* Facultad de Filosofía y Letras (FFyL)

Universidad de Buenos Aires (UBA)

* Maestría Análisis del Discurso

Área: géneros e instituciones. Discursos audiovisuales

* Seminario: Transformaciones y tensiones en el espectador audiovisual.
* Profesor: Gerardo Yoel
* Profesora invitada: Lizel Tornay

El seminario se propone reflexionar sobre las transformaciones que el espectador audiovisual ha experimentado desde los inicios del cine y las tensiones a las que éste está sometido. Tensiones enmarcadas por el contrato de verosimilitud que el espectador suscribe con el modelo lógico argumentativo dominante y por la necesidad de liberar la potencia que contienen imágenes y sonidos funcionales a ese mismo modelo.

Esto implica analizar conceptualmente los diferentes lenguajes narrativos, de la dramaturgia clásica hasta las formas alternativas, asi como el lugar central que ocupa el espectador en la *puesta en tercero*- realizador, personaje, espectador- que implica toda puesta en escena. Implica también reflexionar sobre el nuevo paradigma de la vida: el tiempo y la emergencia e instalación de las nuevas tecnologías. Analizar en consecuencia, a la luz de este nuevo paradigma, las transformaciones de enunciaciones y percepciones que se producen en los sistemas formales haciendo hincapié en las diferentes modalidades de temporalidad así como en la fuerza reveladora que tiene el sonido, la palabra, por sobre la imagen.

Objetivos

Reflexionar sobre las transformaciones y tensiones del espectador audiovisual

Carga horaria, metodología de trabajo y condiciones para la aprobación del seminario

* La carga horaria será de treinta y dos horas: ocho encuentros de cuatro horas cada uno: dos créditos.
* La exposición teórica sobre los contenidos de cada módulo se acompañará de la visualización y análisis de obras audiovisuales. A su vez en cada clase se realizará una discusión con los maestrandos sobre los contenidos abordados.

La aprobación del seminario consistirá en la asistencia de un mínimo de ochenta % de las clases y la realización de un trabajo a determinar que implique la elección de un tema de investigación en el que se produzca la comparación de dos modalidades de puesta en escena relacionados con la problemática teórica abordada.

Contenidos

Unidad 1

Ontología de la imagen. Materia, discurso cinematográfico, noción de Dispositivo. Relación del cine con las vanguardias artísticas. Los juguetes filosóficos: desde Marey y Muybridge hasta Bill Viola y las video instalaciones. Los precursores de la estética digital: Greenaway y Vertov: series y base de datos. Ozu: el número, lo fractal y el infinito. Godard: el hipertexto.

Unidad 2

Relaciones imbricadas entre ficción y documental. Transformaciones en el espectador. Los inicios: Lumière. La segunda guerra mundial. Los 90s. El 11S.

Unidad 3a

La dramaturgia clásica y las formas alternativas: de Aristóteles a Brecht. Consolidación de la narración clásica y las vanguardias cinematográficas. El cine de Hitchcock entre lo clásico y lo moderno. Las variables espaciales (concepto de morfogénesis) y temporales (*suspense*) de puesta en escena en Hitchcock.

 Nuevos conceptos teóricos del cine: desde el realismo al intertexto. Influencia de Brecht en la narración cinematográfica. El llamado cine moderno: Bresson, la *nouvelle vague*, Cassavettes, Straub, Godard, Ozu.

Unidad 3b

La modernidad: el tiempo como paradigma de la vida que reemplaza al movimiento. El tiempo en la narración. Diferentes utilizaciones de la temporalidad. El tiempo en Deleuze. El neo realismo: Rosellini, De Sica, Welles y Ozu. La temporalidad en el cine y video argentinos: Lucrecia Martel, Paz Encina.

Unidad 4a

La ética y el cine. Los problemas de la representación. La censura y lo Verosímil. Rivette y Daney: el travelling de *Kapo*. Pasolini: la tragedia de lo real.

Distanciamiento en el documental: Lanzmann, Farocki, Mogravi, Comolli. El autor y la construcción de una mirada sobre la realidad en el cine político: Marker, Kramer, Comolli. Relaciones entre imagen y sonido. Logocentrismo. Rupturas de la sincronía. Disyunción sonoro visual: Paz Encina, Buñuel.

Unidad 4b.

La palabra fuerza al testigo (Rancière). La construcción de la memoria del pasado reciente en Argentina por el campo audiovisual: M.L. Bemberg, L. Martel, A. Carri, M. Paz Encina.

Representaciones de género:

Condiciones de decibilidad, la opacidad de los testimonios.

Condiciones de visibilidad. Cambios y continuidades en las representaciones de género.

----

* **Bibliografía**

Albera, F (2009). *La vanguardia en el cine*. Mannatial, col. Texturas. Buenos Aires

Amado, Ana (2004). “ Velocidades, generaciones y utopías (A propósito de *La Ciénaga*, de Lucrecia Martel)”. En Yoel, G. (comp.). *Pensar el cine 2*. *Cuerpo(s), Temporalidad y Nuevas Tecnologías.* Manantial, Col. Bordes. Buenos Aires.

Aumont, Jacques (2004). *Las teorías de los cineastas*. Paidos, Barcelona.

Bazin, André(2000). *Qué es el cine*? Rialp. Madrid.

Bonitzer, Pascal (2007). *El campo ciego.* Santiago Arcos. Buenos Aires.

Bordwell, D. y **Thompson**, K (1995). *El arte cinematográfico*. Paidos. Barcelona

Bresson, Robert, (1997) *Notas sobre el cinematógrafo*, Ardora, Madrid

Comolli, JeanLouis (2010). *Cine contra espectáculo*. Mannantial,Col.Texturas. Buenos Aires.

Comolli,Jean Louis (2016). *Cine, modo de empleo*. Manantial, col Texturas. Buenos Aires.

Comolli, Jean-Louis (en prensa)(2018). *Puesta en escena y violencia. Paradigmas y espectadores*. Editoriales UNGS, Buenos Aires.

Chabrol, Claude. y **Rohmer**, Erick. (2010). *Hitchcock*. Ed. Manantial, Col. Texturas. Buenos Aires.

Deleuze, Gilles (1986). ***La Imagen tiempo.*** Paidós. Barcelona

Dólar, Mladen (2018). “ ¿Ser o no ser? No, gracias”en M.Dollar, S. Zizek, A. Zupanicic. *Ardillas a las bellotas*. Cuidad de Mexico: Paradiso, Universidad Iberoamericana.

Douchet, Jean (2010). “El teorema de Godard”. En Yoel, G. y Figliola, A. (coords.). *Bordes y texturas, reflexiones sobre el número y la imagen*. UNGS-Imago Mundi. Buenos Aires

La Ferla, Jorge (2009). *Cine (y) digital.* Serie genealogías de cine 3. Manantial, col. Texturas. Buenos Aires.

James, Daniel, (2004). *Doña María. Historia de vida, memoria e identidad Política*. Manantial: Buenos Aires.

Manovich, Lev. (2006) *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación*. Paidos. Buenos Aires.

Oubiña, David, (2009). *La juguetería filosófica*, *serie genealogías de cine 2*. Manantial, Col. Texturas. Buenos Aires.

Portelli, A., (1991) “Lo que hace diferente a la historia oral” en Schwarzstein, Dora (comp.) *La Historia Oral,* Buenos Aires, CEAL.

Ranciére, Jacques (2017). *El espctador emancipado*. Manantial: BsAs.

Russo, Eduardo (2008). *El cine clásico*, *serie genealogías de cine 1*. Manantial. Col. Texturas. Buenos Aires.

Tornay, Lizel (2019) “Nuevas fronteras, viejas y nuevas sensibilidades. Mujeres y tensiones de género en la Argentina del siglo XX” en Gerardo Yoel (comp.) *Silencios y violencias de género*. UNGS. Los Polvorines.

Xavier, Ismail (2009). El *discurso cinematográfico, La opacidad y la transparencia*. Manantial, col. Texturas. Buenos Aires.

Yoel, Gerardo (2010). “Pensamiento, verosímil y acontecimiento en el cine sobre el Holocausto”. En Carlos Gómez Camarena y Angelina Uzin Olleros (comps.). *Badiou fuera de sus límites*. Imago Mundi. Buenos Aires.

Yoel, Gerardo y **Figliola**, Alejandra (2004). “ Pitágoras digital”. En Yoel, G. (comp.). *Pensar el cine 2*. *Cuerpo(s), Temporalidad y Nuevas Tecnologías.* Manantial, Col. Bordes. Buenos Aires.

Yoel, Gerardo (comp.)(2004). *Pensar el cine 1, Imagen, Ética y Filosofía*. Manantial, Col.Bordes, Buenos Aires.

Yoel, Gerardo (Comp.)(2004). *Pensar el cine 2, Cuerpo(s), Temporalidad y Nuevas Tecnologías*, Ed. Manantial, Buenos Aires.

Yoel, Gerardo y **Figliola,** Alejandra(coords.)(2010). *Bordes y texturas, reflexiones sobre el número y la imagen*. UNGS/Imago Mundi. Buenos Aires.

Yoel, Gerardo y **Figliola**, Alejandra (2012)**.** “Lo trans. La emergencia de lo complejo”. Revista electrónica *Cibertronic de la UNTREF No 8*: “Lo trans”. UNTREF. Tres de Febrero.

Yoel, Gerardo y **Figliola**, Alejandra (2013). “La real complejidad”. Revista *Reflexiones Marginales año 3* No 19, junio /julio 2013. UNAM. México.

Yoel, Gerardo (2017). “ La imagen madre. De La Ciénaga a M”. En María Iribarren (coord.). *La imagen argentina. Episodios cinematográficos de la historia nacional*. Ciccus. Buenos Aires.

James, Danie (2004). l *Doña María. Historia de vida, memoria e identidad Política*. Buenos Aires, Manantial.

----

* **Filmografía**

Michelangelo Antonioni

Cronaca de un amore, 1950, Italia

El eclipse, 1962, Italia

María Luisa Bemberg

Camila,1984, Arg.

Robert Bresson

*Un condenado a muerte se escapa***,** 1956, Francia

El dinero, 1983, Francia

Albertina Carri

Los rubios,2003, Argentina

Instalación *Punto impropio*, Parque de la memoria, 2015, Argentina

John Casavettes

Faces, 1970,USA

Jean Louis Comolli

Buenaventura Durruty, anarquista, 1999, España,Francia,

Frente a los fantasmas, 2007, Francia.

Charles Chaplin

El gran dictador,1939, USA

Victorio De Sica

Ladrones de bicicleta, 1948, Italia

Umberto D, 1952, Italia

Jean-Luc Godard

Historia(s) del Cine, 1988-1998-Francia-Suiza

Alfred Hitchcock

La sospecha, 1941, UK.

Extraños en un tren o Pacto siniestro, 1951, USA

La ventana indiscreta, 1954, USA

El hombre que sabía demasiado, 1956, USA

Vértigo, 1956, USA

Claude Lanzmann

Shoah, 1985, Francia

Ernest Lubitsch

To be or not to be, 1942, USA.

Lucrecia Martel

La ciénaga, 2001,Arg.

Zama, 2017, Arg.

Yasujiro Ozu

Albergue de Tokyo, 1935, Japón

Primavera Tardía, 1949, Japón

María Paz Encina

Hamaca Paraguaya, 2007, Paraguay, Argentina

Ejercicios de memoria, 2016, Paraguay

Nicolás Prividera

M, 2007, Argentina

Roberto Rossellini

Roma, ciudad abierta, 1945, *Italia*

Stromboli,1850, Italia

Steven Spielberg

La lista de Schindler, 1997, USA

Dziga Vertov

El hombre de la cámara, 1929, URSS
