

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES AUDIOVISUALES
CÁTEDRA: GÉNEROS Y ESTILOS AUDIOVISUALES
AÑO 2020

CARRERAS: Licenciatura en Artes Audiovisuales (todas las orientaciones) y Profesorado en Artes Audiovisuales.

AÑO DE CURSADA: Tercer Año

MODALIDAD: Cursada anual con una carga horaria de tres horas semanales, clases teórico/prácticas.

RÉGIMEN: Promoción directa, indirecta y libre.

1. FUNDAMENTACIÓN

Los géneros y estilos audiovisuales en tanto fenómenos sociales representan categorías de singular importancia para reflexionar sobre la producción, circulación y recepción de los audiovisuales.

La noción de género posee cierta complejidad en relación a los diversos significados que puede asumir. El género en tanto fórmula que rige a la producción, el género como estructura formal que define a cada una de las obras, el género como fenómeno de clasificación y el género como promesa en la relación de los audiovisuales y sus espectadores, entre otros.

El estilo, por su parte, es definido como una forma constante o un modo de hacer propio de un autor, de una región o de una época. Pero si el lugar del género es reconocido en su carácter de estable y consensuado, por el contrario, el lugar de las clasificaciones estilísticas es históricamente señalado como inestable.

En este marco la materia propone reflexionar sobre los géneros y estilos audiovisuales en tanto instituciones sociales clasificadoras y, al mismo tiempo, reconocer los géneros y estilos como un lugar destacado para indagar limitaciones y posibilidades en la producción de sentido.

La asignatura propone articular la reflexión teórica con la práctica, concibiendo la primera como partícipe y potenciadora de toda instancia de creación audiovisual. En este sentido, se busca ofrecer herramientas analíticas teóricas para el desarrollo de una lectura crítica de los dispositivos, los medios y las artes audiovisuales a través de un abordaje que integra los aportes de diversas disciplinas en el campo audiovisual.

2. OBJETIVOS

Objetivos generales

- Adquirir herramientas múltiples que contribuyan al desarrollo del análisis y la realización audiovisual en un marco reflexivo.
- Reflexionar sobre las nociones de género y estilo audiovisual como instancias teóricas conceptuales que operan en la producción, la circulación y recepción de los audiovisuales.

Objetivos específicos

- Reflexionar sobre la problemática de la clasificación social de los audiovisuales con el objeto de reconocer la noción de género como categoría sociohistórica articuladora de lo textual y lo social.
- Habilitar la adquisición de herramientas que permitan enfrentarse al análisis y la creación de audiovisuales reflexionando sobre los mecanismos específicos de construcción de sentido.

3. CONTENIDOS

Unidad 1

Introducción a la problemática de los géneros. Las teorías de los géneros. El género como noción mutante. Los géneros audiovisuales. Las clasificaciones sociales de los audiovisuales. Género y crítica. Género y enunciación. Género y estilo. Etiquetas y nombres. La aproximación pragmática. El género como institución.

Bibliografía

Altman, Rick, Cap. 2 ¿Qué se suele entender por género cinematográfico?, Cap. 4 ¿Son estables los géneros?, Cap. 10 ¿Cuál es el método comunicativo apropiado para los géneros?, Conclusión: una aproximación semántico-sintáctico- pragmática al género y Apéndice: Una organización semántico-sintáctica al género cinematográfico en *Los géneros cinematográficos*, Barcelona, Paidós, 2000.

Jost François, "Propuestas metodológicas para un análisis de las emisiones televisas" en *Oficios terrestres*, Año XIII, Argentina, Universidad Nacional de La Plata, n°19, 2007.

Schaeffer, Jean-Marie. "De la identidad textual a la identidad genérica" en *¿Qué es un género literario?*, Madrid, Akal, 1989.

Stam, Robert, "del texto al intertexto" en *Teorías del cine*, Barcelona, Paidós, 2001.

Steimberg, Oscar, "Texto y contexto del género" en *Semiótica de los medios masivos*, Buenos Aires, ATUEL, 1998.

Traversa, Oscar, "Los tres estados del filme", "La aproximación inicial al filme: el contacto con el género" y "El género y su memoria" en *Cine: El significante negado*, Buenos Aires, Ed. Atuel, 1984.

Unidad 2

Introducción a la noción de estilo. Estilo individual. Estilo de época. Estilo y género. Historias y estilos. El problema de las periodizaciones. Estilos audiovisuales.

Bibliografía

Bordwell, David y Thompson, Kristin, "El estilo como sistema formal" en *El arte cinematográfico*, Paidós, Barcelona, 1995.

Calabrese, O., Cap. 1 "El gusto y el método", Cap.2 "Ritmo y repetición" y Cap. 10 "Distorsión y perversión" en *La era neobarroca*, trad. cast. Madrid, Cátedra, 1989.

Steimberg, Oscar, "Recordatorio sobre algunos conceptos de estilo" en *Semiótica de los medios masivos*, Buenos Aires, ATUEL, 1998.

Schapiro, Meyer, *Estilo*, Buenos Aires, Ediciones 3, 1962.

Hauser, Arnold, "Estilo y cambios de estilo", en *Teorías del arte. Tendencias y métodos de la crítica moderna*, Barcelona, Guadarrama, 1982.

Unidad 3

La noción de dispositivo. Dispositivos técnicos e imágenes. Dispositivo, medio y prácticas sociales. Los dispositivos técnicos y las restricciones sociales. El dispositivo fotográfico. La noción de arché. La imagen digital.

Bibliografía

Machado, Arlindo, "La fotografía como expresión del concepto" en *El paisaje mediático. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas*, Buenos Aires, Libros del Rojas, 2000.
Schaeffer, Jean Marie, "El arché de la fotografía" y "La problemática del arte" en *La imagen precaria. Del dispositivo fotográfico*. Madrid, Cátedra, 1990.
Dubois Philippe, "De la verosimilitud al índice" y "El acto fotográfico" en *El acto fotográfico*, Barcelona, Paidós, 1986.
Aumont, Jacques, "El papel del dispositivo", en *La imagen*, Barcelona, Paidós, 1991.
Manovich, Lev, Cap.4 "Las ilusiones" y Cap. 6 "¿Qué es el cine?" en *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación*, Buenos Aires, Paidós, 2006.
MIRZOEFF, N. (2003) "La era de la fotografía (1839-1982)" en *Una introducción a la cultura visual*, Barcelona, Paidós.

Unidad 4

Incursiones del espectador. Género y espectador. Clasificación, interpretación y recepción. Modos de producción de sentido y afectos. Modo ficcionalizante. Modo documentalizante.

Bibliografía

Odin Roger, "El film familiar como documento" en Archivos de la filmoteca: Revista de estudios históricos sobre la imagen, Nº 57-58, Madrid, 2007.
Odin Roger, "Por una semiopragmática del cine" y "Del espectador ficcionalizante al nuevo espectador" en Objeto Visual, Caracas, 1998.
Casetti, Francesco, Cap.1 "En busca del espectador" y Cap.2 "La figura del espectador" en *El film y su espectador*, Madrid, Cátedra, 1996.
Eco, U. "Intentio lectoris. Apuntes sobre la semiótica de la recepción", en *Los límites de la interpretación*, Barcelona, Lumen, 1998.
Joly, Martine. Cap. 2 "Las expectativas del espectador" en *La interpretación de la imagen: entre memoria, estereotipo y seducción*, Barcelona, 2002.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONDICIONES DE ACREDITACIÓN.

El alumno será calificado en la asignatura a través de cuatro trabajos prácticos, dos exámenes parciales presenciales y un trabajo escrito final. La calificación final de la asignatura en caso de aprobación se ajustará a la siguiente escala:

6 y 7: Bueno

8 y 9: Distinguido

10: Sobresaliente

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN ADOPTADO POR LA CÁTEDRA

La materia puede promocionarse de tres maneras:

- Promoción directa, sin examen final, supone la aprobación de todas las instancias evaluativas de la asignatura (trabajos prácticos, exámenes parciales) con un mínimo de 6 (seis) puntos.
- Promoción indirecta con examen final, se accede a esta modalidad al no alcanzar la calificación 6 (seis) y obteniendo como mínimo 4 (cuatro) en alguna instancia de evaluación de la asignatura. La aprobación de la cursada deberá constar explícitamente en la Libreta de Estudiante, con la certificación del Profesor Titular a efectos de acceder al examen final. Esta aprobación tendrá una validez de tres años durante los cuales el alumno podrá presentarse a rendir examen final en los llamados correspondientes. Esta calificación podrá expresarse en términos de "aprobado" o "desaprobado" o bien con calificación numérica. En tal caso se requerirá un mínimo de 4 (cuatro) puntos.

- El sistema libre supone la aprobación de un único examen final que deberá ajustarse a las exigencias siguientes: Versará sobre el último programa vigente a la fecha del examen y abarcará la totalidad de sus contenidos. Constará de dos partes: una prueba escrita previa y eliminatoria, y una 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).-

5. MATERIAL AUDIOVISUAL

A TV Dante (1989) Peter Greenaway
 Alone Life Wastes Andy Hardy (1998), Martin Arnold
 Apenas un delincuente (1949), Hugo Fregonese
 Arbeiter verlassen die Fabrik (Trabajadores saliendo de la fábrica, 1995) Harun Farocki
 At Land (1944), Maya Deren.
 Attack of the 50 Foot Woman (El ataque de la mujer de 50 pies, 1958) Nathan Juran
 Autohystoria (2007), Raya Martin
 Bride of Frankenstein (La novia de Frankenstein, 1935) James Whale
 Copacabana (2006), Martín Rejtman
 Detour (El desvío, 1945) Edgar G. Ulmer
 Diary (1973-1977) (David Perlov, 1983)
 Dong (El agujero, 1998) Tsai Ming-liang
 El hombre sin nombre (2009), Wang Bing
 El vampiro negro (1953), Román Viñoly Barreto
 Film (1965), Alan Schneider
 Films chronophotographiques(1890-1905), Etienne-Jules Marey
 Fuera de la ley (1937), Manuel Romero
 Histoire(s) du cinéma(1988-1998), Jean-Luc Godard
 Invasión (1969), Hugo Santiago
 Jogo de Cena (2007), Eduardo Coutinho
 La hora de los hornos (1968), Pino Solanas y Octavio Getino
 La mujer pantera (1942), Jacques Tourneur
 La ventana indiscreta (1954), Alfred Hitchcock
 Lady in the Lake (1947), Robert Montgomery
 Las canciones (2011), Eduardo Coutinho
 Le Vent d'est (1970) Jean-Luc Godard
 Lettre de Sibérie (1957), Chris Marker.
 Level Five (1997) Chris Marker
 Los guantes mágicos (2003), Martín Rejtman
 Méditerranée (1963), Jean-Daniel Pollet
 Napoleón (1927), Abel Gance.
 Pasaje al acto (1993), Martin Arnold
 Peeping Tom (El fotógrafo del pánico 1960) Michael Powell
 Perón, sinfonía del sentimiento (1999) Leonardo Favio
 Rapado (1991), Martín Rejtman
 Rashomon (1950), Akira Kurosawa
 Route One USA (1989), Robert Kramer
 Sans soleil (1983) Chris Marker
 Screen Tests (1964-1966), Andy Warhol
 Sentimental Punk (1979), Kurt Kren
 Silvia Prieto (1998), Martín Rejtman
 The Cat and the Canary (El Legado Tenebroso, 1927) Paul Leni
 The Incredible Shrinking Man (El increíble hombre menguante, 1957) Jack Arnold

The Outer Limits (Rumbo a lo desconocido, 1963-1965) Leslie Stevens
Walden: Diaries, Notes and Sketches (1969), Jonas Mekas

6. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA

- Adorno, Theodor W., "Transparencias cinematográficas" Archivos de la filmoteca 52, Madrid, 2006.
- Albèra, François, Los formalistas rusos y el cine: la poética del filme, Barcelona, Paidós, 1998.
- Altman, Rick, Los géneros cinematográficos, Barcelona, Paidós, 2000.
- Aristóteles, Poética, Buenos Aires, Losadas, 2003.
- Bajtín, Mijail, Estética de la creación verbal, Siglo XXI, 1982.
- Barthes, Roland, La cámara lucida, Barcelona, Gustavo Gili, 1982.
- Barthes, Roland, La aventura semiológica, Barcelona, Paidós, 1993.
- Barthes, Roland, La torre Eiffel. Textos sobre la imagen, Barcelona, Paidós, 2001.
- Bazin, André, ¿Qué es el cine?, Madrid, Rialp, 1966
- Belting, Hans, Antropología de la imagen, Madrid, Katz, 2010.
- Benjamin, Walter, Discursos Interrumpidos I, Madrid, Taurus, 1989.
- Berger, John, Modos de ver, Barcelona, Gustavo Gili, 1975.
- Bordwell, David La narración en el cine de ficción, Barcelona, Paidós, 1996.
- Borges, Jorge Luis, Evaristo Carriego, Buenos Aires, Emecé, 1955.
- Cavell, Stanley, La búsqueda de la felicidad. La comedia de enredo matrimonial en Hollywood. Barcelona, Paidós, 1999.
- Chion, Michel, La audiovisión, Barcelona, Paidós, 1993
- Deleuze, Gilles, La imagen-movimiento, Barcelona, Paidós, 1986
- Deleuze, Gilles, La imagen-tiempo, Barcelona, Paidós, 1987.
- Derrida, Jacques y Stiegler, Bernard, Ecografías de la Televisión, Buenos Aires, EUDEBA, 1988.
- Eco, Umberto, Lector in fabula, La cooperación interpretativa en el texto narrativo, Barcelona, Editorial Lumen, 1981.
- Eco, Umberto, Los límites de la interpretación, Barcelona, Lumen, 1998.
- Gaudreault, André y Jost, François, El relato cinematográfico, Barcelona, Paidós, 1993.
- Jauss, Hans Robert, Experiencia estética y hermenéutica literaria: Ensayos en el campo de la experiencia estética, Madrid, Taurus, 1986.
- Manovich, Lev, El lenguaje de los nuevos medios de comunicación, buenos Aires, Paidós, 2006.
- Metz, Christian, El significantes imaginario, Barcelona, Paidós, 2002.
- Metz, Christian, Ensayos sobre la significación en el cine Vol I y II, Barcelona, Paidós, 2002.
- 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
- Mumford, Lewis, Técnica y civilización, Madrid, Alianza, 1982.
- Perec, Georges, Pensar/Clasificar, Barcelona, Gesida, 2008.
- Pezzella, Mario, Estética del cine, Madrid, Antonio Machado Libros, 2004.
- Piglia, Ricardo, Crítica y ficción, Barcelona, Anagrama, 2006.
- Rancière, Jacques, El espectador emancipado, Buenos Aires, Manantial, 2011.
- Rancière, Jacques, La fábula cinematográfica. Reflexiones sobre la ficción en el cine, Barcelona, Paidós, 2005.
- Schaeffer, Jean Marie, ¿Qué es un género literario?, Madrid, Akal, 2006.
- 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.

Steimberg, Oscar, Semiótica de los medios masivos, Buenos Aires, ATUEL, 1998.
Todorov Tzvetan , Introducción a la literatura fantástica; Buenos Aires, Tiempo contemporáneo, 1972.
Todorov, Tzvetan, Los géneros del discurso, Ed. Monte Ávila, Barcelona. 1997
Xavier, Ismail, El discurso cinematográfico: la opacidad y la transparencia. Buenos Aires, Manantial, 2008.
Williams, Raymond, Cultura, sociología de la comunicación y arte, Barcelona, Paidós, 1982.

Prof. Enrique Oyhandy