenguaje de las series de televisión", *El Lenguaje de las series de televisión*, Buenos Aires, EUDEBA, 2016, pp. 91-117.

González Requena, Jesús, “La programación televisiva como (macro)discurso”, “El discurso televisivo”, *El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad*, Madrid, Cátedra, 1995, pp. 21-29; 30-48.

Jost, François, “Webseries y series de tv: idas y venidas. Narraciones en tránsito”, *Cuadernos de Información y Comunicación*, vol. 19, 2014, pp. 39-51.

Machado, Arlindo, “El video y su lenguaje”, *Pre-cine y post-cine. En diálogo con los nuevos medios digitales*, Buenos Aires, La marca editora, 2015, pp. 190-202.

Sánchez Noriega, José Luis, “Tipologías y géneros cinematográficos”; “Estética de los géneros televisivos”, “El relato electrónico de ficción”, “El video arte”, *Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, Fotografía y Televisión*, Madrid, Alianza, 2002, pp. 96-114; 648-658; 659-678; 684-688.

Varela, Mirta, “1969. La historia del directo”, *La televisión criolla. Desde sus inicios hasta la llegada del hombre a la luna*, Buenos Aires, Edhasa, 2005, pp. 227-265.

Varela, Mirta, “Él miraba televisión, you tube. La dinámica del cambio en los medios”, en Carlón, Mario y Carlos Scolari (eds.), *El fin de los medios masivos. El comienzo de un debate*, Buenos Aires, La Crujía, 2009, pp. 209-228.

Williams, Raymond, “Las formas de la televisión”, *Televisión, tecnología y forma cultural*, Buenos Aires, Paidós, 2011, pp. 63-103.

Corpus de obras audiovisuales:

Selección de imágenes televisivas del Cordobazo (1969)

Transmisión de la llegada del hombre a la luna (NASA, 1969)

Éramos esperados (hierro y tierra) (Andrés Denegri, 2003)

Daydream V.4 (Noemi Schipfer y Takami Nakamoto, 2013)

Axe-Head (Tony Oursler, 2008)

Breaking Bad (Vince Gilligan, 2008, Temporada 1, Episodio 1: “Piloto” [“Pilot”])

Cuaterros (Albertina Carri, 2016)

Unidad 4. Intermedialidad y transmedialidad. Las relaciones del cine con otras disciplinas artísticas y medios de expresión

Bibliografía obligatoria:

Cubillo Paniagua, Ruth, “La intermedialidad en el siglo XXI”, *Diálogos Revista Electrónica de Historia*, vol. 14, nº 2, 2013, pp. 168-179.

Lusnich, Ana Laura, “Experiencias del cortometraje moderno en diálogo con el *Guernica* de Picasso”, inédito.

Rajewsky, Irina O., “Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality”, *Intermedialités*, nº 6, 2005, pp. 43-64. Traducción de la cátedra.

Corpus de obras audiovisuales:

Guernica (Alain Resnais, 1950)

Guernica (Alfredo Mina, 1971)

Guernica (Emir Kusturica, 1978)

Unidad 5. Pantallas y espectadores. Procesos de recepción y de consumo en el cine y en las artes audiovisuales

Bibliografía obligatoria:

Ledo, Margarita, "Historias del espectador", *Del Cine Ojo al Cine Dogma. Paseo por el amor y la muerte del cinematógrafo documental*, Barcelona, Paidós Comunicación, 2004, pp. 147-156.

Machado, Arlindo, "El enigma de Kane", "El punto de escucha", *El sujeto en la pantalla. La aventura del espectador. Del deseo a la acción*, Barcelona, Gedisa, 2009, pp. 11-21; 101-114.

Manovich, Lev, *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital*, Barcelona, Paidós, 2005, pp. 146-168.

Palacio, Manuel, "La noción del espectador en el cine contemporáneo", en AA.VV., *Historia general del cine. El cine en la era audiovisual*, vol. XII, Madrid, Cátedra, 1995, pp. 75-78.

Rosas Mantecón, Ana, "Conflictos en la sala: el cine era mudo pero no silencioso"; "Multicinemas y video: se transforman los pactos", *Ir al cine. Antropología de los públicos, la ciudad y las pantallas*, CDMX, Gedisa Editorial/UJAM Iztapalapa, 2017, pp. 103-114; 226-229.

Weinrichter, Antonio, "El dulce porvenir de un artefacto. Notas sobre cine / arte / museo", *Secuencias. Revista de historia del cine*, n° 32, 2010, pp. 11-33.

Corpus de obras audiovisuales:

El ciudadano (*Citizen Kane*, Orson Welles, 1941)

La rosa púrpura del Cairo (*The Purple Rose of Cairo*, Woody Allen, 1985)

A cada uno su cine (*Chacun son cinéma ou Ce petit coup au coeur quand la lumière s'éteint et que le film commence*, Varios directores, 2007)

TEÓRICO-PRACTICOS

Unidad 1. El cine y los medios audiovisuales

Bibliografía obligatoria:

Aumont, Jacques y otros, "El montaje", *Estética del cine*, Barcelona, Paidós, 1983, pp. 53-88.

Galuppo, Gustavo, "Video, el cine por otros medios", en La Ferla, Jorge y Sofía Reynal (comps.), *Territorios audiovisuales: cine, video, televisión, documental, instalación, nuevas tecnologías, paisajes mediáticos*, Buenos Aires, Librería, 2012, pp. 152-168.

Corpus de obras audiovisuales:

Reverse Television: Portraits of Viewers (Bill Viola, 1983)

Unidad 2. Cine: Modelos cinematográficos y modos de representación en el campo del cine

Bibliografía obligatoria:

Benet, Vicente José, "El cine de ficción"; "Otros modelos cinematográficos: cine documental, experimental y de animación", *Un siglo en sombras. Introducción a la historia y la estética del cine*, Valencia, Ediciones de la Mirada, 1999, pp. 67-126; 139-153.

Bordwell, David, "La narración de arte y ensayo", *La narración en el cine de ficción*, Buenos Aires, Paidós, 1996, pp. 205-233.

Bordwell, David, Primera parte. Cap. 3.: "La narración clásica", *El cine clásico de Hollywood*, Barcelona, Paidós, 1997, pp. 26-45.

Bordwell, David y Kristin Thompson, "El expresionismo alemán (1919-1926)", *El arte cinematográfico*, Barcelona, Paidós, 1995, pp. 459-426.

Costa, Antonio, "El cine sonoro de los años treinta a los cincuenta", *Saber ver el cine*, Barcelona, Paidós, 1985, pp. 104-123.

Duran, Jaume, "Otras propuestas de animación", *El cine de animación norteamericano* [Edición dúo con González, P. El cine mudo], Barcelona, UOC, 2008, pp. 65-82.

González, Alejandro, "La invisible indefinición de animación", en González, Alejandro y Cristina Siragusa (eds.) *Poéticas de la Animación Argentina 1960-2010. Córdoba, Rosario y Buenos Aires*, Córdoba, La Barbarie, 2013, pp. 12-22.

González Zarandona, José Antonio, "¿Qué es el cine experimental?", *La historia del cine experimental*, Tesis de licenciatura, Ciencias de la Comunicación, Universidad de la América, Puebla, 2005.

Kracauer, Siegfried, "Caligari", *De Caligari a Hitler. Historia psicológica del cine alemán*, Barcelona, 1985, pp. 63-77.

Monterde, José Enrique, "La modernidad cinematográfica", *Historia General del Cine*, Madrid, Ediciones Cátedra S. A., vol. IX, Europa y Asia, 1996, pp. 15-45.

Ortega, María Luisa, "Las modulaciones del 'yo' en el documental contemporáneo", en Gutiérrez G., Martín (ed.) *Cineastas frente al espejo*, Madrid, T&B - Festival Internacional de Cine de las Palmas, 2008, pp. 65-81.

Sánchez-Biosca, Vicente, "El gabinete del doctor Caligari y los destinos del film expresionista", *Cine y vanguardias artísticas. Conflictos, encuentros y fronteras*, Barcelona, Paidós, 2004, pp. 35-58.

Sánchez Noriega, José Luis, "El cine de la posmodernidad y los cambios tecnológicos", *Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, Fotografía y Televisión*, Madrid, Alianza, 2002, pp. 559-578.

Weinritcher, Antonio, *Desvíos de lo real. El cine de no ficción*, Madrid, T/B Editores, 2004, pp. 45-60.

Corpus de obras audiovisuales:

El gabinete del Dr. Caligari (*Das Cabinet des Dr. Caligari*, Robert Wiene, 1919)

Neighbours (Norman McLaren, 1952)

Wavelength (Michael Snow, 1967)

Tiempos violentos (*Pulp Fiction*, Quentin Tarantino, 1994)

Tarnation (Jonathan Caouette, 2003)

Unidad 3. El audiovisual más allá del cine

Bibliografía obligatoria:

Álvarez Macías, Diana Lucía, "Videoperiodismo digital: Claves para la transición. Desde el periodismo tradicional", en Escudero Nahón, Alexandro y Diana Elisa González Calderón (eds.) *Escenarios y desafíos de la comunicación y la cultura en el espacio audiovisual iberoamericano*, Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía, 2017, pp. 10-28.

Arias, Cora Cecilia, "La promesa autenticante de Jost y los noticieros televisivos argentinos", *Andamios*, vol. 12, nº 28, 2015, pp. 265-283.

Bort, Iván y Francisco Gómez, "Del cine a la televisión: de 24 fotogramas por segundo a 24 episodios por temporada", *Enl@ce: Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento*, año 6, nº 1, 2009, pp. 25-41.

García Fanlo, Luis, "Películas y series de televisión", *El lenguaje de las series de televisión*, Buenos Aires, Eudeba, 2016, pp. 55-70.

Rodríguez-López, Jennifer y José Ignacio Aguaded-Gómez, "Propuesta metodológica para el análisis del vídeo musical", *Quaderns del CAC*, vol. XVI, nº 39, pp. 63-70.

Sedeño Valdellós, Ana María, "El videoclip musical como formato audiovisual publicitario", *Comunicação e Cidadania - Actas do 5º Congresso da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação*, Braga, Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, 2007, pp. 750-759.

Corpus de obras audiovisuales:

Breaking Bad (Vince Gilligan, 2008, Temporada 3, Episodio 10: "La mosca" ["Fly"])

Unidad 4. Transmedialidad. Las relaciones del cine con otros medios de expresión

Scolari, Carlos Alberto, "Narrativas transmedia: nuevas formas de comunicar en la era digital", *Anuario AC/E de cultura digital*, 2014, pp. 71-81.

Corpus de obras audiovisuales:

Universo *Breaking Bad*

Breaking Bad (Vince Gilligan, 2008-2013)

Breaking Bad: All Bad Things (AMC, 2013)

Better Call Saul (Vince Gilligan y Peter Gould, 2015-)

Breaking Bad: Criminal Elements (FTX Games, 2019)

Unidad 5. Pantallas y espectadores. Procesos de recepción y de consumo en el cine y en las artes audiovisuales

García Fanlo, Luis, "Internet y series de televisión", *El lenguaje de las series de televisión*, Buenos Aires, Eudeba, 2016, pp. 141-156.

Ierardo, Esteban, "Introducción"; Cap. 4: "La vida entre las pantallas", *Sociedad Pantalla. Black Mirror y la tecnoddependencia*, Buenos Aires, Ediciones Continente, 2018, pp. 7-12; 47-53.

Machado, Arlindo, "Atravesar la pantalla: la inmersión", *El sujeto en la pantalla. La aventura del espectador. Del deseo a la acción*, Barcelona, Gedisa, 2009, pp. 147-156.

Rosas Mantecón, Ana, "Del consumidor al prousuario", *Ir al cine. Antropología de los públicos, la ciudad y las pantallas*, CDMX, Gedisa Editorial/UAM Iztapalapa, 2017, pp. 49-53.

Corpus de obras audiovisuales:

Black Mirror (Charlie Brooker, 2011, Temporada 2, Episodio 2: “15 millones de méritos” [“Fifteen Million Merits”])

Black Mirror: Bandersnatch (David Slade, 2018 –con guión de Charlie Brooker–)

Canal de YouTube: *Te lo resumo así nomás* (Jorge Pinarello, 2014, Resúmenes #73 “Matrix” y #184 “Pulp Fiction”)

TRABAJOS PRÁCTICOS

Unidad 1. Aspectos fundamentales del lenguaje cinematográfico

Bibliografía obligatoria:

Aumont, Jacques y otros, “El filme como representación visual y sonora”, *Estética del cine*, Barcelona, Paidós, 1983, pp. 19-52.

Benet, Vicente José, “El plano y la puesta en escena”, *Un siglo en sombras. Introducción a la historia y la estética del cine*, Valencia, Edición de la Mirada, 1999, pp. 197-220.

Burch, Noël, “Cómo se articula el espacio – tiempo”, *Praxis del Cine*, Madrid, Fundamentos, 1985, pp. 13-25.

Corpus de obras audiovisuales:

Ejemplos seleccionados por el docente

El ciudadano (*Citizen Kane*, Orson Welles, 1941)

Casablanca (Michael Curtiz, 1942)

Unidad 2. Cine: Modelos cinematográficos y modos de representación en el campo del cine

Bibliografía obligatoria:

Bordwell, David, “La narración de arte y ensayo”, *La narración en el cine de ficción*, Buenos Aires, Paidós, 1996, pp. 205-233.

Bordwell, David, Primera parte. Cap. 3.: “La narración clásica”, *El cine clásico de Hollywood*, Barcelona, Paidós, 1997, pp. 26-45.

González, Alejandro, “La invisible indefinición de animación”, en González, Alejandro y Cristina Siragusa (eds.) *Poéticas de la Animación Argentina 1960-2010*. Córdoba, Rosario y Buenos Aires, Córdoba, La Barbarie, 2013, pp. 12-22.

Kracauer, Siegfried, “Caligari”, *De Caligari a Hitler. Historia psicológica del cine alemán*, Barcelona, 1985, pp. 63-77.

Labaki, Amir, *Ojo de la Revolución: El cine urgente de Santiago Álvarez*, Sao Paulo, Iluminaras, 1994, pp. 7-18.

Paladino, Diana, “Everything’s in *Casablanca*”, *P.O.V.*, nº 14, diciembre 2002, pp. 19-26. Traducción de la autora.

Riambau, Esteve, *Hollywood en la era digital: de Jurassic Park a Avatar*, Madrid, Cátedra, 2011, pp. 86-91.

Russo, Sebastián, “Imágenes de (con) guerra. Una lectura de *Now!* y *79 primaveras* de Santiago Álvarez”, en Grupo Rev(b)elando Imágenes (comp.) *Santiago Álvarez. Reflexiones, testimonios, relámpagos en un instante de peligro*, Buenos Aires, Tierra en Trance, 2008, pp. 83-93.

Salomonte, Alicia y Milena Gallardo, “Figuraciones del silencio en el relato memorial: *Allende mi abuelo Allende*, documental de Marcia Tambutti”, *América. Cahiers du CRICCAL*, n° 51, 2018, pp. 138-145.

Sánchez-Biosca, Vicente, “El gabinete del doctor Caligari y los destinos del film expresionista”, *Cine y vanguardias artísticas. Conflictos, encuentros y fronteras*, Barcelona, Paidós, 2004, pp. 35-58.

Sontag, Susan, “Vivre sa vie, de Godard”, *Contra la interpretación*, Barcelona, Alfaguara, 2005, pp. 258-273.

Corpus de obras audiovisuales:

El gabinete del Dr. Caligari (*Das Cabinet des Dr. Caligari*, Robert Wiene, 1919)

Casablanca (Michael Curtiz, 1942)

Vivir su vida (*Vivre sa vie: Film en douze tableaux*, Jean-Luc Godard, 1962)

Now! (Santiago Álvarez, 1965)

79 primaveras (Santiago Álvarez, 1969)

Toy Story (John Lasseter, 1995)

Allende, mi abuelo Allende (Marcia Tambutti Allende, 2015)

Unidad 3. El audiovisual más allá del cine

Bibliografía obligatoria:

Álvarez Macías, Diana Lucía, “Videoperiodismo digital: Claves para la transición. Desde el periodismo tradicional”, en Escudero Nahón, Alexandro y Diana Elisa González Calderón (eds.) *Escenarios y desafíos de la comunicación y la cultura en el espacio audiovisual iberoamericano*, Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía, 2017, pp. 10-28.

Arias, Cora Cecilia, “La promesa autenticante de Jost y los noticieros televisivos argentinos”, *Andamios*, vol. 12, n° 28, 2015, pp. 265-283.

Bort, Iván y Francisco Gómez, “Del cine a la televisión: de 24 fotogramas por segundo a 24 episodios por temporada”, *Enl@ce: Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento*, año 6, n° 1, 2009, pp. 25-41.

Caro Oca, Ana María, “Cómo los vídeos musicales cuentan historias: Elementos narrativos en el videoclip de los primeros diez años de la MTV”, *Admira*, n° 3, 2011, pp. 132-154. Disponible en <<https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/76218>>

García Fanlo, Luis, “Películas y series de televisión”, *El lenguaje de las series de televisión*, Buenos Aires, Eudeba, 2016, pp. 55-70.

Corpus de obras audiovisuales:

Noticiero ICAIC Latinoamericano n° 46, 17 de abril 1961

<https://www.youtube.com/watch?v=i9HHFxjKoP8>

Crónica TV, 14 de octubre de 2010

<https://www.youtube.com/watch?v=6VIngE7Z2no>

Tiempo La Noticia Digital (Facebook, #videonota)

<https://www.facebook.com/tiempo/videos/1312889995526106/>

Thriller (Michael Jackson: Thriller, John Landis, 1983)

Alfred Hitchcock presenta (Alfred Hitchcock Presents, Alfred Hitchcock, 1955-65, Temporada 1, Episodio 10: "El caso del Sr. Pelham" ["The Case of Mr. Pehlham"]).

The Walking Dead (Robert Kirkman y Frank Darabont, 2010, Temporada 6, Episodio 16:

"Último día en la tierra" ["Last Day on Earth"] y Temporada 7, Episodio 1: "Llegará el día en que ya no lo estés" ["The Day Will Come When You Won't Be"])

Unidad 4. Intermedialidad y transmedialidad

Bibliografía obligatoria:

Astruc, Remi et Alexandre Georgandas, "Effet-théâtre" et pouvoir de la représentation dans *Dogville et Manderlay de Lars von Trier*", Colloque international: *Théâtralité du cinéma, cinématographicité du théâtre: la représentation en question*, Paris, mars 2011. Traducción de la cátedra.

Jenkins, Henry, "En busca del unicornio de papel. *Matrix* y la narración transmediática", *Convergence Culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación*, Barcelona, Paidós, 2008, pp. 98-135.

Scolari, Carlos Alberto, "Narrativas transmedia: nuevas formas de comunicar en la era digital", *Anuario AC/E de cultura digital*, 2014, pp. 71-81.

Corpus de obras audiovisuales:

Dogville (Lars Von Trier, 2003)

Universo *Matrix*

Matrix (The Matrix, Lilly Wachowski y Lana Wachowski, 1999)

Animatrix, "El último vuelo de Osiris" (*The Animatrix*, "Final Flight of the Osiris", Andrew R. Jones, 2003)

Enter the Matrix (Shiny Entertainment, 2003). Gameplay: https://www.youtube.com/watch?v=_gycJnIS4h0

Unidad 5. Pantallas y espectadores

Bibliografía obligatoria:

Cosens, Jean-Marie, "Tengo curiosidad por las reacciones", Entrevista a Abbas Kiarostami, *Página 12*, 16 de agosto de 2014. Link:

<https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-33070-2014-08-16.html>

Hernández Pérez, Juan Francisco y Miguel Ángel Martínez Díaz, “Nuevos modelos de consumo audiovisual: los efectos del binge-watching sobre los jóvenes universitarios”, *adComunica*, n° 13, 2016, pp. 201-221.

Corpus de obras audiovisuales:

Shirin (Abbas Kiarostami, 2008)

e. Organización del dictado de la materia:

Carga horaria de la materia: cuatrimestral.

Total de horas semanales: 6 horas (Teóricos: 2 horas, Teórico-Prácticos: 2 horas, Trabajos Prácticos: 2 horas).

Total de horas cuatrimestrales: 96 hs.

Actividades a desarrollar:

- a) Exposición de los contenidos del programa de clases teóricas (2hs. semanales) a cargo de la docente Titular de la materia. En estas clases se hará hincapié en la presentación y comprensión general de los temas, estableciéndose los lineamientos conceptuales y analíticos de la asignatura
- b) Exposición de los contenidos del programa de clases teórico-prácticas (2hs. semanales) a cargo del docente Jefe de trabajos prácticos de la materia. En estas clases se hará hincapié en la presentación y desarrollo general de los temas, con énfasis en la comprensión de los textos que forman parte de la bibliografía.
- c) Dictado de clases de trabajos prácticos (2hs. semanales) a cargo de los docentes Auxiliares. En estas clases se desarrollarán contenidos del programa derivados y/o relacionados con las clases teóricas y teórico-prácticas y se propondrán modelos de análisis del lenguaje cinematográfico y audiovisual mediante ejercicios y trabajos prácticos.
- d) Participación de los alumnos en las actividades y evaluaciones periódicas solicitadas por los profesores de teóricos y de trabajos prácticos.
- e) La profesora de teóricos fijará horarios de consulta a convenir con los alumnos.
- f) La cátedra posee un sitio en el Campus de la Facultad de Filosofía y Letras, en el cual pueden formularse preguntas a la cátedra y a los docentes de clases de trabajos prácticos.

f. Organización de la evaluación:

La cátedra ofrece tres alternativas para cursar la materia:

1) PD – PROMOCIÓN DIRECTA:

El régimen de promoción directa comprende 3 (tres) instancias de evaluación parcial.

Se debe cumplir con los siguientes requisitos:

- i. asistir al 80% de cada instancia que constituya la cursada (considerando clases teóricas, prácticas, teórico-prácticas u otras dictadas por los/as profesores/as y/o auxiliares docentes);
- ii. aprobar 3 (tres) instancias de evaluación parcial con un promedio mínimo de 7 (siete) puntos, sin registrar aplazos en ningún examen parcial.

Los/as estudiantes que no hayan satisfecho los requisitos para la PROMOCIÓN DIRECTA, pero que hayan cumplido con lo establecido para EXAMEN FINAL, podrán presentarse como estudiantes regulares en la mesa general de exámenes finales.

2) EF – EXAMEN FINAL:

El régimen con examen final comprende 2 (dos) instancias de evaluación parcial.

Se debe cumplir con los siguientes requisitos:

- i. asistir al 75% de las clases de trabajos prácticos o equivalentes;
- ii. aprobar 2 (dos) instancias de evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios) con un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia.

Quienes no alcancen las condiciones establecidas para el régimen con EXAMEN FINAL deberán reinscribirse u optar por rendir la materia en calidad de libre.

Aprobación de un EXAMEN FINAL con una nota mínima de 4 (cuatro) puntos.

El primer llamado de los turnos de julio y diciembre no estará disponible para los estudiantes que regularizan la cursada en el cuatrimestre inmediato anterior a los mismos.

3) EL - EXAMEN LIBRE:

El examen final se rendirá con los contenidos totales del programa en vigencia y constará de una instancia escrita y otra oral y deberán alcanzar una nota igual o superior a 4 (cuatro). Los interesados deberán ponerse previamente en contacto con la cátedra a fin de acordar las pautas para la elaboración de un informe escrito que se entregará una semana antes del inicio del turno de examen durante el cual deseen presentarse.

En todos los casos, los criterios que regirán las evaluaciones son: la comprensión de textos, la capacidad crítica, la participación en clase y la regularidad en las lecturas durante el curso. En el caso de quienes rindan como alumnos regulares –con examen final–, deberán preparar un tema especial para exponer en los primeros 15 minutos del mismo y responder las preguntas que la mesa considere pertinentes sobre otros temas del programa.

Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que:

- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial;
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial.

La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la regularidad y el/la estudiante deberá volver a cursar la materia.

Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4 puntos), el/la estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de libre.

La nota del recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no rendido.

La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser puesta a disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o entrega. El examen será devuelto al/la estudiante con la corrección y calificación correspondientes, en tinta sin enmiendas ni tachaduras, y firma del/la docente. El/la estudiante deberá conservarlo en su poder hasta que la materia haya sido aprobada y conste en el Certificado Analítico.