"2022 – Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO "DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ"

Nivel: Superior

Carrera: Diplomatura Superior en Ciencias del lenguaje.

Instancia curricular: Taller de Cine y Video

Cursada: cuatrimestral

Carga horaria: 8 (ocho) horas cátedras semanales

Profesor/a: Dr. Armando V. Minguzzi

Año: 2022

FUNDAMENTACIÓN

El "Taller de Cine y Video" se inscribe en el Módulo VI, dedicado a las "Prácticas", del Plan de Estudios de la Diplomatura de Ciencias del Lenguaje. En dicho módulo, donde además se ponen en juego otros talleres -de escritura, producción oral y teatro entre otros-, se busca una reflexión sobre esas prácticas y lenguajes que le proporcionen al cursante una serie de conocimientos conceptuales y procedimentales para diseñar propuestas metodológicas y programas de trabajo en ámbitos institucionales de diversa índole.

En ese sentido, este Taller tiene como horizonte la apropiación, por parte de los cursantes, de una serie de herramientas propias del lenguaje audiovisual, articuladas con las diferentes disciplinas (Historia, Literatura, Filosofía, Lingüística, Ciencias Políticas, etc.), dando lugar a repensar y producir estrategias de enseñanza y aprendizaje que tengan a ese lenguaje como aliado en la práctica docente.

Para ello, nos centraremos, inicialmente, en el hecho narrativo; la especificidad de sus componentes es lo que habilita un doble acercamiento. Por un lado, el Taller revisará los distintos aportes de la semiótica y de la narratología a la hora de iniciar un acercamiento al concepto de narración. Nociones como "historia", "relato", "acontecimiento" o "frame" serán las que viabilicen ese primer contacto. Por otro, y ya en el terreno que hace propiamente a la narrativa audiovisual, el punto de partida será una familiarización con los elementos básicos del lenguaje fílmico. El "plano", el "encuadre", el "campo", el "fuera de campo", la "secuencia", el "montaje" y otros conceptos son los que harán factible un análisis de las producciones audiovisuales que tomen en cuenta las distintas teorías del cine, la evolución de dicho lenguaje y las escuelas o estéticas a las que los cineastas adhirieron.

Asimismo el Taller tiene como horizonte, a la hora de analizar las marcas narrativas audiovisuales, centrarse en la categoría de "género". Un ítem que nos

permitirá cruzar los distintos formatos genéricos cinematográficos, como el cine negro, el western, el melodrama y otros, con reflexiones genéricas provenientes de otras artes donde la acción de narrar está presente. Es a partir de allí que, tomando siempre en cuenta la clave genérica, nos adentraremos en la noción de serial y su derrotero narrativo, que parte del antiguo folletín para llegar a lo que analizaremos puntualmente y que en la actualidad se ha denominado: la "tercera edad de oro" de las series televisivas.

Por último, nos centraremos en una noción con múltiples recorridos como es la de "transposición", que permite un análisis de la dimensión narrativa donde el entrecruzamiento de lenguajes, el narrativo y el fílmico, ilumina los procedimientos narrativos audiovisuales y su complejidad. Lo que se transformará en una buena plataforma para analizar el "guión" como formato narrativo, privilegiando la posibilidad de entenderlo como una práctica de entrecruzamiento de lenguajes en su vínculo con el ámbito de la docencia.

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE:

* Adquirir los conocimientos para reconocer los distintos componentes del lenguaje audiovisual.
* Reconocer las distintas secuencias que componen una estructura narrativa audiovisual, su pertenencia genérica y sus posibilidades pedagógicas.
* Conocer los diferentes modos de la producción audiovisual y los efectos que producen en el público y reconocer las distintas narraciones audiovisuales y sus propuestas de construcción de la realidad.
* Comprender el proceso narrativo a partir de prácticas audiovisuales que permitan articular contenidos disciplinarios y prácticas pedagógicas.

UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad 1

Elementos básicos del lenguaje cinematográfico. El plano: tamaño, movimiento, duración y angulación. Composición y encuadre. Escenas y secuencias. Diferencias entre plano, cuadro, y campo: el fuera de campo, la profundidad de campo, el plano secuencia. Concepciones de montaje. Las articulaciones en el plano de la imagen y en el plano del sonido. Sintaxis del espacio y del tiempo. La planificación clásica: el montaje en continuidad y su funcionalidad dramático - narrativa. Montaje de atracciones.

Unidad 2

Historia, relato y diégesis. Relaciones entre el relato y la historia: orden, duración y modo. Narración y mostración. El estatuto del narrador. Punto de vista: focalización; instancia narrativa real e instancia narrativa ficticia.

Unidad 3

El surgimiento de los géneros cinematográficos. El género como experiencia clásica. Géneros Literarios, géneros cinematográficos. La construcción del verosímil de género: formatos narrativos e impresión de realidad. El efecto de corpus en los géneros cinematográficos. La iconografía genérica: objetos, vestuario y caracterizaciones. Antecedentes y especificidad del melodrama: de los orígenes teatrales a la construcción fílmica. Narraciones sentimentales: novela rosa y melodrama. La ciencia ficción: una modelización conjetural del mundo. Distopía, standarización de los vínculos sociales y concepciones de la lengua.

Unidad 4
La teoría literaria en el cine: el concepto de transposición. Relación de jerarquía y de igualdad. El concepto de transposición y la diferencia con otros términos como adaptación, versión, traducción. Valorización del análisis de la transposición. Las diferentes posturas críticas y teóricas: de la intertextualidad bajtiniana a la teoría comparatística.

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La metodología de trabajo del Taller supone dos dimensiones que tienen que ver con los diversos soportes del material a trabajar en el aula.

Por un lado, se propiciará el debate y la puesta en común de la lectura de los textos críticos y teóricos con que se abordarán las distintas producciones audiovisuales del programa.

Por otra parte, se trabajará en clase con el texto fílmico, mayoritariamente seleccionando escenas o secuencias, como una forma de ejemplificar las nociones teóricas o los conceptos críticos del material escrito. Pero también se proyectarán algunas escenas o secuencias que permitan un análisis "in situ" por parte de los alumnos. Lo que permitirá una tarea tanto individual como grupal a la hora de realizar dicho análisis sobre el material audiovisual proyectado.

EVALUACIÓN y APROBACIÓN
La evaluación se efectuará, para los alumnos cuya fecha de ingreso sea anterior a 2022, con una monografía o trabajo que haga uso de los conceptos desarrollados en el Taller. Dicha monografía puede ser un análisis de un texto audiovisual (un ejemplo genérico, el análisis puntual de un film o el de una trasposición), que desemboque en una articulación entre el saber disciplinar del cursante y las herramientas del lenguaje audiovisual en clave didáctica.
Para los alumnos que hayan ingresado en el año 2022 la aprobación del Taller se hará mediante un trabajo que responda a los contenidos seleccionados del módulo "Literatura y medios masivos de comunicación" ("Seminario de medios de comunicación" o "Seminario de sistemas literarios alternativos" y "Taller de cine y video" o Taller de teatro").

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA

Unidad 1
Aumont, J. y otros. "Cap, 1: El filme como representación visual y sonora" y "Cap. 2: El montaje", en: *Estética del cine,* Barcelona, Paidós, 1983.
Bordwell, D. "Prefacio", en: *El cine clásico de Hollywood*, Barcelona, Paidós, 1997.
----------. "El montaje soviético": en: *El arte cinematográfico*. Barcelona, Paidós, 1993.
---------- Bordwell, D. y Thompson, K. Eisenstein. Sergei; VsevolodPudovkin y GrigoriAlexandrov. Manifiesto del cine sonoro (1928), en:https://elllla.files.wordpress.com/2009/06/manifiesto-contrapunto-sonoro.pdf.

Filmografía
"The big shave", (Martín Scorsese, 1967)
"Next Floor" (Denis Villenueve, 2008)
"La historia de siempre" (José Luis Montesinos, 2009)
"Abe" (RobMcLellan, 2013).
"Vaca paloma" (Paco León, 2015)
"Closet Space" (David Sandberg, 2016)

Unidad 2

Casetti, Francesco y Di Chio, Federico. “El análisis de la narración”, en: *Como analizar un film*. Barcelona, Paidós, 2007

Gaudreault, André y José, François. “Cine y relato” y “Enunciación y narración”, en: *El relato cinematográfico*. *Cine y narratología*. Barcelona, Paidós, 1995.

Sánchez Noriega, José Luis. “Cap. II. Elementos estructurales del relato”. *De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación*. Barcelona, Paidós, 2000.

Bordwell. D. “Principios de la narración”, en: *La narración en el cine de ficción*. Paidós, Barcelona, 1995.

Filmografía

“El ciudadano” (1941), Orson Wells.
“La mujer del cuadro” (1944) Fritz Lang
“La sombra de una duda”, Alfred Hichtcock.
“Un día muy particular” (1977), Ettore Scola.
“Los sospechosos de siempre” (1995), Bryan Singer.

Unidad 3

Altman, Rick. Cap. 2: “¿Qué se suele entender por género cinematográfico?”, en: *Los géneros cinematográficos*. Barcelona, Paidós, 2010.

Gubern, Roman. “Teoría del melodrama”, en: *Mensajes iónicos en la cultura de masas. Barcelona*, Lumen, 1974.

Eco, Umberto. “Los mundos de la ciencia ficción”, en: *De los espejos y otros ensayos*. Buenos Aires, Planeta, 2013 .

Filmografía

“Casablanca” (1942), Michael Curtiz.
“La edad de la inocencia” (1993), Martin Scorsese.
“Estados Alterados”,(1981) Ken Russel.
“Brazil” (1985), Terry Gilliam.
“La llegada”, (2016), Denis Villenueve

Unidad 4

Cid, Adriana C. “Pasajes de la literatura al cine: algunas reflexiones sobre la problemática de la transposición fílmica”, en:http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/pasajes-literatura-cine-algunas-reflexiones.pdf .

Peña-Ardid, C. “Una tradición de relaciones conflictivas” en *Literatura y cine*, Madrid, Cátedra, 1999.

Sánchez Noriega, José Luis. “Capítulo 2: Panorama teórico y ensayo de una tipología”, en: *De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación.* Barcelona, Paidós, 2000.

Stam, Robert. *Teoría y práctica de la adaptación*. México, UNAM, 2009.

Wolf, Sergio. “Los modelos de la trasposición: de la adecuación al camouflage”, en: *Cine/Literatura. Ritos de pasaje.* Buenos Aires, Paidós, 2001.

Textos literarios

Borges, Jorge Luis. “Hombre de la esquina rosada”, en: *Historia universal de la infamia*, Madrid, Alianza, 1997.

Gorodisher, Angélica. “La cámara oscura”, en: *La cámara oscura*. Buenos Aires, Emece, 2009.

Guido, Beatriz. “La terraza”, en: *Piedra Libre*. Buenos Aires, Galerna, 1976.

Cortázar, Julio, “La salud de los enfermos”, en *Todos los fuegos el fuego*. Buenos Aires, Sudamericana, 1966.

Filmografía

"Hombre de la esquina rosada" (1962), René Mujica.
"La cámara oscura" (2007), María Victoria Mennis.
"La terraza", (1963) Leopoldo Torre Nilsson.
"Mentiras piadosas", (2009). Diego Sabanés.

Bibliografía Específica

Unidad 1

Alexandrov. Manifiesto del cine sonoro (1928), en:https://elllla.files.wordpress.com/2009/06/manifiesto-contrapunto-sonoro.pdf.

Aumont, J. y otros. "Cap, 1: El filme como representación visual y sonora" y "Cap. 2: El montaje", en: *Estética del cine,* Barcelona, Paidós, 1983.

----------. "Contagios de la realidad a la ficción, y regreso", en: *Límites de la ficción. Consideraciones actuales sobre el estado del cine*. Santander, Asociación Shangrila Textos Aparte, 2016, pp. 24-61.

Bazin, Andre. *¿Qué es el cine?*, Madrid, Rialp, 1966.

Bordwell, D. "El montaje soviético": en: *El arte cinematográfico*. Barcelona, Paidós, 1993.

----------. "Prefacio", en: *El cine clásico de Hollywood*, Barcelona, Paidós, 1997.

Burch. Noel. *Praxis del cine*. Madrid, Fundamentos, 1970.

----------. *El tragaluz del infinito (Contribución a la genealogía del lenguaje fílmico)*, Madrid. Ediciones Cátedra, 1991.

Chion M., *El cine y sus oficios*, Madrid, Cátedra, 1992.

Costa, Antonio. *Saber ver el cine*. Barcelona, Paidos, 1986.

Fernández Díez, Federico y Martínez Abadía, José. *Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual*. Paidós, Barcelona, 1999.

Feldman, Simón. *Cine. Técnica y lenguaje*. Buenos Aires, Megalópolis, 1979.

Marcel Martin. *El lenguaje del cine*. Editorial Gedisa. Barcelona, 1992

Metz, Christian. *El significante imaginario*, Barcelona, Paidós, 2001.

Mitri, Jean. *La semiología en tela de juicio. Cine y lenguaje*. Akal, Madrid, 1990.

Reisz, Karen. Técnica del montaje cinematográfico. Madrid, Taurus, 1989.

Siety, Emmanuel. *El plano en el origen del cine*. Barcelona, Paidós, 2004.

Villain D. *El encuadre cinematográfico*, Barcelona, Paidós, 1997.

Unidad 2

Borde, Raymond y Etienne Chaumeton. *Panorama del cine negro*. Buenos Aires, Ediciones Losange, 1958.

Bruner, Jerome. "Los usos del relato", en *La fábrica de historias*. Buenos Aires, F. C. E., 2013, pp. 11-58.

Brunetta, Gian Piero. *Nacimiento del relato cinematográfico*. Madrid, Cátedra, 1992.

Casetti, Francesco y Di Chio, Federico. "El análisis de la narración", en: *Como analizar un film*. Barcelona, Paidós, 2007

Chatman, Seymour. *Historia y discurso: La estructura narrativa en la novela y el cine*. Taurus, Madrid, 1990.

Cuevas Álvarez, Efraín. "Las aportaciones de la narratología al análisis fílmico", en: Marzal Felici, Javier y Gómez Tarín, Francisco Javier. *Metodologías de análisis del film* (editores). Madrid, Edipo, 2007.

García Jiménez, Jesús. *Narrativa audiovisual*. Cátedra, Madrid, 1996.

Martínez, Matías y Scheffel Michel. “Características de la narración ficcional”, en: *Introducción a la narratología, Hacia un modelo analítico-descriptivo de la narración ficcional*. Buenos Aires, Las Cuarenta, 2011, pp. 17-43.
Martínez García, María Ángeles. *Laberintos narrativos. Estudio sobre el espacio cinematográfico*. Barcelona, Gedisa, 2012, págs. 21-57.
Metz, Christian. *Ensayos sobre la significación en el cine (1968-1972)*, Barcelona, Paidós, 2002.
Mulvey, Laura. *Ciudadano Kane (Citizen Kane)*. Barcelona; Gedisa, 2006.
Ranciere, Jacques. “De una cacería humana a otra: Fritz Lang entre dos eras”, en: *La fábula cinematográfica*. Buenos Aires, El cuenco de plata, 2018, pp. 63-86.
----------. *La fábula cinematográfica: reflexiones sobre la ficción en el cine*. Buenos Aires, Manantial, 2005.

Unidad 3

Altman, Rick. *Los géneros cinematográficos*. Barcelona, Paidós, 2010.
Augé, Marc. “En el origen de Casablanca”, en *Casablanca (Michel Cutiz)*. Barcelona, Gedisa, 2007, pp. 73-81.
Eco, Umberto. *De los espejos y otros ensayos*. Buenos Aires, Planeta, 2013.
Eisner L., *La pantalla demoníaca*, Madrid, Cátedra, 1988.
Gubern, Roman. “Teoría del melodrama”, en: *Mensajes iónicos en la cultura de masas. Barcelona*, Lumen, 1974.
Herlinghaus, Hermann (Ed.). *Narraciones anacrónicas de la modernidad: melodrama e intermedialidad en América Latina*. Santiago de Chile, Editorial Cuarto Propio, 2002.
Lotman, Yuri. *Estética y semiótica del cine*. Barcelona, Gustavo Gili, 1979.
Machado, A. *El sujeto en la pantalla. La aventura del espectador, del deseo a la acción*, Barcelona, Gedisa, 2009.
Pérez Bowie, José Antonio. “Géneros cinematográficos y géneros literarios”, en: *Leer el cine. La teoría literaria en la teoría cinematográfica*. Salamanca, Editorial Universitaria de Salamanca, 2008.
Pinel, Vincent. *Los géneros cinematográficos. Géneros, escuelas, movimientos y corrientes del cine*. Barcelona, Robinbook, 2009.
Truffau, Francois. El cine según Hitchcock. Madrid, Alianza, 1974.
Xavier, Ismail. *El discurso cinematográfico: la opacidad y la transparencia*. Buenos Aires, Manantial, 2008.
Zunzunegui S. *La mirada cercana. Microanálisis fílmico*, Barcelona, Paidós, 1996.

Unidad 4

Aguilar, Gonzalo y Jelicie, Emiliano. *Borges va al cine*. Buenos Aires, Edciones Libraria, 2016 (selección de textos).
Bermúdez, Nicolás Diego. “Aproximaciones al fenómeno de la trasposición semiótica”, en: *Estudios Semióticos*, nro. 4, 2008 (https://core.ac.uk/download/pdf/268338123.pdf)
Cerdá, Marcelo. “La pérdida del nombre. La transposición autónoma de 'Emma Zunz' a *Días de odio*”, en: *El matadero. Revista crítica de literatura argentina*. Instituto de literatura Argentina “Ricardo Rojas”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Tercera época, nro. 7, 2011.
Minguzzi, Armando Victorio. “Traicionar o expandir: operaciones estéticas y lecturas <Centenarias> de un texto borgeano”, en: Fuera de campo. Fragmentos de estética y teoría contemporáneas. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 2012, pp. 73-84.
Paz Gago, José María. “Teorías semióticas y semiótica fílmica”, en: Cuadernos; febrero 2011, núm. 17, págs. 371-387.

Peña-Ardid, C. “Una tradición de relaciones conflictivas” en *Literatura y cine*, Madrid, Cátedra, 1999, pp. 89-125.

Stam, Robert. *Teoría y práctica de la adaptación*. México, UNAM, 2009.

Steimberg, Oscár. “Las dos direcciones de la enunciación traspositiva: el cambio de rumbo en la mediatización de relatos y género”, en: *Semióticas. La semiótica de los géneros, de los estilos, de las trasposiciones*. Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2013, pp. 83-107.

Striano, Apollonia. ”La trasposicione cinemtográfica di un best seller”, en: Bianchi, Alberto y Reichardt, Dagmar. Letteratura e cinema. Firenze, Franco Sesati Editore, 2014, 95-102.

Traversa, Óscar. “Carmen la de las traspocisiones”; en: *Inflexiones del discurso. Cambios y rupturas en las trayectorias del sentido*. Buenos Aires, Santiago Arcos, 2014, pp. 33-67.