

- Facultad de Filosofía y Letras (FFyL)
Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA)
- Maestría Análisis del Discurso
Área: géneros e instituciones. Discursos audiovisuales
- Seminario: El lugar del espectador
- Profesor: Gerardo Yoel

El seminario se propone presentar el campo de reflexión. Esto implica analizar conceptualmente los elementos que componen la puesta en forma del relato audiovisual: por un lado: imagen, sonido, espacio, temporalidad, por otro: las diferentes estructuras narrativas: de la dramaturgia clásica hasta las formas alternativas, de Aristóteles a Brecht; finalmente, el lugar central que ocupa el espectador en la *puesta en tercero*- realizador, personaje, espectador- que implica toda puesta en escena.

Presentar el campo de reflexión implica también analizar la relación del cine con otros soportes audiovisuales y otras disciplinas así como reflexionar sobre la capacidad de los lenguajes audiovisuales (cine, video y digital) de pensarse a sí mismos. 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, figuras y percepciones que se producen en los sistemas formales como la presencia de la subjetividad del autor en los documentales, las diferentes modalidades de temporalidad, el no privilegio de subordinación del objeto para con el sujeto, la ruptura del contrato de creencia con el espectador.

Objetivos

Presentar el campo de reflexión y reflexionar sobre el lugar del espectador en los discursos audiovisuales.

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

Materia, discurso cinematográfico, noción de Dispositivo. Ontología de la imagen. Relaciones imbricadas entre ficción y documental. Sistema de representación clásico en el cine como arte del espectáculo.-¿Qué es tener una idea en cine? Diferencia entre el cine y otros soportes audiovisuales. Relación del cine con las vanguardias artísticas.

Unidad 2

Relaciones entre imagen y sonido. Logocentrismo. Rupturas de la sincronía. Formas del diálogo: información (Scorsese), alusión (Tarantino), configuración (Godard). Repetición y fuera de campo: Bergman y Bresson. El sonido como hilo conductor de la narración: Kubrick. Comolli: La televisión y el 11 S.

Unidad 3

La dramaturgia clásica y las formas alternativas: de Aristóteles a Brecht. Consolidación de la narración clásica y las vanguardias cinematográficas. Nuevos conceptos teóricos del cine: desde el realismo al intertexto. Influencia de Brecht en la narración cinematográfica: desde Kule Wampe y Fritz Lang hasta el llamado cine moderno: Bresson, la *nouvelle vague*, Cassavettes, Straub, Godard.

Unidad 4

La ética y el cine. Los problemas de la representación. La censura y lo Verosímil. Rivette y Daney: el travelling de *Kapo*. El genocidio: entre *La lista de Schindler* de S.Spielberg y *Shoah* de C.Lanzmann. 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.

La construcción de la memoria del pasado reciente en Argentina por el campo audiovisual: Martel, Carri, Prividera, Paz Encina.

Unidad 5

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. El cine clásico y Hitchcock. El cine moderno: Rohmer, Godard, Antonioni, Ozu, Kiarostami. El video arte: Viola, Nam Jum Paik. Mercado, Paz Encina. Filmar lo real: Kramer. La temporalidad en el cine y video argentinos: Lucrecia Martel, Paz Encina.

Unidad 6

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.

Miradas teóricas sobre la puesta en escena de algunos realizadores modernos: Bresson: el concepto de encuentro, de modelo. Pasolini: la tragedia de lo real. Godard: hipertexto clásico, Ozu: lococentrismo, fractalidad, espectador *flotante*, enunciación 0.

Distintos tipos de enunciación y variantes en la construcción del espectador y la relación con la cámara

Unidad 7

Genealogías de cine. El discurso cinematográfico. 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.

Los juguetes filosóficos: desde Marey y Muybridge hasta Bill Viola y las video instalaciones.

La nueva relación con el cuerpo a partir de las tecnologías digitales. Nuevos paradigmas en el contrato con el espectador.

- **Bibliografía**

Albera, F (2009). *La vanguardia en el cine*. Manantial, 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*. Paidós, 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*. Paidós. Barcelona

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

Comolli, JeanLouis (2010). *Cine contra espectáculo*. Manantial, 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, UNLP, Manantial. Buenos Aires.

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

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

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.

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

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

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

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

Yoel, Gerardo(2007). "La sistemática Ozu". En Jorge La Ferla (Comp.). *El medio es el diseño*. Universidad de Caldas. Colombia.

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). "La geometría natural". En Yoel, G. (comp.) *Pensar el cine 2. Cuerpo(s), Temporalidad y Nuevas Tecnologías*. Manantial, Col. Bordes. 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.

- **Filmografía**

Michelangelo Antonioni

Cronaca de un amore, 1950, Italia

El eclipse, 1962, Italia

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-Luc Godard

Sin aliento, 1959, Francia

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

Alfred Hitchcock

La sospecha, 1941

Extraños en un tren o Pacto siniestro, 1951, USA

La ventana indiscreta, 1954, USA

El hombre que sabía demasiado, 1956, USA

Vértigo, 1956, USA

Intriga Internacional, 1959, USA

Psycho, 1960, USA

Los Pájaros, 1963, USA

Claude Lanzmann

Shoah, 1985, Francia

Lucrecia Martel

La ciénaga, 2001, Argentina

Zama, 2017, Arg.

Yasujiro Ozu

Primavera Tardía, 1949, Japón

Viaje a Tokio, 1953, Japón

El gusto del saké, 1962, Japón

María Paz Encina

Hamaca Paraguaya, 2007, Paraguay, Argentina

Ejercicios de memoria, 2016, Paraguay

Nicolás Prividera

M, 2007, Argentina

Steven Spielberg

La lista de Schindler, 1997, USA

Dziga Vertov

El hombre de la cámara, 1929, URSS

▪ **Filmografía adicional recomendada**

Lola Arias

Teatro de guerra(2018), Arg.

Sergei Eisenstein

El acorazado Potemkin, 1925, URSS

Victorio De Sica

Ladrones de bicicleta, 1948, Italia

Umberto D, 1952, Italia

D.W.Griffith

El Nacimiento de una Nación,1915, USA

Akira Kurosawa

Vivir, 1952, Japón

Los siete samuráis, 1954, Japón

Kagemusha, la sombra del guerrero, 1980, Japón

Kenji Mizoguchi

Cuentos de la luna vaga después de la lluvia, 1953, Japón

Crisantemos tardíos, 1939, Japón

Los amantes crucificados, 1954, Japón

Yasujiro Ozu

Albergue de Tokyo, 1935, Japón

Roberto Rossellini

Roma, ciudad abierta, 1945, Italia

Stromboli,1850, Italia
