

RHCD 63 2023 - Programas SO 1°C 2023 - Cine y TV _____	2
Programa SO Historia del Cine: La Experiencia del New Hollywood - 2023 .	6
Programa SO Diseño de imagen en movimiento - 2023 _____	15
Programa SO Yo creo (en) las imágenes. Experiencias de la dirección de arte en relación a la puesta en escena - 2023 _____	27
Programa SO Narrativas audiovisuales contemporáneas: serialidad y superheroicidad - 2023 _____	39

Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Resolución H. Consejo Directivo

Número:

Referencia: EX-2023-00185438- -UNC-ME#FA

VISTO

La solicitud de aprobación de seminarios para el 1º cuatrimestre del ciclo lectivo 2023 como materias optativas de 3º a 5º año de la Licenciatura en Cine y Artes Audiovisuales, presentada por el Departamento Académico de Cine y Tv, y

CONSIDERANDO:

Que, el Director Disciplinar del Departamento Académico de Cine y Tv, informa que desde la Coordinación de Profesorados se ha elevado para su aprobación el Seminario de Géneros, Sexualidades y Espacios Educativos como seminario optativo para estudiantes de Licenciatura en Cine y Artes Audiovisuales (EX-2023-00092029- -UNC-ME#FA).

Que se adjuntan como archivos embebidos en nota de orden N° 2, los programas de los seminarios.

Que se continuará con la misma modalidad que en el año 2021, con los y las docentes a cargo mencionados y la participación de docentes de los cuatro Departamentos Académicos como invitados/as en los diferentes módulos.

Que el Director Disciplinar del Departamento Académico de Cine y Tv solicita que las inscripciones para el cursado de los seminarios optativos por área, se realicen en el Área Enseñanza (orden N° 2).

Que el Secretario Académico de la Facultad de Artes toma conocimiento y presta opinión favorable (orden N° 4).

Que en sesión ordinaria del día 3 de abril de 2023 el H. Consejo Directivo de la Facultad de Artes aprobó por unanimidad el despacho de la Comisión de Enseñanza.

Por ello,

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE ARTES

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º: Aprobar los seminarios del 1º cuatrimestre del ciclo lectivo 2023 como materias optativas de 3º a 5º año de la Licenciatura en Cine y Artes Audiovisuales que se detallan a continuación, con el equipo docente y la condición de desempeño de sus funciones que en cada caso se especifica, a saber:

	Seminario (Área)			Condición	de
--	------------------	--	--	-----------	----

Año	Cupo	Docente y Legajo	Función	desempeño
3º	Historia del Cine: La Experiencia del New Hollywood (Área Estudios Teóricos, Históricos y Culturales) Cupo: 30 estudiantes.	KLIMOVSKY, Pedro Alberto, Legajo N° 24.279	Profesor Titular	Como complementación de funciones de su cargo de Profesor Titular con dedicación simple, por concurso, de la cátedra Historia del Cine.
		IPARRAGUIRRE, Martín, Legajo N° 50.937	Profesor Asistente	Como carga anexa a su cargo de Profesor Asistente con dedicación semiexclusiva, interino, de la cátedra Teoría Audiovisual.
		SORRENTINO, Pedro Ernesto, Legajo N° 35.289	Profesor Asistente	Como complementación de funciones de su cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, interino, de la cátedra Historia del Cine y las Artes Audiovisuales.
		BERTI, Agustín Federico, Legajo N° 42.864	Profesor Asistente	Como complementación de funciones de su cargo de Profesor Titular con dedicación simple, por concurso, de la cátedra Análisis y Crítica.
		PITTAU, Natalia, Legajo N° 49.511	Profesora Adjunta a cargo	Como complementación de funciones de su cargo de Profesora Adjunta con dedicación semiexclusiva

3º	Diseño de Imagen en Movimiento (Área Técnico-realizativa) Cupo: 50 estudiantes.			a cargo del Taller de Iluminación y Cámara.
		MURÚA, Rubén Martín, Legajo N° 54.759	Profesor Asistente	Como complementación de funciones de su cargo de Profesor Asistente con dedicación simple del Taller de Iluminación y Cámara.
3º	Yo creo (en) las imágenes. Experiencias de dirección de arte en relación a la puesta en escena (Área Técnico-realizativa) Cupo: 40 estudiantes.	BRAVO, Carolina Mercedes, Legajo N° 43.794	Profesora Titular	Como complementación de funciones de su cargo de Profesora Titular con dedicación simple, interina, de la cátedra Dirección de Arte.
		VERGARA, Ana Carolina. Legajo N.º 44.904	Profesora Adjunta	Como complementación de funciones de su cargo de Profesora Adjunta con dedicación simple, interina, de la cátedra Dirección de Arte.
	Narrativas Audiovisuales Contemporáneas (Área Estudios	BERTI, Agustín Federico, Legajo N° 42.864	Profesor Titular	Como complementación de funciones de su cargo de Profesor Titular con dedicación simple, por concurso, de la cátedra Análisis y Crítica.
		IPARRAGUIRRE, Martín, Legajo N° 50.937	Profesor Asistente	Como complementación de funciones de su cargo de Profesor Asistente con dedicación semiexclusiva, interino, de la cátedra

5°	Teóricos, Históricos y Culturales) Cupo: 40 estudiantes.			Análisis y Crítica.
		Lic. Constanza Aguirre (FA, UNC); Dr. Carlos Balzi (FFyH, UNC); Dr. Emmanuel Biset (FFyH, UNC); Mgtr. Juan Pablo Duarte (FCE, UNC); Dr. Ezequiel Gatto (UNR); Dr. Diego Parente (UNLP); Dr. Darío Sandrone (FCS/FFyH, UNC); Dr. Andrés Vaccari (UNRN).	Colaboradores Invitados	<i>Ad honorem.</i>

ARTÍCULO 2º: Aprobar los programas de los seminarios que se anexan como archivos embebidos a la presente y que se detallan a continuación:

- Historia del Cine: La Experiencia del New Hollywood (Área Estudios teóricos, históricos y culturales)
- Diseño de imagen en movimiento (Área Técnico- realizativa)
- Yo creo (en) las imágenes. Experiencias de la dirección de arte en relación a la puesta en escena (Área Técnico-realizativa)
- Narrativas audiovisuales contemporáneas (Área Estudios teóricos, históricos y culturales)

ARTÍCULO 3º: Disponer que las inscripciones para el cursado de estos seminarios se realicen por intermedio del Área Enseñanza de nuestra Facultad.

ARTÍCULO 4º: Protocolizar. Incluir en el Digesto Electrónico de la UNC. Comunicar a Secretaría Académica, al Departamento Académico de Cine y Tv, al Área de Asuntos Académicos, al Área Enseñanza y al Departamento de Personal y Sueldos. Remitir a la Mesa de Entradas a fin de notificar a los/as interesados/as. Cumplido, pase al Área de Asuntos Académicos, a sus efectos.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA A TRES DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS.

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2023

Departamento Académico: Cine y Televisión

Carrera/s: Licenciatura en Cine y Artes Audiovisuales

Plan de estudios: implementado en 2019 (RHCD 129/2016, RHCS 1113/2016 y RM 4750/2017)

Asignatura: SEMINARIO OPTATIVO - HISTORIA DEL CINE: LA EXPERIENCIA DEL NEW HOLLYWOOD

Régimen de cursado: 1° cuatrimestre

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mgtr. Pedro A. Klimovsky (Actividad complementaria en Análisis y Crítica – Arte y modernidad) - pedro.klimovsky@unc.edu.ar

Prof. Asistente: Mgtr. Pedro Sorrentino

Prof. Asistente: Mgtr. Martin Iparraguirre

- Docentes con carga complementaria:

Prof. Titular: Dr. Agustín Berti

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

- Adscripta: Lic. Lipoma, Alejandra

Distribución Horaria:

Turno único: Jueves 9 a 11 hs

Vías de contacto con la cátedra:

A través del Aula Virtual de la cátedra.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Este seminario aspira a revisar un período central en la historia del cine norteamericano conocido como “New Hollywood”, un movimiento que revolucionará la industria del entretenimiento/espectáculo más importante del mundo en la década de los ’70 y que incluso, en su zenit, sentaría las bases del renacimiento de los estudios y el gran cine de espectáculos durante los ’80 y ’90, sentando las bases de un modelo de producción que tuvo continuidad, con pocas modificaciones, hasta las primeras décadas del siglo XXI. El New Hollywood nació al calor de las “nuevas olas” cinematográficas que sacudieron al mundo en los años ’60, en un contexto que

propició su emergencia porque el propio Hollywood reclamaba una renovación: los viejos y poderosos productores habían muerto, el sistema de estudios estaba colapsando, ni el Technicolor ni el Cinemascope conseguían ya convocar a públicos masivos, los viejos directores de renombre que habían dominado las décadas previas estaban en el fin de sus carreras: Ford, Hawks, Hitchcock, Lang, la censura se había relajado, los cambios sociales y políticos de la década exigían nuevas maneras de narrar y la televisión representaba una amenaza tan grande que los estudios estaban dispuestos a arriesgarse apostando a jóvenes productores y directores novatos que propuestas arriesgadas.

En ese contexto, con las vanguardias cinematográficas europeas como fuerte influencia, surgirían que apostarían a un cine alternativo, ya liberado de los férreos límites de los estudios que dominaron la época clásica y llevarían a Hollywood hacia la modernidad, en la que sin dudas es una de las épocas más ricas de la historia cinematográfica norteamericana. Basta repasar sus nombres para comprobar que aquellos jóvenes se convirtieron en los maestros reverenciados del presente.

El “New Hollywood” reconoce dos etapas. La primera pertenece a una generación nacida a fines de los años ‘30 y principios de los ‘40, con directores como Woody Allen, Warren Beatty, Peter Bogdanovich, Francis Ford Coppola, Dennis Hopper, Hal Ashby, William Friedkin, entre otros. En la segunda aparecen aquellos directores nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, la primera generación de realizadores verdaderamente cinéfilos de la historia de Hollywood, la mayoría en plena actividad: Steven Spielberg, Brian de Palma, Martin Scorsese, George Lucas, John Milius, Paul Schrader, Terrence Malick.

El seminario ofrecerá a los alumnos una aproximación profunda a este movimiento deteniéndose en sus antecedentes e influencias, su contexto de surgimiento, desarrollo y extinción, sus modos de producción, características formales y estilísticas, sus principales innovaciones y protagonistas, entendiendo que tal acercamiento ofrece un marco de comprensión imprescindible para entender el cine de Hollywood del presente.

La perspectiva de la cátedra es Socio-Histórica, por lo que se pretende asimismo que los alumnos adquieran los elementos mínimos para comprender las características estilísticas y las condiciones de producción de este movimiento en relación con las situaciones y los conflictos sociales, políticos y estéticos que caracterizaron a su época.

2- Objetivos:

OBJETIVOS GENERALES

- Promover la adquisición de conocimientos básicos de la historia y el desarrollo del New Hollywood.
- Fomentar la reflexión sobre las innovaciones técnicas, estilísticas y narrativas de los directores del movimiento y sus aportes al lenguaje cinematográfico.
- Proponer una mirada del movimiento en un marco más general del desarrollo sociocultural y político que acompañaron a la consolidación de la industria
- cinematográfica de Hollywood en el mundo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Fomentar la investigación del lenguaje cinematográfico a partir de los estilos y producciones que el New Hollywood aportó al cine norteamericano.
- Fomentar el desarrollo de criterios realizativos a partir del conocimiento de los estilos de los distintos realizadores del New Hollywood.
- Estimular la práctica de la cinefilia en el estudio de los diferentes directores y poéticas del New Hollywood.
- Promover la búsqueda del conocimiento histórico, en este caso del cine y el
- audiovisual en particular, con la hipótesis de que este conocimiento acrecienta las posibilidades de comprensión y disfrute de las obras y además es una herramienta clave para tratar de elucidar las complejidades del mundo en el que vivimos.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades.

Unidad 1: Orígenes del New Hollywood.

Hollywood después de la 2da Guerra mundial. Los años 50 y comienzo de los 60

Las nuevas olas del mundo - Influencias: Nouvelle Vague, Neorrealismo italiano, New American Cinema, cine clásico norteamericano - La política de los autores y su traducción norteamericana en la teoría del autor – John Frankenheimer, Arthur Penn, Sam Peckinpah, Roger Corman, Robert Altman y otros.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Moteros tranquilos, toros salvajes. La generación que cambió Hollywood, de Peter Biskind
- Selección de textos de la cátedra.

FILMOGRAFÍA OBLIGATORIA

- “The Wild One (El Salvaje, 1953)”, de Laszlo Benedek
- “Little Fugitive (1953)”, de Morris Engel,
- “On the Bowery (1957)”, de Lionel Rogosin
- “Shadows (1959)”, de John Cassavetes
- “12 Angry Men (Doce hombres sin piedad, 1957)”, de Sidney Lumet
- “The Left Handed Gun (El Zurdo, 1958)”, de Arthur Penn
- “Mickey One (Acosado, 1965)”, de Arthur Penn.
- “The Manchurian Candidate (El embajador del miedo, 1962)”, de John Frankenheimer. -
- “Seven Days in May (Siete días de mayo, 1964)”, de John Frankenheimer.
- “The Wild Angels (Los ángeles del infierno, 1966)”, de Roger Corman
- “The Wild Bunch (Grupo salvaje, 1969)” de Sam Peckinpah
- “Pat Garrett & Billy de Kid, (1973)”, de Sam Peckinpah

Unidad 2: La primera generación

Contexto histórico de los Estados Unidos a finales de los 60: el fin de una era, la crisis de los grandes estudios. Tiempos de renovación: Una nueva generación asoma - La llegada de la modernidad a Hollywood - Nuevos temas, nuevos autores y nuevos actores – Roger corman: productor y generador de nuevos talentos - La productora BBS Productions - Primeras películas: “Bonnie y Clyde” (1967), de Arthur Penn, y “Busco mi destino” (Easy Rider, 1969), de Dennis Hopper. Primer generación de directores: Woody Allen, Warren Beatty, Peter Bogdanovich, Francis Ford Coppola, Dennis Hopper, Hal Ashby, William Friedkin, Mike Nichols.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Selección de textos de la cátedra.

FILMOGRAFÍA OBLIGATORIA

- “Bonnie y Clyde” (1967), de Arthur Penn
- “The Graduate” (El Graduado, 1967), de Mike Nichols.
- “Busco mi destino” (Easy Rider, 1969), de Dennis Hopper.
- “La última película” (1971), de Peter Bogdanovich
- “Luna de papel” (1973), de Peter Bogdanovich
- “¿Qué pasa doctor?” (1972), de Peter Bogdanovich.
- “M*A*S*H” (1970), de Robert Altman.
- “McCabe & Mrs. Miller” (Los vividores, 1971), de Robert Altman.
- “Take the money and run” (1969), de Woody Allen.
- “Bananas” (1971), de Woody Allen
- “Sueños de un seductor” (Play It Again, Sam, 1972), de Herber Ross/Woody Allen. - “Harold and Maude” (1971), de Hal Ashby
- “Shampoo” (1975), de Hal Ashby
- “The Rain People” (1969), de Francis Ford Coppola
- “La conversación” (1974), de Francis Ford Coppola
- “El padrino” (1972), de Francis Ford Coppola
- “Contacto en Francia” (1971), de William Friedkin
- “El exorcista” (1973), de William Friedkin

Unidad 3: Segunda generación

Consolidación del movimiento - La primera generación de cineastas cinéfilos - Steven Spielberg, Brian de Palma, Martin Scorsese, George Lucas, John Milius, Paul Schrader, Terrence Malick.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Selección de textos de la cátedra.

FILMOGRAFÍA OBLIGATORIA

- “Alicia ya no vive aquí” (1974), de Martin Scorsese.
- “¿Quién llama a mi puerta?” (1967), de Martin Scorsese.
- “Taxi Driver” (1976), de Martin Scorsese.
- “Mean Streets” (1973), de Martin Scorsese.
- “Hi, Mom!” (1971), de Brian de Palma.
- “The Wedding Party” (1969), de Brian de Palma.
- “Sisters” (1972), de Brian de Palma.
- “Obsession” (1976), de Brian De Palma
- “El duelo” (1971), de Steven Spielberg.
- “Loca evasión” (The Sugarland Express, 1974), de Steven Spielberg.
- “THX-1138”, (1971) de George Lucas.
- “American Graffiti”, (1973) de George Lucas.
- “Blue Collar” (1978), de Paul Schrader.
- “Hardcore” (1979), de Paul Schrader.
- “Malas tierras” (Badlands, 1973), de Terrence Malick.
- “Días del Cielo (Days of Heaven, 1978), de Terrence Malick

Unidad 4: El fin de un sueño

Decadencia del movimiento - La restauración de los grandes estudios – Llega la era de los efectos especiales: estreno de La guerra de las galaxias (Star Wars, 1977), de George Lucas, y “Tiburón” (1975), de Steven Spielberg. Hollywood vuelve a ser la gran industria. Nuevos modelos de distribución.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Selección de textos de la cátedra.

FILMOGRAFÍA OBLIGATORIA

- “Star Wars: Episode IV - A New Hope”, (1973) de George Lucas.
- “Tiburón” (1975), de Steven Spielberg.
- “Encuentros cercanos del tercer tipo” (1977), de Steven Spielberg.

4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

- Moteros tranquilos, toros salvajes La generación que cambió Hollywood, de Peter Biskind.
- Selección de textos sobre las primeras vanguardias y teorías del cine provisto por la cátedra.

5- Bibliografía Ampliatoria

- Cine contemporáneo; Gómez Tarín, Francisco Javier
<https://es.scribd.com/document/86201396/CINE-CONTEMPORANEO-2> (Febrero 2017).
- El Cine Clásico de Hollywood; Bordwell, D.; Thompson, K. y Staiger, J.; Ed. Paidós; 1997.
- El Tragaluz del Infinito; Burch, Noel; Ed. Cátedra; 1995.
- Historia del Cine Mundial; Sadoul, George; Ed. Siglo XXI, 1985.
- Historia General del Cine; VV.AA., tomos I al XII, Ed. Cátedra, 1995.
- Hollywood: El Sistema de Estudios; Gomery, Douglas; Ed. Verdoux; 1991.
- La Cultura del Cine; Benet, Vicente J.; Paidós Comunicación, 2004.
- Teoría y Práctica de la Historia del Cine, Allen, Robert y Gomery, Douglas; Paidós Comunicación, 1995, Eric.
- Historia del Siglo XX; Hobsbawm, Ed. Grupo planeta, 1995.

6- Propuesta metodológica:

El seminario está planteado como un abordaje interdisciplinar y está destinado a estudiantes de tercer año que estén interesados en abordar la historia del cine norteamericano, en particular el movimiento del New Hollywood, sus innovaciones e influencias en el cine del presente. Se recomienda que los estudiantes hayan cursado y aprobado las materias Historia del Cine y las Artes Audiovisuales y ~~Análisis y Crítica~~ del cine. Las clases de tres horas son teóricas- prácticas, donde se desarrollarán los conceptos y las caracterizaciones del movimiento y sus principales protagonistas. En la parte práctica, se analizará material y se pedirá a los estudiantes que expongan textos y analicen la poética de los directores trabajados.

Se utiliza el aula virtual de la materia como apoyo administrativo y didáctico. Por su medio se canaliza la información y las actividades prácticas. También como modo de enviar links de textos y de materiales audiovisuales para ver disponible en la web.

7- Evaluación:

Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos **ver:** <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador **ver:** <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>). Para la aprobación del seminario los estudiantes deberán presentar un trabajo final bajo el formato ensayo de una extensión sugerida de entre 8 y 12 páginas, y rendir un coloquio.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente). Indicar régimen de alumno trabajador o con familiares a cargo.

La cátedra considerará ALUMNOS REGULARES a aquellos que, al finalizar el cuatrimestre haya

Universidad
Nacional
de Córdoba

asistido al **80% de las clases teórico-prácticas**; realizado el **80% de los prácticos** y **aprobado el trabajo final** con **cuatro (4) como mínimo**.

La cátedra considerará ALUMNOS PROMOCIONALES a aquellos que, al finalizar el cuatrimestre, hayan asistido al **80% de las clases**; realizado el **80% de los prácticos**, y **aprobado el trabajo final con 7 o más**.

Los alumnos regulares se examinarán **rindiendo 3 (tres) temas** desarrollados en las clases teóricas durante el cursado regular de la materia.

Los alumnos libres se examinarán **rindiendo 5 (cinco) de los temas** desarrollados en clase teóricas durante el cursado regular de la materia.

9- Recomendaciones de cursada:

Se recomienda tener aprobadas las materias Arte y modernidad, e Historia del Cine y las Artes Audiovisuales.

CRONOGRAMA 2023

SEMINARIO OPTATIVO DE HISTORIA DEL CINE: EL NEW HOLLYWOOD

Cronograma desarrollado:

Clase 1 – 30 de marzo: Presentación de la materia: Dinámica de trabajo, lecturas y filmografía obligatorias, trabajos prácticos.

Inicio Unidad 1 – **Solicitud práctico 1**

Clase 2 – 13 de abril: Unidad 1 – **Entrega Práctico 1**

Clase 3 – 20 de abril: Fin unidad 1

Clase 4 – 27 de abril: Unidad 2 – **Recuperatorio Práctico 1**

Clase 5 – 4 de mayo: Unidad 2 – Fin Unidad 2 – **Presentación Práctico 2**

Clase 6 – 11 de mayo: Unidad 3

Universidad
Nacional
de Córdoba

Semana 18 de mayo: Unidad 3

Clase 7 – 25 de mayo: Feriado /Semana de exámenes.

Clase 8 – 1 de junio: Unidad 3 – Inicio unidad 4

Clase 9 – 8 de junio: Unidad 4 - **Entrega Práctico 2**

Clase 10 – 15 de junio: Fin Unidad 4

Clase 11 – 22 de junio: Revisión y consultas - **Entrega Recuperatorio Práctico 2**

Clase 12 – 29 de junio: Consultas/Coloquios cierre cuatrimestre.

Clase 13 – 6 de julio: Feriado Córdoba

Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número:

Referencia: Programa SO Historia del Cine: La Experiencia del New Hollywood

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2023

Departamento Académico: Cine y Televisión

Carrera/s: Licenciatura en Cine y Artes Audiovisuales

Plan de estudios: implementado en 2019 (RHCD 129/2016, RHCS 1113/2016 y RM 4750/2017)

Asignatura: SEMINARIO OPTATIVO - DISEÑO DE IMAGEN EN MOVIMIENTO

Régimen de cursado: 1° cuatrimestre

Equipo Docente:

Prof. Adjunto a cargo: Natalia PITTAU - correo electrónico: npittau@unc.edu.ar

Prof. Asistente: Martín MURÚA

Distribución Horaria:

Martes de 14 a 17 hs.

Vías de contacto con la cátedra:

A través del Aula Virtual de la cátedra.

El seminario se constituye como un espacio de análisis y diseño de estilos narrativos visuales. Trabajando diferentes propuestas discursivas desde la construcción visual a partir de las decisiones tomadas al diseñar la puesta en escena (la luz, la cámara y el diseño de arte).

Luego de una primera instancia de análisis revisando obras audiovisuales, trabajaremos en la realización de un corto aplicando al mismo, elementos abordados desde la lectura y reflexión.

Materias previas: Para la participación en el seminario se requiere haber finalizado el primer año de la carrera y tener regularizada la materia Fotografía II. Esto se debe a que el abordaje del seminario está orientado a la exploración de diferentes discursos visuales así como del propio. Para esto se vuelve necesario el manejo previo de los recursos técnicos, ya que estos serán herramientas a aplicar y no ya a descubrir.

CONTINUIDAD ENTRE ACTIVIDADES:

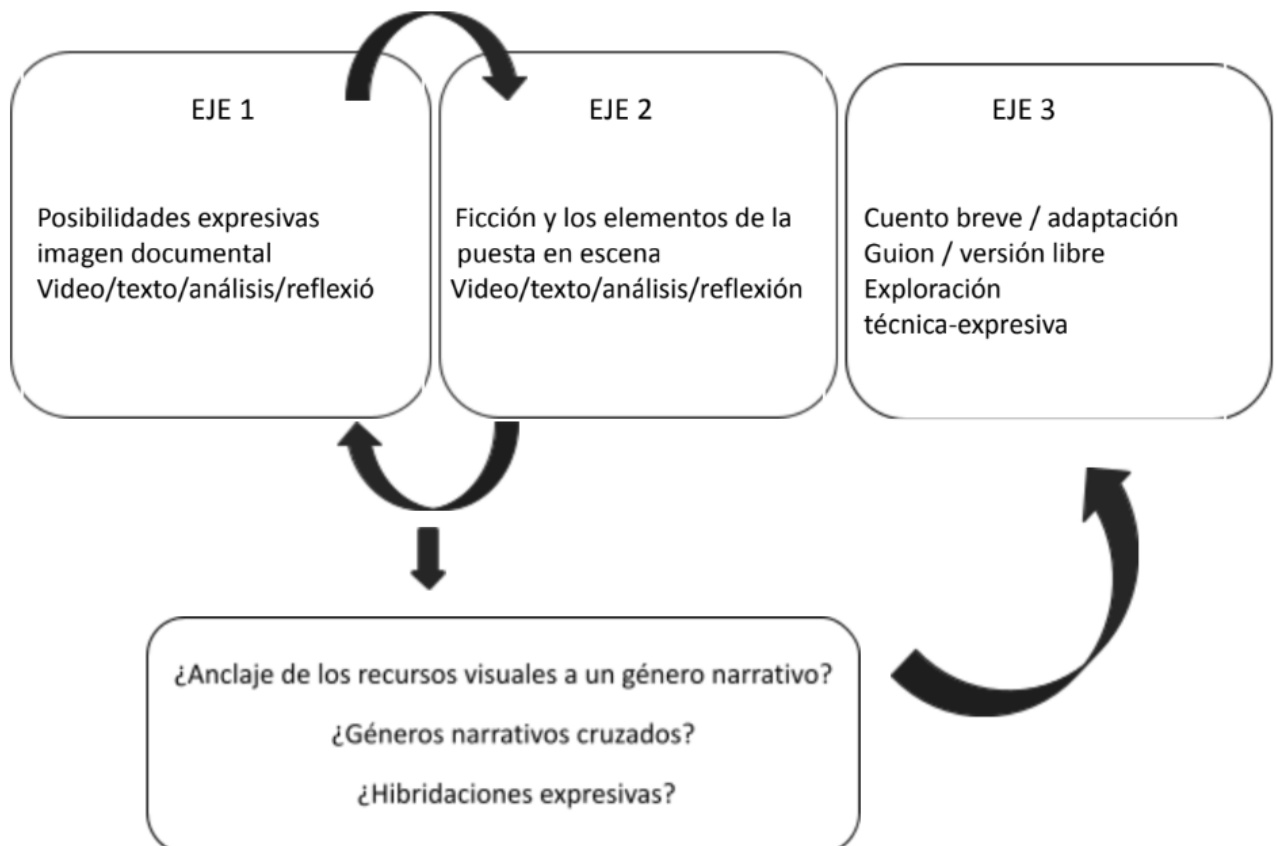
PENSANDO PROYECTO AUDIOVISUAL

DE ANÁLISIS DE CRITERIOS FOTOGRÁFICOS (OTRAS OBRAS)

DE PUESTA EN ESCENA CON SELECCIÓN DE UN RECURSO ESPECÍFICO DE LA PUESTA VINCULADO A LA FOTO (RELACIÓN DIRECTA CON EL PROPIO PROYECTO)

PUESTA EN PRÁCTICA DEL RECURSO SELECCIONADO E INVESTIGADO, ADAPTADO A LA PROPIA PROPUESTA AUDIOVISUAL.

Ejes de trabajo del Seminario como propuesta disparadora

La dicotomía documental / ficcional propuesta en los ejes abordados responde al modo en que se estructura lo realizativo en la carrera.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Actividad 1

Grupal (3/ 4 integrantes)

A partir de la lectura y visionado de material propuesto en **Posibilidades expresivas de la imagen documental**:

A- Seleccionar un film documental de la lista proporcionada por la cátedra (que llame su atención ya sea por tema o forma filmica).

Analizar los elementos relevantes que identifica en la estética audiovisual que propone el documental seleccionado. Revisar en el mismo el tratamiento compositivo (planos, organización espacial, etc.), criterio lumínico (aprovechamiento de luz natural, puesta de luces, etc.), criterio de cámara (valor expresivo del movimiento, etc.). Poner en relación con los textos de referencia.

B- Realizar una **breve presentación audiovisual** que contenga entre 3 y 5 momentos del film que ilustren aspectos relevantes de su análisis.

En el mismo deben presentarse las conclusiones del análisis grupal realizado en relación a los criterios de foto: **composición / criterios de luz / criterios de cámara / arte**

*La presentación audiovisual **puede incluir** además de los fragmentos del documental que ejemplifican lo analizado:

Voz en off / Toma y voz de estudiantes / Tomas de archivo, pinturas, fotografías, gráficos, animaciones, que se relacionen con lo analizado / Otras propuestas audiovisuales sugeridas por el grupo.

Adjuntamos aquí los posibles títulos:

- Nostalgia de la luz. Patricio Guzmán
- La sal de la Tierra. Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado
- Tarnation. Jonathan Caouette
- Tierra de los padres. Nicolás Prividera
- Nosotras/Ellas. Julia Pesce

Criterios de evaluación

Se considerará tanto el análisis del estilo visual del documental elegido y su puesta en relación con los textos de referencia propuestos, como la construcción visual (video presentación), su claridad y los recursos utilizados en el mismo en función de lo que propone el grupo.

Presentación

Fecha de entrega martes 18 de abril

Formato de entrega:

*El análisis escrito de una extensión máxima de 8 páginas, se entrega en formato PDF, de hasta 2MB.

*Video de entre 30 segundos y 2 minutos, entregado mediante link (consignar nombre de integrantes en placa incorporada al video).

Actividad 2

Grupal (3/ 4 integrantes)

Lectura de material propuesto: <https://eprints.ucm.es/id/eprint/49365/>

“El regreso de la puesta en escena cinematográfica como concepto teórico en los inicios de siglo XXI”, Tesis Doctoral de Miguel, Santesmases Navarro de Palencia (2019).

Se puede trabajar sobre bibliografía de autores de su elección que aporten otras miradas sobre el tema.

PUESTA EN ESCENA

El concepto de puesta en escena es un concepto móvil. Es un concepto que va asociado o acompañando las variaciones/ evolución del lenguaje cinematográfico. Así, en determinado momento el término puede referirse a un modo particular de abordar el espacio, decorados, luces y en otro momento histórico del cine, referirse o incorporar otros elementos al corpus de recursos que la definen, en función de los modos que vaya tomando la narración visual preponderante en cada momento.

1. Tomando como punto de partida algunas de las propuestas planteadas en la tesis de referencia

y/o sumando otras fuentes bibliográficas si lo desean, ensayar una definición del término Puesta en escena y los elementos que la componen.

2. Elegir un recurso/ elemento de los propuestos como posibilidades dentro de los contemplados en los abordajes **de puesta en escena** que pone en relación el autor en su tesis **y buscar referencias audiovisuales** (largometraje, corto, clip musical, spot publicitario, etc) donde se destaque éste recurso por sobre los demás en la narración.

Pueden partir de algún recurso que hayan identificado en el TP1 y buscarlo en otros abordajes audiovisuales.

3. Analizar aplicación del recurso que se destaca. Definir al recurso/ elemento de la puesta en escena seleccionado y sus características. Ver posibilidades discursivas aplicadas a los ejemplos que seleccionaron. Este análisis se propone como precedente a la aplicación del mismo recurso en producción propia en la siguiente actividad del Seminario.

/Presentación

Fecha de entrega martes 16 de mayo

Formato de entrega:

*El análisis escrito de una extensión máxima de 8 páginas, se entrega en formato PDF, de hasta 2MB.

*Video 2 minutos máxima duración, que contenga extracto de referencias audiovisuales reflejando el recurso sobre el que se trabaja, entregado mediante link (consignar nombre de integrantes).

Actividad 3

PROPUESTA AUDIOVISUAL A PARTIR DE CUENTO

A partir de la lectura de los cuentos compartidos, seleccionar uno y realizar una propuesta audiovisual.

Los cuentos propuestos apuntan a trabajar respetando estas condiciones.

***La actividad puede ser realizada en grupos de hasta cuatro integrantes.**

***Los cuentos propuestos pueden adaptarse al audiovisual o pueden ser tomados como referencia y crear una versión libre a partir de ellos.**

La clave visual a tratar en los proyectos es la idea de rastro, vestigio. Toda la historia debe ser contada con elementos de la escena; objetos, detalles, sombras, desenfocados. No centrarse en personajes realizando acciones explícitas ante cámara. La idea es construir el relato desde los

detalles. Si voy a hablar de la ausencia de un sujeto puedo enfocarme en una habitación vacía con signos de una partida. Si necesito mostrar una acción concreta de un personaje la puedo mostrar con una proyección de su sombra realizando la acción, o un detalle de la misma, etc. La intención de jugar al narrar exclusivamente con estos recursos que no contemplen personas directamente, se debe a intentar que reflexionemos desde la práctica sobre la potencialidad de los recursos visuales y su riqueza narrativa.

Lo que se pretende explorar en la realización audiovisual de los proyectos es el uso expresivo de la luz, la narración a partir de luces y sombras, situaciones sugeridas a partir de climas lumínicos, expresividad de planos y angulaciones.

El ejercicio apunta a promover la exploración discursiva de lo visual a partir del juego y la experimentación partiendo de los materiales que tengan en sus hogares.

Algunas referencias: podemos pensar en el expresionismo y su uso de sombras y siluetas. También podemos tomar como referencia el cine negro al aplicar contrastes, cámaras subjetivas, angulaciones extremas de cámara, etc, con el objetivo de acentuar y destacar expresivamente las historias. Por poner algunos ejemplos de referencias cinematográficas en que basarnos.

<http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/fotografiacinematografica/2012/02/24/influencias-del-expresionismo-en-el-teatro-y-el-cine/>

Cuento 1

DESPIERTA EN LA NOCHE

No puedo dormirme, en este cuarto de hotel en esta ciudad extraña. Es muy tarde, las dos de la mañana, después las tres, después las cuatro. Estoy acostada en la oscuridad. ¿Cuál es el problema? Oh, tal vez estoy extrañándolo a él, a la persona que duerme a mi lado. Después oigo una puerta que se cierra en los alrededores. Llegó otro huésped, muy tarde. Ahora tengo la respuesta. Iré a su cuarto y me meteré en la cama a su lado, y entonces podré dormirme.

LYDIA DAVIS, en Ni puedo ni quiero. *Ed. Eterna Cadencia, 2014*

Cuento 2

EL CIELO SOBRE LOS ÁNGELES

El cielo está siempre por encima de una vivienda en Los Ángeles. A medida que pasa el día, el sol

entra por una gran ventana desde el este, después el sur, después el oeste. Cuando miro por la ventana al cielo, veo cúmulos amontonarse de repente en complejas formas geométricas de colores pastel y colapsar inmediatamente y disolverse. Después de que esto ha pasado varias veces seguidas, por fin parece posible que yo empiece a pintar otra vez.

LYDIA DAVIS, en *Ni puedo ni quiero*. Ed. *Eterna Cadencia*, 2014

Cuento 3

MIS PISADAS

Me veo desde atrás, caminando. Hay círculos tanto de luz como de sombra alrededor de cada una de mis pisadas. Sé que con cada pisada ahora puedo ir más lejos y más rápido que nunca antes, así que por supuesto quiero dar un salto hacia adelante y correr. Pero me dicen que debo detenerme a cada paso, dejar que mi pie descanse en el suelo por un momento, si quiero que desarrolle plenamente su poder y su alcance, antes de dar el próximo.

LYDIA DAVIS, en *Ni puedo ni quiero*. Ed. *Eterna Cadencia*, 2014

Cuento 4

AMOR 77

Y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se visten y, así progresivamente, van volviendo a ser lo que no son.

JULIO CORTÁZAR. Microrrelato.

*Cuentos sugeridos. La elección de estos cuentos breves tiene relación directa con los recursos técnicos y estéticos que se pretende trabajar (disparadores de indicios). Pueden seleccionar otro relato que consideren permita el abordaje técnico/estético que estamos trabajando. De ser así, deben adjuntar el cuento en la entrega del shooting board.

ACTIVIDADES:

A) 1º ETAPA. (La presentación de esta etapa es obligatoria. Actividad con nota) Realizar un shooting board que refleje el abordaje del cuento que proponen.

Debe contemplar planificación, tiros de cámara aproximados, focales a utilizar, tratamiento lumínico que realizarán, etc.

Esta presentación debe reflejar lo que se realizará luego materialmente. Puede ser dibujada o fotografiada.

ENTREGA 6 DE JUNIO (en el transcurso de la semana siguiente, se realizarán las observaciones/devoluciones de esta etapa para que puedan grabar).

*Para pasar a 2º etapa deben tener esta etapa visionada y aprobada. No grabar antes de recibir el ok de esta 1º etapa.

Formato de entrega: se entrega en formato PDF, de hasta 2MB (si trabajan con un cuento diferente a los propuestos deben adjuntar el cuento de referencia dentro de la carpeta con el shooting board).

Nombre de archivo APELLIDO Y NOMBRE ALUMNX_TITULO DEL CUENTO (ej: PEREZ ANA_DESPIERTA EN LA NOCHE)

B) 2º ETAPA.

Realizar un video de entre 1 y 3 minutos que tome de referencia uno de los cuentos compartidos.

La grabación se puede hacer con celular, tablet, cámara de notebook, webcam, cámara de video, etc. Trabajar con los dispositivos y materiales de los que disponga.

Agregar una placa inicial de 10" con título de corto y el nombre y apellido de quien lo realizó.
ENTREGA 20 DE JUNIO

Formato de entrega: se entrega en formato **mp4 o avi**

Nombre de archivo APELLIDO Y NOMBRE ALUMNX_TITULO DEL CUENTO (ej: PEREZ ANA_DESPIERTA EN LA NOCHE)

Bibliografía

Eje 1

- El espacio fílmico, Técnicas de la profundidad, El concepto de “plano” (pag. 19 a 43), en

Aumont, J. y otros. Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración.

- Modalidades documentales de representación (pag. 65 a 106), en Bill Nichols. **La representación de la realidad.**
- Todo aquello que necesitamos saber sobre los colores (pag. 17), en Eva Heller. **Psicología del color.**

Eje 2

- “El regreso de la puesta en escena cinematográfica como concepto teórico en los inicios de siglo XXI”, Tesis Doctoral de Miguel, Santesmases Navarro de Palencia (2019). <https://eprints.ucm.es/id/eprint/49365/>

Requisitos de aprobación para Promocionar, Regularizar o Rendir como libre:

El seminario contempla el desarrollo de tres actividades teórico-prácticas obligatorias para su aprobación.

ALUMNOS PROMOCIONALES:

Aprobar la totalidad de las actividades con calificaciones iguales o mayores a 7 (siete). Tener una asistencia del 80% a las clases prácticas.

ALUMNOS REGULARES:

Aprobar la totalidad de las actividades con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Tener una asistencia del 80% a las clases prácticas.

ALUMNOS LIBRES:

Los alumnos que se presenten a rendir como “libres” deberán cumplir con 2 (dos) instancias:

1. Deberán presentar, 15 días antes de la fecha de examen prevista, la totalidad de las actividades teórico-prácticas para su evaluación, en base al último programa publicado. La realización de las mismas es de carácter individual.

2. Deberán presentar, 15 días antes de la fecha de examen prevista, un trabajo de análisis del propio corto final que responda a las consignas que se desarrollan a continuación.

Recursos visuales narrativos en el corto:

Análisis de los recursos que se destacan en su propio corto. Trabajo Escrito. Desarrollo individual.

a. Seleccionar al menos dos **recursos de la puesta en escena** que haya explorado en el propio corto realizado en el tp final. Con esto nos referimos a recursos de la puesta en escena en relación al diseño de luz, tratamiento de planos, cámara y demás recursos visuales que haya puesto en juego en su corto.

Describirlos (explicar lo que se exploró en la realización del corto en relación a estos recursos).

b. Análisis y reflexión. Poner en relación estos **recursos de la puesta en escena** con lo planteado en relación a ellos por al menos dos autores de la bibliografía sugerida u otra externa, que permitan pensar el aporte a la construcción de sentido y la dimensión estética que esos recursos hacen al corto.

c. Enumerar la bibliografía utilizada. Referenciar páginas/capítulos.

Bibliografía sugerida:

- **Aumont, J. y otros. Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración.**
- **Bill Nichols. La representación de la realidad.**
- **Eva Heller. Psicología del color.**
- “El regreso de la puesta en escena cinematográfica como concepto teórico en los inicios de siglo XXI”, Tesis Doctoral de **Miguel, Santemas Navarro de Palencia**

La presentación debe incluir los siguientes ítems:

- 1) Análisis escrito. Incluir bibliografía, videografía, webgrafía de material de referencia que se haya utilizado para el desarrollo del presente trabajo.
 - 2) Al menos tres fotogramas del corto que grafiquen los recursos que sean representativos del análisis.
-

Universidad
Nacional
de Córdoba

CRONOGRAMA 2023

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Actividad 1 Grupal

Fecha de entrega: martes 18 de abril

Actividad 2 Grupal

Fecha de entrega: martes 16 de mayo

Actividad 3: PROPUESTA AUDIOVISUAL A PARTIR DE CUENTO

Actividades:

- A) 1° ETAPA - entrega: 6 de junio
- B) 2° ETAPA - entrega: 20 de junio

Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número:

Referencia: Programa SO Diseño de imagen en movimiento

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2023

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE ARTES - Departamento de Cine y Televisión

Carrera: Licenciatura en Cine y Artes Audiovisuales. (PLAN 2019)

Asignatura: Seminario optativo *Yo creo (en) las imágenes. Experiencias de la dirección de arte en relación a la puesta en escena.*

Régimen de cursado: Cuatrimestral (Primer cuatrimestre)

Área: TÉCNICO REALIZATIVA

Categorización de la Materia: Procedimental

Aceptación de estudiantes externos: no acepta estudiantes externos/ cupo máximo 40 estudiantes.

Equipo Docente:

- **Profesora Titular:** Lic. Carolina Bravo (carolina.bravo@unc.edu.ar)
- **Profesora Adjunta:** Ana Carolina Vergara (acarolinavergara@unc.edu.ar)

Distribución Horaria: · Clase presencial de 3 hs semanales

Vías de contacto con la cátedra: direcciondearte@artes.unc.edu.ar

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2023

1-FUNDAMENTACIÓN/ENFOQUES/PRESENTACION

Yo creo (en) las imágenes. *Experiencias de la dirección de arte en relación a la puesta en escena,* es un seminario optativo que se incorpora al Plan de estudios 2019, de la Licenciatura de Cine y Artes Visuales. Se propone para ser implementado durante el primer cuatrimestre, para estudiantes que ya hayan cursado y aprobado la materia Dirección de arte, que se dicta en un único cuatrimestre a lo largo de toda la carrera.

En este sentido, consideramos necesario poder ampliar y desarrollar más temas en relación al programa de la materia, y profundizar conocimientos en esta área realizativa.

Esta propuesta invita a los estudiantes a conectar saberes específicos y generales del arte y la cultura, acudiendo a las herramientas que ya incorporaron en la materia para ponerlos en diálogo con la construcción de personajes y la Dirección de fotografía; reflexionando sobre los modos de ver, y los significados que se les asignan a los diferentes elementos compositivos en las producciones audiovisuales.

Se propone trabajar el mundo de las imágenes desde cuatro elementos: luz, color, texturas y composición para llevar a cabo la puesta en escena de los universos audiovisuales, reforzando la construcción de sentidos.

El seminario busca trabajar en torno a los siguientes ejes:

ESCENA 1 : IDEAS y CONCEPTOS VISUALES.

ESCENA 2 : FIGURA Y FONDO.

ESCENA 3: VESTUARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJES.

ESCENA 4 : UNIVERSOS AUDIOVISUALES

Es un espacio curricular teórico-práctico procesual, ya que los contenidos teóricos estarán orientados a la producción de obra artística. Y se propone como un espacio de formación orientado a la inclusión de los estudiantes en el campo laboral, pensando y construyendo todo lo que significa producir en el actual contexto político, social y cultural del país y de Córdoba.

2- OBJETIVOS

- Profundizar y poner en práctica las herramientas de la Dirección de Arte en el diseño audiovisual.
- Reflexionar sobre la expresividad de la dirección de arte para poder recrear y comunicar el contexto visual demandado por una historia.
- Desarrollar la capacidad de observación y análisis de obras en relación a la puesta en escena, integrando las disciplinas artísticas con las que se relaciona la Dirección de arte - artes visuales, teatro, fotografía entre otras-.
- Indagar y debatir sobre las categorías teóricas propuestas en el seminario, para entablar un diálogo con las experiencias desarrolladas por los directores de arte locales.

3- CONTENIDO/ NÚCLEOS TEMÁTICOS

ESCENA 1 : IDEAS y CONCEPTOS VISUALES.

- El espacio y los elementos plásticos de la imagen.
- Conceptos de composición. Puesta en escena audiovisual.
- El diseño audiovisual: Investigación, documentación. Movimientos estéticos.
Propuesta estética.

ESCENA 2 : FIGURA Y FONDO.

- Concordancia estética, componentes visuales y percepción espacial.
- Trabajo con luz, volumen y texturas.
- Elementos del encuadre y la fotografía en relación a la puesta en escena.
- La relacion de los personajes con la composición dramática de los espacios.

ESCENA 3: VESTUARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJES.

- Caracterización y diseño del personaje, su mundo y su historia.
- Psicología de los personajes, investigaciones específicas.
- El lenguaje visual del vestuario. Forma. Color. Textura
- Trabajo con los objetos. Utilería y atrezzo.

ESCENA 4 : UNIVERSOS AUDIOVISUALES

- Nociones y trabajo con la teoría del color.
- Diseño y desarrollo del proyecto audiovisual. Materialización de ideas para la puesta en escena.

- **Trabajo integrador final:** Proyecto creativo, realización de una puesta en escena.

4- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- BARI, Valentina ; VELOZ, Pheonia. “Descubrir el vestuario, En las artes espectaculares”. Eudeba Ed. Universitaria de Buenos Aires , 2021
- CALDERON BILBAO, Maria del Pilar “El diseño de vestuario en cine- superficie textil y paleta cromática del diseño de vestuario en relación a la fotografía cinematográfica” Tesis de Universidad de Chile Facultad de Artes Departamento de Teatro, Santiago de Chile, 2009.
- DIAZ, Rogelio; FERRARI, Pablo; GENTILE Mónica; "Escenografía cinematográfica" Ed. La crujía, Buenos Aires, 2007.
- DONDIS, Donis. A “La Sintaxis de la Imagen-Introducción al alfabeto visual” Ed Gustavo Gili, 2017 (2ª edición)
- JARMAN, Derek; “Croma. Un libro de color “. Ed. La caja negra, 2017.
- RADICE Gustavo “La dimensión estética de la puesta en escena” en : http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/39178/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

5. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- ALFONSÍN, Mercedes “Punto ciego” Ed Librería, 2016.
- CANOVAS BELCHI, Joaquin. CAMARERO GÓMEZ, Gloria “La realidad imaginada. La dirección artística de Félix Murcia en el cine español”, AKAL CINE, 2018
- ETTEDEGUI, Peter. “Diseño de producción y dirección artística”. Ed Océano, 2016.
- JAUREGUIBERRY, Marcelo Curador/compilador. “JORGE FERRARI ESCENÓGRAFO”. Ed. Eudeba Universitaria de Buenos Aires. 2021.
- LEONE, Guillermo. " Leyes de la Gestalt" en <https://guillermoleone.com.ar>
- MARTIN, Marcel “El lenguaje del cine” , Gelisa, 3era edición , 1996. CAP 3: los elementos fílmicos no específicos
- SARUDIANSKY, Ana “Jorge Sarudiansky, el niño argentino” Wolkowicz editores, 2015.
- THEROUX, Alexander “ Los Colores Primarios”. Ed. La Bestia Equilátera, 2013.
- TORÁN, Enrique “El Espacio En La Imagen. De Las Perspectivas Prácticas Al Espacio Cinematográfico” Editorial Mitre, Barcelona, 1985
- **Bibliografía de la Cátedra:** Dirección de Arte y Fotografía “El encuentro entre las dos áreas para el desarrollo de un proyecto”. Autora: Lorenzo, Valeria. Colaboradora: Falchetto, Julieta, 2020 en :
<https://artes.aulavirtual.unc.edu.ar/mod/book/view.php?id=72177>

- **Bibliografía de la Cátedra:** “Vanguardias y movimientos artísticos de fines del Siglo XIX y siglo XX” Autoras: Nirich, Eva , De Cesaris, Penélope, 2020 en : <https://artes.aulavirtual.unc.edu.ar/mod/book/view.php?id=73433>

6. PROPUESTA METODOLÓGICA

Entendemos la relación docente y estudiante como un intercambio de saberes, un proceso facilitador del desarrollo de capacidades personales, grupales y de herramientas comunicacionales y creativas.

El seminario se desarrollará con una modalidad de taller con instancias teóricas y prácticas integradas, tratando de propiciar un equilibrio entre la producción y la reflexión crítica. en los encuentros se propone la construcción colectiva del saber a través de diferentes modalidades :

Conversatorios. Sobre los recorridos, experiencias y obras de directores/as de Arte y realizadores/as locales.

Análisis de producciones. A través de filmografía, obras de teatro y visitas a museos o muestras, conoceremos la producción artística de nuestra ciudad, con el objetivo de poder vivenciar y analizar diferentes modos de abordar la puesta en escena.

7. EVALUACIÓN

Según el Régimen de estudiantes de la Facultad de Artes (Ordenanza N° 1/2018) consideramos este seminario como un espacio curricular **teórico-práctico procesual** (Art 12) que aplica contenidos teóricos a la producción artística y por lo tanto, se “*evaluarán recorridos que el/la estudiante irá desarrollando a lo largo del cursado, evaluando el proceso paulatino por lo cual habrán más instancias evaluativas prácticas (trabajos prácticos) y un instancia final integradora (parcial)*” (Art 16).

TRABAJOS PRÁCTICOS

Acorde con lo establecido para las evaluaciones según régimen vigente (Art 17) este seminario establece: 2 (dos) trabajos prácticos evaluativos y 1 (una) instancia integradora final (parcial).

Consideraciones generales:

- Cada trabajo implica una instancia de investigación, una realizativa y otra de presentación. La calificación tendrá en cuenta cada una de estas etapas.
- La instancia integradora final (parcial), consta de una actividad realizativa presencial y obligatoria para todos los estudiantes .

8. REQUISITOS DE APROBACIÓN

Se consignan las siguientes modalidades de cursado:

- **Estudiantes promocionales.**

El/la estudiante que cumpla con las siguientes condiciones: Aprobar el 80% de las instancias evaluativas considerando de mayor jerarquía la instancia integradora final con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). (Art. 22)

- **Estudiantes regulares.**

El/la estudiante que cumpla con las siguientes condiciones: aprobar el 75% de las instancias evaluativas con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Pudiendo recuperar al menos una instancia evaluativa para acceder a la regularidad. (Art.26)

- **Estudiantes Libres.** Según lo establecido en el Plan de Estudios no se aceptarán, ni podrán rendir el seminario en condición de alumnos/as libres.

La Descripción de la propuesta de evaluación está ajustada a la reglamentación de estudiantes de la Facultad de Artes (Ordenanza N° 1/2028) https://artes.unc.edu.ar/wp-content/blogs.dir/2/files/sites/2/OHCD_1_2018.pdf

Y a la reglamentación vigente del régimen de alumno trabajador:

<https://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

IMPORTANTE: Este seminario por ser optativo no garantiza su regularidad en el dictado todos los años, por lo que los estudiantes que queden en la condición de regular deberán rendir en el mismo año de su cursado.

9. RECOMENDACIONES PARA LA CURSADA

Para cursar este seminario es necesario tener aprobadas las materias: DIRECCIÓN DE ARTE (2. 8) y FOTOGRAFÍA II (2.2)

Es recomendable y conveniente tener regularizada la materia Realización Audiovisual II para un mejor cursado de la asignatura.

10. CRONOGRAMA TENTATIVO

Encuentros		Actividad / Contenido
Abril	1	Presentación del Seminario.
	2	El espacio y los elementos plásticos de la imagen. Conceptos de composición. Puesta en escena audiovisual.
	3	El diseño audiovisual: Investigación, documentación. Movimientos estéticos. Propuesta estética. Presentación TP1
	4	TP1: Analisis y actividad práctica.
Mayo	5	Concordancia estética, componentes visuales y percepción espacial. Trabajo con luz, volumen y texturas

	6	Elementos del encuadre y la fotografía en relación a la puesta en escena. La relación de los personajes con la composición dramática de los espacios.
	7	Actividad práctica: Conversatorio
Junio	8	Caracterización y diseño del personaje, su mundo y su historia. Psicología de los personajes, investigaciones específicas
	9	El lenguaje visual del vestuario. Forma. Color. Textura Trabajo con los objetos. Utilería y atrezzo. Presentación TP2
	10	TP2 + Visita Museo / Cine / Teatro
	11	Nociones y trabajo con la teoría del color. Diseño y desarrollo del proyecto audiovisual. Materialización de ideas para la puesta en escena.
Julio	12	Trabajo Integrador Final: Puesta en escena. Cierre del Seminario

Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número:

Referencia: Programa SO Yo creo (en) las imágenes. Experiencias de la dirección de arte en relación a la puesta en escena

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.

Departamento Académico: Cine y TV

Carrera/s: Licenciatura en Cine y Artes Audiovisuales - PLAN 2018

Asignatura: Narrativas audiovisuales contemporáneas: Serialidad y superheroicidad

Equipo Docente:

Profesor responsable:

Dr. Agustín Berti

Equipo de cátedra:

Prof. Asistente Mgtr. Martín Iparraguirre

Adscripta Lic. Constanza Aguirre

Adscripto Lic. Ignacio Davies

Invitados (tentativo):

Mgtr. Juan Pablo Duarte (FPsi UNC)

Dr. Ariel Gómez Ponce (CEA, FCS, UNC)

Dr. Pablo Molina (Esc. Historia, FFyH)

Mgtr. Pedro Klimovsky (Depto. Acad. Cine y TV, FA)

Martín Alaluf (IdH CONICET/UNC)

Lic. Cecilia Culasso (FCS, UNC)

Dr. Ezequiel Gatto (UNR)

Lic. Belisario Salazar (IdH CONICET/UNC)

Distribución Horaria

Martes: 9 a 11:30. AULA 4 PABELLON HAITI

Ubicación en la currícula: Seminario de grado, optativo, correlativa a “Historia del cine y las artes audiovisuales”

Fundamentación

Las series son un objeto poco delimitado y en permanente mutación. Es difícil asociarlas a un medio específico, a diferencia del cine y su relación con la sala y el proyector durante casi un siglo, pero también es muy sencillo establecer una genealogía que se nutre de antecedentes literarios, desde los grandes proyectos narrativos del realismo del siglo XIX al folletín y los cortos seriales de los orígenes del arte cinematográfico. Hay una incipiente literatura crítica en torno a una era dorada de la televisión que ha explotado en los últimos veinte años, pero cuyos orígenes pueden rastrearse en *Twin Peaks* de David Lynch y otras incursiones de directores del cine en la televisión entre finales de los 80 y comienzos de los 90. Con todo, los abordajes existentes tienden a una lectura de las series como “texto” que corre el riesgo de desconocer sus particulares imbricaciones con el cambiante ecosistema mediático.

Los abordajes semióticos, en particular, pero no sólo de la semiótica del cine, proveen elementos indispensables para una aproximación rigurosa a las series, partiendo desde la idea de una narrativa fuerte que está en el título de este seminario. No obstante, esto es sólo el comienzo, ya que desconocer los aspectos culturales y tecnológicos específicos y los modos en que determinan y son

determinados por las producciones audiovisuales y su circulación entraña una serie de riesgos que este seminario se propone evitar.

Para hacer una crítica de las series, proponemos por ello un recorrido temático que cada año aborda algún aspecto que vincula la serialidad con temas de interés. La edición de este año se nutre de discusiones sobre las figuras heroicas y antiheroicas, los mitos en el presente, los estudios sobre los medios de comunicación y las llamadas TICS), y la teoría y la crítica de las artes audiovisuales para abordar una selección de series donde esos debates se hacen evidentes. Pero esa selección también procura abarcar ficciones que respondan a diferentes tradiciones nacionales para que compense, en la medida de lo posible, la omnipresencia de la producción estadounidense (en este año, con series de Argentina y Reino Unido), modalidades seriales (miniserie, serie abierta, serie limitada, unitarios) y plataformas/cadenas (Netflix, HBO, Sky, Channel 4, Cine.Ar, FX, Disney+, Starz). Ante la constatación de un objeto ecléctico y multidimensional, el seminario se plantea en esos mismos términos, a partir de un marco heterogéneo (y necesariamente contradictorio) para ofrecer una propuesta tentativa de abordaje de un nuevo paradigma narrativo que hoy tiene un impacto innegable en la cultura contemporánea y los modos de representar las complejidades del presente.

A partir de la discusión interdisciplinar de una selección de ficciones seriales (de diferentes formatos, plataformas y estudios) enmarcadas bajo géneros como la comedia, el drama, el policial, y la ciencia-ficción el seminario discutirá con investigadores invitados distintos modos de imaginación y especulación sobre las figura heroicas en la actualidad y la expansión narrativa en los modelos de franquicias culturales.

Seriegrafía

American Gods (Bryan Fuller y Michael Green, Starz, 2017-2021, temp.1, 2 y 3)

Invincible (Robert Kirkman, 2021-, Amazon Prime, temp.1)

Legion (Noah Hawley, 2017-2019, Marvel Television/FX, temp.1, 2 y 3)

Misfits (Howard Overman, 2009-2013, temp.1, 2, 3, 4 y 5)

Nafta Súper (Leonardo Oyola y Nicanor Loreti, Space/I.Sat, 2016, temp. 1)

Peacemaker (James Gunn, DC Studios/HBO max, 2022, temp. 1)

She-Hulk (Jessica Gao, 2022, Marvel Studios/Disney+, temp. 1)

The Boys (Eric Kripke, 2019-, Amazon Prime, temp. 1, 2 y 3)

The Punisher (Steve Lightfoot, 2017-2019, Marvel Television/Netflix, temp.1 y 2)

WandaVision (Jac Schaeffer, 2021, Marvel Studios/Disney+, temp. 1)

Watchmen (Damon Lindelof, 2019, DC Entertainment/HBO, temp. 1)

What If...? (, 2021, Marvel Studios/Disney+, temp. 1)

Objetivos

- Caracterizar las modalidades de la narración serial.
- Poder reconocer diferentes innovaciones formales en la narración serial en las primeras décadas del siglo.
- Desarrollar herramientas para un abordaje crítico de las nuevas narrativas audiovisuales desde las humanidades y las ciencias sociales.
- Realizar un análisis de ficciones seriales en su contexto cultural y socio-técnico.
- Introducir debates sobre la figura heroica en la actualidad.
- Discutir problemas contemporáneos de las humanidades y las ciencias sociales y el modo en que son abordados desde la serialidad.

Ejes Temáticos

- Las formas seriales
- El héroe y las sagas
- El héroe actual
- Ambigüedad moral del héroe
- Estética de las series
- La imposibilidad de la figura heroica
- Serialidad
- El mito y los heroes
- Mesa de exámenes
- Franquicias narrativas
- Ficción cuántica
- Cine/Televisión
- Plataformización de lo serial

Bibliografía

- Aarseth, E. (2022). (trad. Aguirre, C.) “La cultura y el negocio de la producción crossmedia”. *Imagofagia*, 25, pp. 397-411.
<http://asaeca.org/imagofagia/index.php/imagofagia/article/view/879/842>
- Aguirre, C. y Berti, A. (2022) “Espectadores, datos y perfiles: La serialidad en la construcción de corporalidades” (Ponencia), *VIII Congreso de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual (AsAECA)*, UNVM, Villa María.
- Berti, A. (2021) “Los espejos negros” en *Nanofundios. Crítica de la cultura algorítmica*. La Cebra/Editorial de la UNC, pp. 109-145
- Carrión, J. *Teleshakespeare: Las series en serio*. Buenos Aires: Interzona, 2014.
- Bernini, E. (2012) “Las series de televisión y lo cinematográfico. Algunas notas”, en AA. VV. *Kilómetro 111. Ensayos sobre cine*, N° 10, Buenos Aires, pp. 25-40.
- Dall’Asta, M. (2012) “Para una teoría de la serialidad”, en AA. VV. *Kilómetro 111. Ensayos sobre cine*, N° 10. Buenos Aires, pp. 71-89.
- Forster, R. (2001) “La muerte del héroe”, *Rayando los confines*, n. 9/10, agosto de 2001, pp. 74-90.
- Greco, M. (2019) “Narrativa serial audiovisual: estructuras y procedimientos de la ficción televisiva.” *Toma Uno*, 7(7). Córdoba, Argentina.

- Jost, F. (2015). "Introducción. De *Dallas* a *Breaking Bad*", en *Los nuevos malos. Cuando las series estadounidenses desplazan las líneas del bien y del mal*. Librería, pp. 9-14.
- Molina, P. (2004) "Mito y Literatura", en Barei, S. y Molina, P. *Pensar la cultura I. Perspectivas retóricas*. Grupo de Estudios de Retórica.
- Molina, P. (2015) "El héroe como tropo cultural y sistema de paso. Lecturas a partir de textos artísticos en clave de saga", *Rétor*, 5 (1), pp. 38-64.
- Savater, F. (2009) *La tarea del héroe*. Barcelona: Ariel.
- Schwarzböck, Silvia. "Historia de un error. La legitimación estética de las series", *Kilómetro 111. Ensayos sobre cine*, N° 10. Buenos Aires: 2012, pp. 7-23.
- Wajcman, G. (2011) "El héroe hipermoderno", *El ojo absoluto*, Manatí, pp. 139-158.

Bibliografía Complementaria

- Berti, A. (2021) "La agenda política posthumana: *Watchmen*, *The Boys* y los superpoderes del capital", en Juan Pablo Duarte (ed.) *Spoilers del presente. Ver series para ser de nuestra época*. Editorial UNC. pp. 47-62.
- Campbell, J. (2001) *El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito*, FCE.
- Gómez Ponce, A. (2017). *Depredadores: Fronteras de lo humano y series de TV*. Babel Editorial.
- Ginés, J. (2019). "La soledad del espectador serial: notas sobre algunas características de las prácticas espectatoriales actuales". *Toma Uno*, 7(7), <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/toma1/article/view/26198/29495>
- Hallinan, B. y Striplas, T. (2016). Recommended for you: The Netflix Prize and the Production of Algorithmic Culture. *New Media and Society*, 18, 1, 117-137.
- Manzotti, Pablo. *Seriemanía*. Buenos Aires: Random House, 2014. Pp 17-42.
- Scolari, C., "La estética posthipertextual", en Romero López, D./Sanz Cabrerizo, A. (coord.) *Literatura del texto al Hipermedia*. Barcelona: Anthropos, 2008.
- Schwarzböck, S. *Los monstruos más fríos: Estética después del cine*. Buenos Aires, Argentina: Mardulce, 2017.

Regimen de cursado

El seminario está planteado como un abordaje interdisciplinar y está destinado a estudiantes de tercer año de cine y televisión que estén interesados en abordar distintos aspectos relacionados a la narración serial a partir del foco del cruce entre discusiones filosóficas y políticas contemporáneas y narraciones seriales audiovisuales. El dictado del seminario será presencial.

Ya que se trata de un seminario, se prevé que las clases generen instancias de debate entre estudiantes y docentes. Para ello, las clases se dividirán en dos partes. Una parte estará destinada a la introducción y exposición por parte de los docentes de la cátedra sobre los temas de la bibliografía de la materia (textos sobre narración serial alternando con textos sobre el tema del seminario, este año género, afectos y corporalidades). La segunda parte comienza con una breve exposición de un problema particular a cargo de especialistas y la posterior apertura a debate.

La modalidad supone la lectura de un texto y visionado de una serie cada semana del curso. **El acceso a los materiales audiovisuales pautados es responsabilidad de cada estudiante.**

Trabajos prácticos

El seminario contempla un trabajo práctico en modalidad **cuestionario asincrónico múltiple opción en el aula virtual**, que estará disponible durante la semana del 23 de mayo. El cuestionario en formato múltiple opción evalúa la apropiación de los contenidos dictados en las clases teóricas a partir de una selección de textos de la bibliografía que serán indicados antes de la fecha.

Criterios de Evaluación

El seminario apunta a la adquisición de herramientas conceptuales para un abordaje temático y formal de la ficción serial mediante la discusión y el intercambio a partir de los distintos materiales propuestos para cada clase. Por ello la exigencia de asistencia es fundamental para el correcto desarrollo del seminario. En el trabajo final se evaluará la correcta incorporación y presentación de los conceptos para analizar una o varias ficciones seriales. Se considerará el respeto de los tiempos mínimos y máximos pautados, la edición, el guion y los recursos expresivos (uso de metraje de las series, de fragmentos de las exposiciones del seminario, placas y diseño gráfico, diseño sonoro) elegidos en función de la posición que se decida presentar.

Requisitos de aprobación para Promocionar, Regularizar o Rendir como libre

Para regularizar se exige 1) **la asistencia al 80% a las clases** y 2) **aprobar el trabajo práctico** (cuestionario asincrónico en el aula virtual, que estará disponible a partir del 23 de mayo).

Para la **aprobación del seminario se deberá realizar una producción audiovisual para plataformas on-line de 5 a 10 minutos**. Todos los trabajos se presentan en el coloquio final de la materia con fecha a ser definida en función de la modalidad que situación epidemiológica permita.

Para los estudiantes bajo el régimen de estudiantes trabajador el

cómputo de la asistencia y la evaluación se ajustarán a la normativa vigente.

Debido a que la modalidad del seminario se basa en la discusión intensiva a partir de presentaciones para rendir libre se debe 1) presentar una reseña de al menos 8 de los 10 comentarios de series, que estarán disponibles en el aula (entre 500 y 800 palabras por cada comentario que identifique los tópicos desarrollados y sus principales hipótesis), 2) aprobar el trabajo práctico y 3) presentar el trabajo final. Para coordinar el acceso a estos materiales y la entrega deben comunicarse a través del aula virtual con el docente a cargo.

Cronograma tentativo

Clase	Teóricos	Textos	Tema	Serie	Comentarista
28-mar	Presentación del seminario. Las formas seriales	Grecco, "Narrativa serial audiovisual"			
4-abr	El héroe y las sagas	Molina, P. (2015) "El héroe como tropo cultural y sistema de paso. Lecturas a partir de textos artísticos en clave de saga", <i>Rétor</i> , 5 (1), pp. 38-64.	El héroe como villano	<i>Invincible</i>	Pablo Molina
11-abr	El héroe actual	Wajcman, G. (2011) "El héroe hipermoderno", <i>El ojo absoluto</i> , Manatí, pp. 139-158.	Vigilantismo y justicia por mano propia	<i>The Punisher</i>	Pedro Klimovsky
18-abr	Ambigüedad moral del héroe	Jost, F. (2015). "Introducción. De Dallas a Breaking Bad", en <i>Los nuevos malos. Cuando las series estadounidenses desplazan las líneas del bien y del mal</i> . Librería, pp. 9-14.	El antihéroe	<i>Peacemaker</i>	Ariel Gómez Ponce
25-abr	Estética de las series	Schwarzbock, "La historia de un error"	Percepciones alteradas	<i>Legion</i>	Martín Alaluf
2-may	La imposibilidad de la figura heroica	Forster, R. (2001) "La muerte del héroe", <i>Rayando los confines</i> , n. 9/10, agosto de 2001, pp. 74-90.	Supercelebrities	<i>The Boys</i>	Cecilia Culasso
9-may	Serialidad	Dall'Asta "Para una teoría de la serialidad"	La cuestión racial y los límites de lo humano	<i>Watchmen</i>	Ezequiel Gatto
16-may	El mito y los heroes	Molina, P. (2004) "Mito y Literatura", en Barei, S. y Molina, P. <i>Pensar la cultura I. Perspectivas retóricas</i> . Grupo de Estudios de Retórica.	Nuevos dioses	<i>American Gods</i>	Juan Pablo Duarte
23-may	Mesa de exámenes	Mesa de exámenes			
30-may	Franquicias narrativas	Aarseth, E. (2022). (trad. Aguirre, C.) "La cultura y el negocio de la producción crossmedia". <i>Imagofagia</i> , 25, pp. 397-411.	Superhéroes del conurbano	<i>Nafta Súper</i>	Constanza Aguirre
6-jun	Ficción cuántica	Carrión, J. <i>Teleshakespeare: Las series en serio</i> . Buenos Aires: Interzona, 2014.	Metaserie 1 y el concepto de franquicia	<i>What If...?</i>	Ignacio Davies
13-jun	Cine/Televisión	Bernini, "Las series de televisión y lo cinematográfico"	Metaserie 2 y la autonciencia de géneros y formatos	<i>WandaVision She-Hulk</i>	Ariel Gómez Ponce
20-jun	Plataformización de lo serial	Aguirre y Berti. "Espectadores, datos y perfiles: La serialidad en la construcción de corporalidades"	Los indaptados de siempre	<i>Misfits</i>	Agustín Berti
27-jun	Muestra de trabajos				
4-jul	Muestra de trabajos				

Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: Programa Narrativas audiovisuales contemporáneas

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.