

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES AUDIOVISUALES
CATEDRA: TEORIAS DEL AUDIOVISUAL
PLAN 2008**

Curso 2019

CARRERAS:

**LICENCIATURA EN ARTES AUDIOVISUALES –todas las orientaciones-
PROFESORADO EN ARTES AUDIOVISUALES**

DOCENTES:

Titular: Dr. Eduardo A. Russo

Adjuntos: Lic. Malena Di Bastiano

Ayudantes: Lic. Melissa Mutchinick, Lic. Lucas Disalvo, C.A Ana Pascal,

REGIMEN:

**Promoción Directa e Indirecta: Anual, con una carga horaria de 2 horas
semanales, clases teórico/prácticas.**

Promoción Libre

INDICE DE CONTENIDOS

- 1. MARCO REFERENCIAL-FUNDAMENTACIÓN**
 - 2. OBJETIVOS**
 - 3. CONTENIDOS MÍNIMOS**
 - 4. PROGRAMA ANALÍTICO**
 - 5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN**
 - 6. NORMATIVA DE LA CURSADA**
 - 7. LISTADO DE TRABAJOS PRACTICOS Y PARCIALES**
 - 8. MATERIAL AUDIOVISUAL DE REFERENCIA**
 - 9. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA**
-

1. MARCO REFERENCIAL-FUNDAMENTACIÓN:

Pasado más de un siglo de la invención del cinematógrafo, lo audiovisual domina ampliamente el presente paisaje cultural. Si bien los medios que hoy se despliegan a escala planetaria son múltiples y en acelerada transformación (cine, TV en sus diversas variedades, video, redes informáticas) es entre ellos el cine el que se ha definido con mayor nitidez como un lenguaje reconocible y como práctica artística. Entre diversas técnicas, materias y formas de lo audiovisual, el cine ha ejercido durante más de un siglo una predominancia que inclina a organizar los estudios audiovisuales en torno a las teorías desarrolladas a lo largo de su trayecto.

¿Cómo se crea un film? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se lo ve? Son preguntas a las que las teorías intentan responder, o al menos brindar una formulación más afinada. Mediante un enfoque sistemático, no necesariamente cronológico y que evitará el eclecticismo- la asignatura delinearé al cine como un objeto a pensar. Por otra parte, las teorías del cine deben integrar hoy la creciente reflexión teórica generada en relación al campo de la imagen electrónica y digital. El complejo y cambiante panorama del cine en el audiovisual contemporáneo, desde una perspectiva centrada en las prácticas artísticas es, entonces el marco de nuestra propuesta didáctica.

2. OBJETIVOS

Objetivos Generales

Brindar un panorama actual de los conocimientos teóricos sobre el cine, la imagen electrónica y los nuevos medios, integrando los desarrollos generados desde la estética y las diversas ciencias sociales y humanas, agregando enfoques postdisciplinarios, con especial atención a los aspectos expresivos de los lenguajes audiovisuales.

Buscar la constante articulación entre teoría y práctica —sea la de ver o realizar piezas audiovisuales— posibilitando al estudiante el contacto con algunas de las principales corrientes del pensamiento sobre el cine y lo audiovisual, atentas a las actuales perspectivas de convergencia mediática.

Abrir la discusión teórica en un debate animado por corrientes y tendencias confluyentes en el estudio de objetos de carácter complejo, encarando la actividad dentro de un diálogo necesario entre tradiciones e iniciativas que hoy piensan lo audiovisual desde una pluralidad de voces.

Objetivos particulares

Proponer la producción de teoría como valor diferencial en cuanto a pensar el cine y lo audiovisual en un marco académico, superando la reducción de los discursos posibles a la razón instrumental.

Aportar perspectivas y estrategias para desplegar procesos generadores de conceptos en el marco del desarrollo de las distintas fases de proyectos de creación audiovisual.

Postular a las teorías sobre la creación audiovisual como prácticas que requieren la permanente generación de ideas, trascendiendo la mera acumulación y reproducción de información o la formulación de impresiones y opiniones.

Ligar las posibilidades de construcción teórica a las actividades críticas y analíticas puestas en práctica ante casos concretos, relacionando las ideas sobre el cine y lo audiovisual en general con la conceptualización sobre piezas específicas

3. CONTENIDOS MÍNIMOS

Concepto de teorías del cine y lo audiovisual.

La imagen cinematográfica. Tiempo y espacio en cine.

Teoría del espacio cinematográfico. Puesta en escena

El montaje. Teorías e ideologías del montaje

Los géneros cinematográficos. Teorías y modelos genéricos

Teoría del sonido en los medios audiovisuales

El abordaje fenomenológico. El dispositivo cinematográfico

Teorías del espectador y lo audiovisual

El cine y los nuevos medios: perspectivas teóricas.

4. PROGRAMA ANALÍTICO

Unidad 1: El pensamiento del cine ante lo audiovisual y los nuevos medios: planteos y replanteos. Teorías, ideas y transformaciones en el cine. Mirada, cuerpo y presencia del espectador ante la virtualización cinematográfica. Cine de atracciones y pantallas contemporáneas. Articulación entre teoría, análisis y crítica. Modelos teóricos y cine moderno. Crisis de los discursos teóricos. Post-teorías y neo-teorías.

1. Lecturas obligatorias

Andrew, Dudley "Images contested today" y "Pursuing Cinema in XXI Century", en Andrew, D. *What Cinema Is!* Wiley & Blackwell, West Sussex, 2010. (traducción de Lucas Disalvo)

Elsaesser, Thomas, "Reexaminando el cine de atracciones: cambios epistémicos, realineamientos diegéticos y el retorno de Rube en los medios digitales". Disponible en: http://asaeca.org/imagofagia/sitio/images/stories/pdf3/n3_teoria_lasesser.pdf

Gunning "Cinema of Attraction(s): Early Film, Its Spectator and the Avantgarde". En Strauben, Wanda (Ed.) *Cinema of Attractions Reloaded*. Amsterdam, Amsterdam Univ Press, 2006. (traducción de Eduardo A. Russo)

Sobchack, Vivian, "The Scene of the Screen: Envisioning Photographic, Cinematic and Electronic Presence", en V. Sobchack, *Carnal Thoughts: Embodiment and Moving Image Culture*, Los Angeles, UCLA Press, 2004 (traducción de Eva Noriega)

Casetti, Francesco, "La pasión teórica", en AA. VV., *Historia general del cine*. Vol XII: El cine en la era del audiovisual. Barcelona, Cátedra, 1996.

Casetti, Francesco, "Theory, Post-theory, Neo-theories: Changes in Discourses, Changes in Objects", en *Cinemas: revue d'études cinématographiques / Cinemas: Journal of Film Studies*, vol. 17, n° 2-3, 2007, p. 33-45. (traducción Eduardo A. Russo).

Gaudreault, André, "The Cinema Spectator: A Rapidly-Mutating Species Viewing a Medium That Is Losing Its Bearings", en Alberto Beltrame, Giuseppe Fidotta e Andrea Mariani, *At the Borders of (Film) History Temporality, Archaeology, Theories*, Atti del XXI Convegno internazionale di studi sul cinema, Udine, 2014 (traducción Eduardo A. Russo)

Hayward, Susan, "Teoría" en Hayward, S., *Key Concepts in Film Studies*, London, Routledge, 1997 (traducción Eduardo A. Russo).

Rachjman, John "Deleuze's Time, or How the Cinematic Changes Our Idea of Art". En D. N. Rodowick, *Afterimages of Gilles Deleuze*. Minneapolis, University of Minnesota Press, 2010 (traducción de Melissa Mutchinick y Malena Di Bastiano)

Rancière, Jacques, prólogo a *Las distancias del cine*, Bs As, Manantial, 2012.

Zunzunegui, Santos "En el curso del tiempo", en S. Zunzunegui, *La mirada plural*, Madrid, Cátedra, 2008.

Material audiovisual de referencia

¿Qué es el acto de creación? (conferencia de Gilles Deleuze en la FEMIS, 17.3.87). *Reformzirkus* (1970). Alexander Kluge.

Unidad 2: Espacio cinematográfico y puesta en escena El dispositivo cinematográfico. Tiempo y espacio en el plano cinematográfico. El encuadre. El concepto de puesta en

escena. El espacio en el cine de los comienzos y el découpage en el cine clásico. El plano-secuencia. El plano subjetivo.

2. Lecturas obligatorias

Bellour, Raymond, "Sur l'espace cinématographique", en Bellour, R., *L'analyse du film*, Paris, Ed. Albatros, 1979 (traducción Eduardo A. Russo).

Bonitzer, Pascal "¿Qué es un plano?" en *El campo ciego. Ensayos sobre el realismo en el cine*, Bs. As, Santiago Arcos, 2007.

Damisch, Hubert "<You can see now?> Montage transversal" en Hubert Damisch, *Ciné Fil.* Paris, Ed. Du Seuil, 2008 (traducción de Eduardo A. Russo)

Elsaesser, T. y Hagener. M., *Film Theory. An Introduction through the Senses*, New York, Routledge, 2010 (fragm.) (traducción Lucas Disalvo y Melissa Mutchinick).

Gunning, Tom "An Unseen Energy Swallows Space. The Space in Early Film and Its Relation to American Avant Garde Film", en Fell, John (ed.) *Film Before Griffith*, Univ. of California Press, 1983 (traducción Maximiliano Corti).

Labarthe, André S., "L'espace, le temps, le hasard, le noir, la neige", en *Cahiers du cinéma*, N° 489, marzo 1995. (traducción Eduardo A. Russo).

Villain, Dominique "Composición, descomposición", en Villain, D., *El encuadre*, Barcelona Paidós, 1997.

Xavier "La ventana del cine y la identificación" y "El découpage clásico", en *El discurso cinematográfico*. Buenos Aires, Manantial, 2008.

Material audiovisual de referencia:

Selección de films de los comienzos del cine: Hnos. Lumière - Georges Méliès - Pioneros de Brighton y Yorkshire. (DVD *The Movies Begin*)

Selección de cortometrajes experimentales de la antología *AvantGarde5*.

Louis Lumière (1968). Dir.: Eric Rohmer

Selección de cortometrajes de D.W. Griffith: *The Unseen Enemy* (1912) y otros

La Jetée, (id. 1963), dir: Chris Marker

Faust (Fausto, 1925), dir.: Friedrich Murnau

Unidad 3: Teorías del montaje cinematográfico El montaje: principios y funciones. Ideologías del *raccord* y el montaje en continuidad. Formas alternativas al montaje continuo. Fragmentación y totalidad: el montaje y las teorías realistas. Teorías del montaje y edición digital.

3. Lecturas obligatorias

Albera, Francois "Pour une epistemographie du montage: préalables", en *Cinémas: revue d'études cinématographiques*. Vol 13, 1-2, 2002, p. 11-32. (traducción de Malena Di Bastiano)

Amiel, Vincent, *Estética del montaje*. Madrid, Abada, 2007, Introducción y caps 1 a 3.

Godard, Jean-Luc, "Montaje, mi bella preocupación", traducción del original publicado en *Cahiers du cinéma* n° 65, diciembre de 1956.

Martin Lefebvre et Marc Furstenau "Digital Editing and Montage: The Vanishing Celluloid and Beyond", en *Cinémas : revue d'études cinématographiques / Cinémas: Journal of Film*

Studies, vol. 13, n° 1-2, 2002, p. 69-107 (Traducción de Marcelo Giménez, Osvaldo Beker y María Rosa del Coto, *Semiótica de los medios II*, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.).

Sánchez Biosca, Vicente, *El montaje cinematográfico*, Barcelona, Paidós, 1996. Pgs 43 a 53 (Bazin, Mitry, Metz), 69 a 79 (teorías y prácticas formativas), 85 a 91 y 97 a 120 (Vertov, Eisenstein y los formalistas rusos).

Pelechian, Artavadz, *Teoría del montaje a distancias*. México, FICUNAM, 2011

Rancière, Jacques "Montaje dialéctico, montaje simbólico" en *El destino de las imágenes*, Prometeo, 2011.

Material audiovisual de referencia:

Dura Lex (id. 1925), dir.: Lev Kuleshov

Statchka (*La huelga* 1924) dir.: Sergei Eisenstein

Bronenosets Potemkin (*Acorazado Potemkin*, 1925) dir.: Sergei Eisenstein

Oktiabr (*Octubre* 1927) dir.: Sergei Eisenstein

Staroe i Novoe (*Lo viejo y lo nuevo*, 1929), dir.: Sergei Eisenstein

Chelovek s kinoapparaton (*El hombre de la cámara*, 1929) dir: Dziga Vertov

A bout de souffle (*Sin aliento*, 1959), dir: Jean-Luc Godard

Natchalo (1967) dir.: Artavadz Pelechian

Koniec (1991) dir.: Artavadz Pelechian

Unidad 4: Teorías del sonido en el cine

El lugar del sonido en las teorías del cine. El sonido como evento y la materialidad del cine. Mudo/sonoro. Políticas de la voz, cuerpos y espacios en el cine. Dimensiones de la escena audiovisual. La escucha en cine.

4. Lecturas obligatorias

Altman, Rick, "Introduction: Sound/History", en *Sound Theory, Sound Practice*. New York, Routledge, 1992, (traducción Eduardo A. Russo).

Altman, Rick "Film Sound as Event" en *Sound Theory, Sound Practice*. New York, Routledge, 1992 (traducción en revista Estudios Cinematográficos, N° 27, CUEC, UNAM, México, 2006.

Altman, Rick *Silent Film Sound*. New York, Columbia Univ. Press, 2004 (fragmentos). (traducción de Lucas Disalvo)

Chion, Michel, *La audiovisión*, (fragmentos) Barcelona, Paidós, 1993.

Chion, Michel, *La voz en el cine*, (fragmentos), Madrid, Cátedra, 2004.

Doane, Mary Ann, "The voice in the cinema; the articulation of body and space", en Nichols, Bill (comp.), *Movies and Methods II*, Los Angeles, UCLA, Press, 1976, (traducción: Eduardo A. Russo).

Sergi, Gianluca "In Defence of Vulgarly. The Place of Sound Effects in Cinema", *Sound, Scope* 5, 2006 (Traducción de Lucas Disalvo)

Shingler, Martin, "Fasten your Seatbelts, Prick Up Your Ears. The Dramatic Human Voice in Film", *SoundScope* 5, 2006 (Traducción de Melissa Mutchinick)

Material audiovisual de referencia:

Cortometrajes sonoros del período 1907-1929 (selección)
Berberian Sound Studio (2012) Peter Strickland
Zama (2017), Lucrecia Martel

Unidad 5: Teorías de los géneros cinematográficos

El género como categoría operativa en la teoría. Los géneros como procesos y sus usos: generificación, mezclas y regeneración. Perspectivas actuales: la orientación semántico-sintáctico-pragmática. Estudio de caso: el territorio del cine de ciencia ficción.

5. Lecturas obligatorias

Altman, Rick, *Los géneros cinematográficos*, (fragmentos), Barcelona, Paidós, 2000.

Berry-Flynt, Sarah, "Genre" en Miller, T. & R. Stam, *A Companion to Film Theory*, London, Blackwell, 2004 (traducción Lucas Disalvo y Marcos Migliavacca).

Johnston, Keith M. "cap 1: Genre, Theory and Science Fiction", en Johnston, K. M. *Science Fiction Film. A Critical Introduction*. New York, Berg, 2011 (se proveerá traducción)

Kawin, Bruce, "Children of the Light" en Grant, Barry K. (ed.) —*Film Genre Reader II*, Austin, Univ. Of Texas Press, 1996. (traducción de Rocío Mezza)

Johnston, Keith "Genre, Theory and Science Fiction", en *Science Fiction Film. A Critical Introduction*. New York, Berg, 2011 (traducción Lucas Disalvo)

Susan Sontag, "La imaginación del desastre". En Sontag, S., *Contra la interpretación*. Barcelona, Seix Barral.

Telotte, Jean-Pierre Capítulo 1 "Introducción: el mundo de las películas de ciencia ficción" y 2 "Las películas de ciencia ficción: el contexto crítico", en Telotte, J-P. *El cine de ciencia ficción*. Madrid, Akal, 2003.

Material audiovisual de referencia:

Un matrimonio interplanetario (Italia, 1910), dir.: Enrico Novelli
Frankenstein (1910, EE.UU.), dir. J. Searle Dawley
Himmelsekibet, (*Viaje a Marte*, 1918, Suecia), Holger Madsen
Aelita (id. 1924, URSS), Yakob Protazanov
Metropolis (id. 1927, Alemania). Dir.: Fritz Lang
Lo que vendrá (1936, Gran Bretaña), dir.: Cameron Menzies
The Body Snatchers (Los usurpadores de cuerpos, 1956, EE. UU.), dir.: Don Siegel
Ikaria XB 1 (id. 1963, Checoslovaquia), dir.: Jindrich Polak
Per Aspera ad Astra (id. 1981, URSS), dir.: Richard Viktorov
The Body Snatchers (La invasión de los exhumadores, EE.UU., 1978), Philip Kaufmann
The Body Snatchers (Usurpadores de cuerpos, EE.UU., 1993), Abel Ferrara
Alive in Joburg (Sudáfrica, 2005), Neill Blomkamp
The Invasion (EE.UU., 2007), Oliver Hirschbiegel
I'm Here (EE.UU., 2010), Spike Jonze
Under the Skin (Bajo la piel, GB-EE.UU., 2014), Jonathan Glazer
Arrival (EE.UU. 2016), Denis Villeneuve
Before We Vanish (Japón, 2017), Kiyoshi Kurosawa
Annihilation (EE.UU. 2018), Alex Garland

Unidad 6. El concepto de autoría y el espectador cinematográfico

La autoría como método crítico y ficción teórica. De la política de autores a la teoría de autor. Crisis y replanteo del autor cinematográfico. El crítico y el deseo de autor. La teoría de los cineastas. Autores y espectadores: categorías en revisión.

6. Lecturas obligatorias

Bazin, André, "De la política de los autores", en A. De Baecque (comp.) *La política de los autores*, Barcelona, Paidós, 2003.

Biette, Jean Claude, *¿Qué es un cineasta?* Buenos Aires, BAFICI, 2006 (fragmentos).

Comolli, Jean-Louis, "El lugar del espectador (conversación con André S. Labarthe)", en *Filmar para ver*, Buenos Aires, Simurg, 2002.

Comolli, Jean-Louis, "¿Cambiar de espectador?", en *Cine contra espectáculo. Seguido de Técnica e ideología*. Buenos Aires, Manantial, 2010

Daney, Serge, "Después de todo", en Jean Renoir y otros, *La política de los autores*. Barcelona, Paidós, 2003.

De Baecque, Antoine, "Al acecho: ¿Qué queda de la política de los autores?", en De Baecque, A. (comp.) *La política de los autores*, (op. cit.)

Naremore, James, "Authorship" en Miller, T. & R. Stam, *A Companion to Film Theory*, London, Blackwell, 2004 (traducción Ana Pascal, Lucas Disalvo, Melissa Mutchinik y Malena Di Bastiano).

Polan, Dana "Auteur Desire", en *Screening The Past* 12 /March 2001 (www.latrobe.edu.au/screeningthepast.htm). (traducción Eduardo A. Russo).

Material audiovisual de referencia:

Alfred Hitchcock, films de jeunesse (2004) Noël Simsolo

Hitchcock/Truffaut (2016), Kent Jones.

78/52. Hitchcock Shower Scene (2017) Alexander O. Philippe

Nota: la lista anterior puede ser ampliada o modificada de acuerdo a las actividades desarrolladas a lo largo del cursado de la asignatura.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

El alumno será calificado en la asignatura a través de cuatro trabajos prácticos y dos exámenes parciales. La nota numérica obtenida en caso de aprobación, será de 4 a 10. En cuanto al fundamento cualitativo de esa calificación, se atenderá a las siguientes determinaciones:

4 y 5: REGULAR La calificación del trabajo permite conservar la condición de estudiante regular y otorga acceso al sistema de promoción indirecta, permitiendo la acreditación definitiva de la asignatura mediante la aprobación de examen final.

6: SUFICIENTE: El trabajo cumple con los requisitos mínimos indispensables para su aprobación. Correcto manejo de la bibliografía y aplicación de conceptos teóricos, cumpliendo estrictamente con lo estipulado en las consignas impartidas por la cátedra. Adecuada propensión a la comunicación en el escrito.

7: BUENO: El trabajo manifiesta la intención de partir de los conceptos transmitidos para estructurar un examen del problema tratado que también incorpora la combinación de ideas relacionadas, pasando de la mera reproducción, a la posibilidad de producir nuevos argumentos, en una forma incipiente de producción.

8: MUY BUENO: El trabajo integra la capacidad de producir un texto de estudio teórico aunando la argumentación lógica en la exposición de un problema, con la fundamentación de lo explicitado, recurriendo a fuentes bibliofilmográficas y su análisis, que dan cuenta de una actitud autorreflexiva en el proceso.

9: DISTINGUIDO: El trabajo se adentra en la posibilidad de estipular y poner a prueba alguna hipótesis en el tratamiento de un problema y se orienta hacia el esclarecimiento de una cuestión particular, mediante un proceso caracterizado por la solidez y la pertinencia de los procedimientos a los que se ha recurrido, además de un grado detectable de originalidad en sus planteos, en el marco de una actitud investigativa.

10: SOBRESALIENTE: El trabajo logra un aporte altamente fundamentado y original en su examen del problema propuesto, ingresando en un área que revela formación, intereses, competencias y compromisos que ameritan esta condición de excepción, como resultado de una construcción intelectual apta para su difusión en el campo académico más allá del aula como muestra de producción teórica.

PROMOCIÓN DE LA MATERIA:

La modalidad de dictado de la asignatura será anual, con una carga horaria de 2 horas semanales de clases de carácter teórico/práctico.

Cada unidad teórica se complementará con un trabajo de ejercitación de los núcleos conceptuales que requerirán de la lectura previa del material correspondiente.

La evaluación de los alumnos se realizará sobre estos ejercicios individuales junto a exámenes parciales y un Trabajo Final designado por la Cátedra.

La materia puede promocionarse de tres maneras:

-Promoción directa, es decir, sin examen final. Se caracterizará por la aprobación del alumno de cada una de las instancias evaluativas que se produzcan a lo largo del curso lectivo (trabajos prácticos, exámenes parciales) con una calificación mínima de 6 (seis).

-Promoción indirecta, es decir, con examen final. Se accede automáticamente a esta forma de promoción al no alcanzar en alguna de las instancias evaluativas de la cursada la calificación 6 (seis), obteniendo como mínimo la calificación 4 (cuatro).

La aprobación de la cursada deberá quedar asentada en la libreta de estudiante u otro tipo de comprobante con la firma de titular y adjunto de la cátedra y tendrá una validez de tres años durante los cuales el alumno podrá presentarse a rendir examen final en los correspondientes llamados. El examen final puede ser un coloquio y/o un escrito que se tomará en las respectivas fechas de exámenes finales. La nota numérica de aprobación no podrá ser inferior a 4 (cuatro).

Tanto para la promoción directa como para la indirecta es obligatorio mantener la regularidad cumpliendo con un 80% de asistencia a las clases teórico/prácticas y la aprobación del 100% de los trabajos prácticos y exámenes parciales.

-Promoción libre. Si el alumno se viera impedido de cursar la materia, o perdiera la posibilidad de promoción indirecta por obtener alguna calificación inferior a 4 (cuatro)

-aplazo-, aún cuenta con la posibilidad de promocionarla, presentándose a rendir un examen libre en las respectivas fechas de exámenes finales (para lo cual deberá inscribirse previamente en los llamados que se informan en departamento alumnos), preparado a *partir del programa especial diseñado para estudiantes libres*, disponible en fotocopiadora y el website de la asignatura.

Este examen constará de una prueba escrita previa y eliminatoria y otra prueba oral. La aprobación del examen final supone la aprobación de ambas partes en la misma oportunidad. La nota numérica de aprobación no podrá ser inferior a 4 (cuatro).

6. NORMATIVA DE LA CURSADA

Todo alumno que no esté inscripto oficialmente por reunir las condiciones para cursar la asignatura (inscripción oficial, correlatividades, etc.) quedará fuera de la condición de alumno regular.

La falta de lectura por parte de los alumnos de los textos indicados para una determinada clase, habilitará al Profesor a considerar el tema como ya dictado.

Los trabajos se reciben únicamente en clase, en forma, fecha, hora y lugar correspondiente. Los trabajos que no respeten las normas de presentación quedarán automáticamente descalificados.

Cualquier detección de plagio en los trabajos, fuera entre textos presentados o en relación a alguna fuente utilizada (con especial referencia a material extraído de fuentes electrónicas), determinará la descalificación del escrito, sin posibilidad de recuperación posterior. Todo texto referido en los TP deberá explicitar la remisión a sus correspondientes fuentes, bajo las normas usuales de escritura académica.

Queda expresamente excluida la posibilidad de contactar telefónicamente o apersonarse en el domicilio de los profesores o auxiliares académicos, bajo cualquier circunstancia. Toda consulta deberá realizarse en el horario previsto por la Cátedra para tal efecto.

Los trámites administrativos serán realizados en nota escrita y firmada vía Departamento.

La cátedra no acepta la entrega de trabajos prácticos por vía electrónica. Cada entrega sólo es válida en el formato previsto y dentro de las pautas indicadas más arriba, con lo cual quedará oportuno registro de su recepción. Asimismo, la recepción de materiales es, en cada fecha, definitiva, no existiendo la posibilidad de reemplazarlo por una copia posterior al recibo de los trabajos.

CORRELATIVIDADES Y CONDICIONES DE CURSADA

De acuerdo al plan de estudios vigente (disponible en el sitio del Daa) para poder cursar Teorías del Audiovisual se debe tener:

-aprobada y pasada la nota de la asignatura Análisis y Crítica.

-al menos la cursada aprobada de Estética (promoción indirecta). En este caso, el final pendiente debe rendirse y aprobarse antes que termine la cursada de Teorías del Audiovisual correspondiente, es decir, en el mes de noviembre.

-en el caso que se quiera dar libre Estética, se debe solicitar en Daa el permiso para hacer una cursada condicional que será evaluado por dicho Departamento, a condición que esta materia se rinda y apruebe como tope en la mesa del mes de mayo.

De no cumplirse estas condiciones todo alumno queda automáticamente fuera de cursada por no cumplir con las condiciones estipuladas por el sistema de correlatividad. **La cátedra no conservará ninguna nota de cursada que, una vez finalizado el ciclo lectivo, no haya podido ingresar en el sistema.**

Los alumnos de planes anteriores deben respetar el régimen de correlatividad que les corresponda en cada caso.

Excede las atribuciones de la cátedra resolver casos por fuera de los mencionados, por lo cual todo estudiante que atravesase otra situación particular debe dirigirse directamente al DAA

7. LISTADO DE TRABAJOS PRACTICOS y PARCIALES

La promoción de la materia implica la aprobación de 3 trabajos prácticos y dos exámenes parciales (en el caso de promoción indirecta se agregará un examen final):

Trabajos prácticos:

TP1 Teorías del espacio a partir del estudio de una selección de material audiovisual

TP2 Teorías del montaje a partir de un estudio de caso

TP3 Teorías de los géneros cinematográficos. Estudio de caso particular: el cine de ciencia ficción y teoría del sonido

Cada trabajo práctico será realizado a partir de un instructivo escrito presentado en clase con comentarios, previamente a ser encomendado para su entrega en fecha estipulada. Es *obligatoria la entrega del trabajo en dicha fecha*. La opción a recuperarlo se habilita sólo como complemento a esta primer entrega y no como fecha de entrega alternativa.

Las normas de presentación para los trabajos serán las vigentes para la presentación de escritos en los ENlad (se suministrará documento con la normativa académica al respecto).

Exámenes parciales:

Serán 2, de realización presencial e individual, con una administración de 90 minutos de escritura, en la que se desarrollarán puntos específicos del programa.

1er parcial (final primer cuatrimestre) Involucra unidades 1, 2 y 3

2do parcial Abarca las unidades 4, 5 y 6.

8. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA

Aidelman, Nuria y Gonzalo de Lucas (ed.) –*Jean-Luc Godard: Pensar entre imágenes*. Barcelona, Intermedio, 2010

Altman, Rick, *Sound Theory, Sound Practice*, New York, Routledge, 1992.

Altman, Rick, *Los géneros cinematográficos*, Barcelona, Paidós, 2000.

Andrew, John Dudley, *Las principales teorías cinematográficas*, Barcelona, G. Gili, 1980

Aumont, Jacques, *La imagen*, Barcelona, Paidós, 1991.

- Aumont, Jacques, *El ojo interminable*, Barcelona, Paidós, 1997.
- Aumont, Jacques, *Las teorías de los cineastas*. Barcelona, Paidós, 2004.
- Aumont, Jacques, y otros, *Estética del cine*. Barcelona, Paidós, 1985.
- Aumont, Jacques. *Materia de imágenes. Redux*. Santander, Shangrila, 2014.
- Bazin, André, *¿Qué es el cine?*, Madrid, Rialp, 1966
- Bernini, E. & Daniele Dottorini, *Cine y filosofía. Las entrevistas de Fata Morgana*. Buenos Aires, Cuenco de Plata, 2015.
- Bordwell, David y Thompson, Kristin, *El arte cinematográfico: una introducción*. Barc., Paidós, 1995.
- Browne, Nick, *Refiguring American Film Genres*, Los Angeles, UCLA Press, 1998.
- Bellour, Raymond, *El cuerpo del cine*. Santander, Shangrila, 2013.
- Casetti, Francesco, *Teorías del cine*, Madrid, Cátedra, 1994.
- Casetti, Francesco, *The Lumiere Galaxy. Seven Key Words for the Cinema to Come*. New York. Columbia University Press, 2015.
- Chateau, Dominique, *Estética del cine*. Buenos Aires, La Marca, 2010
- Chion, Michel, *La audiovisión*, Barc. Barcelona, Paidós, 1993
- Chion, Michel, *La música en el cine*, Barcelona, Paidós, 1997
- Chion, Michel, *El sonido*, Barcelona, Paidós, 1999.
- Comolli, Jean-Louis. *Ver y poder*. Buenos Aires, Libreria, 2009.
- Comolli, Jean-Luis, *Cine contra espectáculo. Seguido de Técnica e ideología*, Buenos Aires, Manantial, 2013.
- Deleuze, Gilles, *La imagen-movimiento*, Barcelona, Paidós, 1986
- Deleuze, Gilles, *La imagen-tiempo*, Barcelona, Paidós, 1987.
- Dudley Andrew, J. *Concepts in Film Theory*, New York, Oxford University Press, 1984.
- Farocki, Harun, *Desconfiar de las imágenes*. Buenos Aires, Caja Negra, 2013.
- Fell, John, *Film Before Griffith*, Los Angeles, UCLA Press, 1983.
- Frodon, Jean-Michel —*Horizon Cinéma. L'art du cinéma dans le monde contemporain à la age numérique et de la mondialisation*. Paris, Cahiers du cinéma, 2006.
- Hoberman, James. *El cine después del cine*. Barcelona, Paidós, 2014
- Hoberman, James, *Escritos sobre cine norteamericano*. Buenos Aires, Cuenco de Plata, 2016.
- La Ferla, Jorge (comp.) —*Territorios audiovisuales*. Buenos Aires, Libreria, 2012.
- Lliandrat-Gigues, Suzanne y Jean-Louis Leutrat, *Cómo pensar el cine*, Madrid, Cátedra, 2003.

- Mitry, Jean, *Estética y psicología del cine*, vol I y II, México, Siglo XXI, 1978.
- Morin, Edgar *El cine o el hombre imaginario*, Barcelona, Paidós, 2001
- Nichols (comp.), *Movies and Methods*, vol I. y II, Berkeley-Los Angeles, UCLA Press, 1985.
- Rosen, Philip, *Narrative, Apparatus, Ideology -A Film Theory Reader*, New York, Columbia, 1986.
- Sánchez Biosca, Vicente, *El montaje cinematográfico*, Barcelona, Paidós, 1995.
- Sobchack, Vivian, *The Address of The Eye*, New York, Princeton, 1992.
- Sorlin, Pierre, *Estéticas del audiovisual*. Buenos Aires, La Marca, 2010.
- Stam, Robert, Burgoyne, Robert, Flitterman-Lewis, Sandy, *Nuevos conceptos en la teoría del cine*, Barcelona, Paidós, 1999
- Stam, Robert, *Teorías del cine*, Barcelona, Paidós, 2001.
- Villain, Dominique, *El encuadre cinematográfico*, Barcelona Paidós, 1997
- Villain, Dominique, *El montaje*, Madrid, Cátedra, 1993.
- Yoel, Gerardo (comp.), *Pensar el cine 1: Imagen, etica y filosofía* – Buenos Aires, Manantial, 2004
- Yoel, Gerardo (comp.), *Pensar el cine 2 Cuerpo(s), temporalidad y nuevas tecnologías*– Buenos Aires, Manantial, 2004
- Xavier, Ismail, *El discurso cinematográfico: la opacidad y la transparencia*. Buenos Aires, Manantial, 2008.

Recomendaciones finales:

- Leer íntegramente el programa de la materia, y recurrir periódicamente a él para verificar el correcto seguimiento de la asignatura, así como de las lecturas correspondientes.
- Llevar al día la lectura de los textos y el visionado de material audiovisual propuestos cada clase.
- Llevar control de la propia asistencia es responsabilidad de cada estudiante.* La cátedra no advertirá a los alumnos sobre el exceso de ausentismo, y la determinación de la condición de libre se realizará en forma automática, una vez superado el límite establecido o a la tercera falta consecutiva. Se recomienda cuidar el presentismo especialmente en el caso de los prácticos en clase.
- Consultar todo tipo de dudas o inquietudes en horarios de clase.