

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS**

DEPARTAMENTO: LETRAS

CÓDIGO N°

SEMINARIO: NARRATIVA AUDIOVISUAL. PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS.

MODALIDAD DE DICTADO: VIRTUAL ajustado a lo dispuesto por REDEC-2022-2847-UBA-DCT#FFYL.

PROFESOR: GRECO, Martín

CUATRIMESTRE: 1º

AÑO: 2023

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE LETRAS

CÓDIGO Nº:

SEMINARIO: NARRATIVA AUDIOVISUAL. PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS.

MODALIDAD DE DICTADO: VIRTUAL ajustado a lo dispuesto por REDEC-2022-2847-UBA-DCT#FFYL¹

CARGA HORARIA: 64 HORAS

1º CUATRIMESTRE DE 2023

PROFESOR/A: GRECO, Martín

Narrativa audiovisual. Prácticas y procedimientos.

a. Fundamentación y descripción

La inclusión de la narrativa audiovisual en las áreas de vacancia puede atribuirse al creciente interés de estudiantes de nuestra Facultad por sistematizar las experiencias personales de consumo de productos de la cultura de masas, e integrarlos a los demás conocimientos abordados en la carrera.

El discurso audiovisual puede estructurarse como relato, a semejanza de otras narraciones de medios diferentes: si bien existen discursos audiovisuales de sistemas formales no narrativos, la narratividad ha sido predominante desde sus orígenes a la actualidad. Así, fue desarrollando procedimientos específicos, desde los valores de plano y los movimientos de cámara, hasta las técnicas del montaje y la banda sonora. Al respecto, Casetti y Di Chio (1994) establecieron tres dimensiones llamadas *niveles de representación de la realidad*, ampliando la concepción primitiva del cine. No obstante, como observa Francis Vanoye (1996) “el guion es ya también puesta en escena”, en el sentido de que constituye un conjunto de propuestas que entran en interacción con las operaciones de puesta en escena, rodaje y montaje; dicho de otro modo, un guion es ya un diseño audiovisual, y no es desacertado postular la existencia de otro nivel de representación, anterior a los otros, al que podríamos llamar *puesta en relato*. El lenguaje audiovisual, aun siendo un todo perceptivamente indiscernible, posee un esquema que puede reconstruirse analíticamente en esta sucesión de niveles de representación, en el que cada estrato determina al siguiente, es condicionado por el anterior, y sólo tiene sentido en su relación con el resto:

¹ Establece para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del Bimestre de Verano, 1º y 2º cuatrimestre de 2023 las pautas complementarias a las que deberán ajustarse aquellos equipos docentes que opten por dictar algún porcentaje de su asignatura en modalidad virtual.

puesta en relato > puesta en escena > puesta en cuadro > puesta en serie.

Siguiendo a Neira Piñeiro, en el estudio del audiovisual de ficción como relato hay que tener en cuenta tres aspectos: 1) la historia base; 2) su estructuración argumental en múltiples configuraciones posibles; y 3) el soporte discursivo, caracterizado por la heterogeneidad de sus componentes.

De este modo, el análisis y aprendizaje de los procedimientos y recursos de la práctica del guion cinematográfico queda incluido en el estudio del fenómeno más amplio y global que lo incluye: la *narración audiovisual*.

Numerosas lecturas críticas han considerado la posibilidad de postular la existencia de un *lenguaje o discurso cinematográfico*, llamado también en ocasiones *filmico* o *audiovisual*, a fin de incluir en su corpus de manera privilegiada al cine, pero también, más ampliamente, otras manifestaciones de la misma naturaleza semiótica que lo exceden, como las series de televisión, el videoclip, la publicidad o el videoarte. Al respecto, observa Neira Piñeiro (2003) que se intenta dilucidar “si el discurso filmico, más allá de su aparente asistematicidad, podría ser analizado como una combinación de signos, estructurados a partir de ciertos esquemas formales, resultando equiparable en este sentido a otros sistemas de signos, verbales o no verbales”. En este sentido, es tradicional preguntarse, específicamente, acerca de los rasgos comunes y las diferencias entre el lenguaje en cuestión (el audiovisual en este caso) y las lenguas naturales, concebidas como el modelo semiótico por antonomasia.

b. Objetivos

- Promover la reflexión acerca del lenguaje audiovisual, a través del conocimiento de sus componentes y características formales; de su proceso de producción, circulación y recepción, desde una perspectiva sincrónica; y de los rasgos de su evolución y su significación histórica desde una perspectiva diacrónica.
- Proporcionar herramientas de análisis de los elementos que estructuran y configuran la narración audiovisual y favorecer la desnaturalización de las experiencias del consumo.
- Exponer la naturaleza específica de la escritura de un guion audiovisual y las distintas etapas del proceso de su redacción.

- Desarrollar una perspectiva de análisis de las cuestiones de interacción entre la literatura y las artes audiovisuales y de los procedimientos para la recreación, transposición y adaptación de un texto literario al medio audiovisual.

c. Contenidos

Unidad 1. El lenguaje audiovisual

Niveles de representación audiovisual de la realidad. Puesta en relato, puesta en escena, puesta en cuadro, puesta en serie. Evolución histórica de la estética audiovisual.

Introducción a la imagen en movimiento y a la producción audiovisual. Los diferentes rubros en la preproducción, la producción y la postproducción.

El guion. La realización audiovisual. El rodaje. La composición de la imagen. La fotografía cinematográfica. Encuadre; posiciones y movimientos de cámara. La iluminación. El diseño de producción. Realismo y estilización. La actuación en cine, teatro y televisión. Sistemas de registro y reproducción de imágenes cinéticas.

La relación entre plano y plano. El montaje como dispositivo central del lenguaje audiovisual. Transiciones; la continuidad y sus principios. Plano secuencia. Montaje alterno y paralelo. El sonido. Espacio "in" y espacio "off". La banda musical. La postproducción de imagen y sonido. Técnicas digitales de composición de la imagen. Elementos de animación.

Unidad 2. La narración audiovisual.

La narración como sistema formal. La historia y el relato. La estructura narrativa. Enunciación y punto de vista. La focalización y la voz narrativa. Espacio, tiempo y personajes de la narración audiovisual.

El guion como propuesta de dispositivos, según Vanoye. Dispositivos narrativos. Principios y regímenes de la narración. Procedimientos narrativos. Convenciones narrativas y géneros. La voz *over*. Tipos de flashback. Narrativas paralelas. El relato especular. La metalepsis. Procedimientos narrativos audiovisuales. Regímenes narrativos. La narración fuerte, débil, la antinarración. El concepto de posnarrativo.

El guion como dispositivo dramático. Estructuras. Escenas y secuencias desde el punto de vista dramático. Principios dramáticos. Aperturas y cierres. Progresión y pulsos dramáticos. Tiempos fuertes (peripecias) y recursos audiovisuales. El paradigma tradicional y los modelos alternativos. Los cuatro actos de Kristin Thompson. El enfoque secuencial de Paul J. Gulino.

Técnicas dramáticas. Narrativas seriales. Rupturas de la clausura narrativa. Estructura de la ficción en serie. Tramas horizontales y tramas verticales. Estrategias de serialidad y redundancia.

El guion como dispositivo secuencial. El tiempo en el relato audiovisual. Articulación de la doble temporalidad. Orden, duración y frecuencia.

Unidad 3. El guion audiovisual

Aspectos formales específicos de la redacción de un guion. Las etapas del proceso de escritura. El punto de partida: idea original y adaptación. La idea núcleo. Sinopsis. Escaleta. Tratamiento. Guion literario; guion técnico; *story board*. Elementos del guion cinematográfico. El conflicto. La acción. Diseño de personajes. Divisiones internas: toma, secuencia, acto. Personajes secundarios y conflictos secundarios. Tramas y subtramas. El diálogo.

Unidad 4. La trasposición audiovisual

La transposición semiótica: condiciones del pasaje de un código a otro. El proceso de transposición entre lo literario y lo audiovisual. Convergencias y divergencias. Nuevas teorías de la adaptación. Robert Stam: el prejuicio de la superioridad de la literatura. Resignificación y postproducción. Las aporías de la "fidelidad". La intertextualidad. Los narradores en el cine y en la literatura. El punto de vista. Linda Hutcheon: modelos y procedimientos de transposición. La adaptación como un doble fenómeno: producto y proceso. Dinámicas de la narración: contar, mostrar, interactuar.

d. Bibliografía y filmografía obligatoria, complementaria y general

Durante el curso se indicarán los capítulos correspondientes para la lectura de cada texto.

Unidad 1

Bibliografía obligatoria

AUMONT, Jacques; et al. *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. Barcelona: Paidós, 2005.

BORDWELL, David; Kristin Thompson. *El arte cinematográfico. Una introducción*. Barcelona: Paidós, 2003.

BEDOYA, Ricardo; Isaac León Frías. *Ojos bien abiertos. El lenguaje de las imágenes en movimiento*. Lima: Universidad de Lima, 2016.

BENET, Vicente. *La cultura del cine. Introducción a la historia y la estética del cine*. Barcelona: Paidós, 2004.

CASSETTI, Francesco; Federico Di Chio. *Cómo analizar un film*. Buenos Aires: Paidós, 1994.

CHION, Michel, *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*, Barcelona: Paidós, 1993.
FELDMAN, Simón. *La composición de la imagen en movimiento*. Barcelona: Gedisa, 1995.
JULLIER, Laurent. *El sonido en el cine*. Barcelona: Paidós, 2007.

Bibliografía complementaria

ALTMAN, Rick. *Los géneros cinematográficos*. Barcelona: Paidós, 2000.
ARONOVICH, Ricardo. *Exponer una historia. La fotografía cinematográfica*. Madrid: Gedisa, 2009.
AUMONT, Jacques; Michel Marie. *Análisis del film*. Barcelona: Paidós 1990.
BORDWELL, David. *El significado del film*. Barcelona: Paidós, 1995.
CATALÁ DOMENECH, Josep. *La puesta en imágenes*. Barcelona: Paidós, 1998.
CHION, Michel. *El cine y sus oficios*. Madrid: Cátedra, 1996.
CHION, Michel. *El sonido. Música, cine, literatura*. Barcelona: Paidós, 1998.
CHION, Michel. *La voz en el cine*, Madrid: Cátedra, 2004.
DYER, Richard. *Las estrellas cinematográficas*. Barcelona: Paidós, 2001.
EISENSTEIN, Sergei. *La forma del cine*. Buenos Aires: Siglo XXI, 1986.
FELDMAN, Simón. *La realización cinematográfica*. Barcelona: Gedisa, 1996.
FERNÁNDEZ DIEZ, Federico. *La dirección de producción para cine y televisión*. Barcelona: Paidós, 1997.
FERNÁNDEZ DIEZ, Federico; José Martínez Abadía. *Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual*. Barcelona: Paidós, 1999.
JACOSTE QUESADA, José G. *El productor cinematográfico*. Madrid: Síntesis, 1996.
JULLIER, Laurent. *L'analyse de séquences*. Paris: Armand Colin, 2015.
LEGUIZAMÓN, Juan Anselmo. *El videoclip como formato o género híbrido*. Tesis doctoral. Santiago del Estero, 1998. Disponible en <http://www.archivo-semiotica.com.ar/textos.html>.
LOISELEUX, Jacques. *La luz en el cine. Cómo se ilumina con palabras. Cómo se escribe con la luz*. Barcelona: Paidós, 2005.
MURCH, Walter. *En el momento del parpadeo. Un punto de vista sobre el montaje cinematográfico*. Madrid: Ocho y Medio, 2003.
OUBIÑA, David. *Una juguetería filosófica. Cine, cronofotografía y arte digital*. Buenos Aires: Manantial, 2009
PINEL, Vicent. *El montaje. El espacio y el tiempo del filme*. Barcelona: Paidós, 2004.
RODRIGUEZ, Ángel. *La dimensión sonora del lenguaje audiovisual*. Barcelona: Paidós. 1998.
SÁENZ VALIENTE, Rodolfo. *Arte y técnica de la animación*. Buenos Aires: De la Flor, 2006.
SÁNCHEZ BIOSCA, Vicente. *El montaje cinematográfico*. Barcelona: Paidós 1996.
SÁNCHEZ, Rafael C. *Montaje cinematográfico: arte de movimiento*. Buenos Aires: La Crujía, 2003.
STAM, Robert. *Nuevos conceptos de la teoría del cine*. Barcelona: Paidós, 1999.
STRAUSS, Frédéric; Anne Huet. *Hacer una película*. Barcelona: Paidós, 2007.
UBERSFELD, Anne. *Semiótica teatral*. Madrid: Cátedra, 1998.
VANOYE, Francis; Anne Goliot-Leté. *Principios de análisis cinematográfico*. Madrid: Abada, 2008.
VILA, Santiago. *La escenografía: cine y arquitectura*. Madrid: Cátedra, 1997.
VILLAIN, Dominique. *El encuadre cinematográfico*. Barcelona: Paidós, 1997.
WELLS, Paul. *Understanding Animation*. New York: Routledge, 1998.

YOUNG, Paul; Paul Duncan. *Cine artístico*. Barcelona: Taschen, 2009.

Unidad 2

Bibliografía obligatoria

BORDWELL, David. *La narración en el cine de ficción*. Barcelona: Paidós, 1996.

GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús. *Narrativa Audiovisual*. Catedra; Madrid: 1994.

GAUDREAULT, André; François Jost. *El relato cinematográfico. Cine y narratología*. Barcelona: Paidós, 1995.

GRECO, Martín. "Narrativa serial audiovisual: estructuras y procedimientos de la ficción televisiva". *Toma Uno* 7, 2019, pp. 45-66.

DOI: <https://doi.org/10.55442/tomauno.n7.2019.26184>

GUERIN, Anne-Marie. *El relato cinematográfico*. Barcelona: Paidós, 2004.

NEIRA PIÑEIRO, María del Rosario. *Introducción al discurso narrativo fílmico*. Madrid: Arco Libros, 2003.

VANOYE, Francis. *Guiones modelo y modelos de guion: argumentos clásicos y modernos en el cine*. Barcelona: Paidós, 1996.

Bibliografía complementaria

BALLÓ, Jordi; Xavier Pérez. *Yo ya he estado aquí. Ficciones de la repetición*. Barcelona: Anagrama, 2005.

BENASSI, Stéphane. *Séries et feuilletons T.V. Pour une typologie des fictions télévisuelles*. Liège: Éditions du CÉFAL, 2000.

BERLINER, Todd. *Hollywood Incoherent. Narration in Seventies Cinema*. Texas: University of Texas Press, 2010.

BERNARDELLI, Andrea. "Le forme della serie televisiva" en Andrea Bernardelli (ed.) *Il trionfo dell'antieroe nelle serie televisive*. Perugia: Morlacchi, 2012.

BOOTH, Wayne C. *La retórica de la ficción*. Barcelona: Bosch, 1978.

BORDWELL, David. *The Way Hollywood tells it: Story and Style in Modern Movies*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2006.

BUCKLAND, Warren (ed.). *Puzzle Films. Complex Storytelling in Contemporary Cinema*. Oxford: Wiley-Blackwell: 2009.

CANET, Fernando; Josep Prósper. *Narrativa audiovisual. Estrategias y recursos*. Madrid: Síntesis, 2009.

DÄLLENBACH, Lucien. *El relato especular*. Madrid: Visor, 1991.

ECO, Umberto. "La innovación en el serial", en *De los espejos y otros ensayos*. Barcelona: Lumen, 1988.

GENETTE, Gerard. *La metalepsis*. Buenos Aires: FCE, 2009.

GUTIÉRREZ SAN MIGUEL, Begoña. *Teoría de la narración audiovisual*. Madrid: Cátedra, 2006.

KLEIN, Irene. *La narración*. Buenos Aires: Eudeba, 2007.

KOZLOFF, Sarah. *Invisible Storytellers. Voice-Over Narration in American Fiction Film*. Berkeley: University of California Press, 1988.

MARTÍNEZ GARCÍA, María Ángeles. *Laberintos narrativos. Estudio sobre el espacio cinematográfico*. Madrid: Gedisa, 2011.

MITTELL, Jason. *Complex TV. The Poetics of Contemporary Television Storytelling*. New York: NYU Press, 2015.

MUÑOZ FERNÁNDEZ, Horacio. *Posnarrativo. El cine más allá de la ficción*. Santander: Shangrila, 2017.

- MURPHY, J. J. *Me and You and Memento and Fargo: How Independent Screenplays Work*. New York; Bloomsbury, 2007.
- ONAINDIA, Mario. *El guion clásico de Hollywood*, Barcelona: Paidós, 1996.
- PARSHALL, Peter F. *Altman and After: Multiple Narratives in Film*. Maryland: Scarecrow, 2012.
- RAMÍREZ BERG, Charles, "A Taxonomy of Alternative Plots in Recent Films: Classifying the 'Tarantino Effect'". *Film Criticism* vol. 31 nº 1-2, Fall-Winter 2006. <http://www.jstor.org/stable/44019213>.
- TURIM, Maureen. *Flashbacks in Film. Memory & History*. New York: Routledge, 1989.
- VERSTRATEN, Peter. *Film Narratology*. Toronto: University Of Toronto: 2009.

Unidad 3

Bibliografía obligatoria

- ARONSON, Linda. *The 21st Century Screenplay*. Crows Nest: Allen & Unwin, 2010. (Traducción interna de la cátedra.)
- CRUZ, Coral. *Imágenes narradas. Cómo hacer visible lo invisible en un guion de cine*. Barcelona: Laertes, 2014.
- CHION, Michel. *Cómo se escribe un guion*. Edición definitiva. Madrid: Cátedra, 2011.
- DOUGLAS, Pamela. *Cómo escribir una serie dramática de televisión*. Barcelona: Alba, 2011.
- FIELD, Syd. *El manual del guionista*. Madrid: Plot, 1995.
- MCKEE, Robert. *El guion. Story. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones*. Barcelona: Alba, 2009.
- RAYNAULD, Isabelle. *Leer y escribir un guion*. Buenos Aires: La Marca, 2014.
- SÁNCHEZ ESCALONILLA, Antonio. *Estrategias de guion cinematográfico*. Barcelona: Ariel, 2014.

Bibliografía complementaria

- CARRIÈRE, Jean-Claude, *Práctica del guion cinematográfico*. Barcelona: Paidós, 1991.
- CARRIÈRE, Jean-Claude. *La película que no se ve*. Barcelona: Paidós, 1997.
- DANCYGER, Ken; Jeff Rush. *Alternative Scriptwriting Beyond the Hollywood Formula. Alternative Scriptwriting*. Oxford: Elsevier, 2007.
- EGRI, Lajos. *The art of dramatic writing*. New York: Touchstone, 2004.
- ESPINOSA, Lito; Roberto Montini. *Había una vez...cómo escribir un guión*. Buenos Aires: Nobuko, 2007.
- FRENSHAM, Raymond, *Screenwriting*. London: NTC, 1996
- GULINO, Paul Joseph. *Screenwriting. The sequence approach*, NewYork: Continuum, 2004.
- HUET, Anne. *El guion. A favor o en contra del guión. Cine moderno versus cine clásico...* Barcelona: Paidós, 2006.
- ROMERO ESCRIBÁ, Rebeca; Miguel Machalski (coords.). *Páginas pasaderas. Estudios contemporáneos sobre la escritura del guión*. Santander: Shangrilá, 2012.
- THOMPSON, Kristin. *Storytelling in film and television*. London: Harvard University Press, 2003.
- THOMPSON, Kristin. *Storytelling in the New Hollywood. Understanding Classical Narrative Technique*. London: Harvard University Press, 1999.
- TUBAU, Daniel. *El guión del siglo 21. El futuro de la narrativa en el mundo digital*. Barcelona: Alba, 2011.
- VALE, Eugene, *Técnicas del guion para cine y televisión*. Barcelona: Gedisa, 1996.

Unidad 4

Bibliografía obligatoria

- CHATMAN, Seymour. *Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine*. Madrid: Taurus, 1990.
- HUTCHEON, Linda; Siobhan O'Flynn. *A theory of adaptation*. New York: Routledge, 2013. (Traducción interna de la cátedra.)
- SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis. *De la literatura al cine: teoría y análisis de la adaptación*. Barcelona: Paidós 2000.
- STAM, Robert. *Teoría y práctica de la adaptación*. México: UNAM, 2014.

Bibliografía complementaria

- ANSÓN, Antonio. *El istmo de las luces*. Madrid: Cátedra, 1994.
- GUBERN, Román; Luis Gasca. *El discurso del cómic*. Madrid: Cátedra, 1988.
- MCFARLANE, Brian. *Novel to Film. An Introduction to the Theory of Adaptation*. Oxford: Clarendon Press, 1996.
- PEÑA-ARDID, Carmen. *Literatura y cine. Una aproximación comparativa*. Madrid: Cátedra, 1992.
- SABOURAUD, Frédéric. *La adaptación. El cine necesita historias*. Barcelona: Paidós, 2010.
- SANDERS, Julie. *Adaptation and Appropriation*. New York: Routledge, 2006.
- STEIMBERG, Oscar. *Semióticas. Las semióticas de los géneros, de los estilos, de la transposición*. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2013.
- VANOYE, Francis. *L'adaptation littéraire au cinéma. Formes, usages, problèmes*. Paris: Armand Colin, 2019.
- VANOYE, Francis. *Récit écrit. Récit filmique*. Paris: Nathan, 1995.
- WOLF, Sergio. *Cine / Literatura. Ritos de pasaje*. Buenos Aires: Paidós, 2004.
- ZECCHI, Bárbara (ed.). *Teoría y práctica de la adaptación fílmica*. Madrid: Complutense, 2012.

Bibliografía general

- ALLRATH, Gaby; Marion Gymnich. *Narrative Strategies in Television Series*. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
- AUMONT, Jacques. *El cine y la puesta en escena*. Buenos Aires: Colihue, 2013.
- AUMONT, Jacques. *Lo que queda del cine*. Buenos Aires: La Marca, 2021.
- AUMONT, Jacques; Michel Marie. *Diccionario teórico y crítico del cine*. Buenos Aires: La Marca, 2006.
- BAL, Mieke. *Teoría de la narrativa. Una introducción a la narratología*. Madrid: Cátedra, 1985.
- BALLÓ, Jordi; Alain Bergala (eds.). *Motivos visuales del cine*. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2016.
- BARTHES, Roland. *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*. Buenos Aires: Paidós, 2003.
- BAZIN, André, *¿Qué es el cine?*, Madrid: Rialp, 1999.
- BOURRIAUD, Nicolas. *Postproducción*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2007.
- BORDWELL, David; Janet Staiger; Kristin Thompson. *El cine clásico de Hollywood. Estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960*. Barcelona: Paidós, 1997.
- BRENEZ, Nicole. *Cine de vanguardia. Instrucciones de uso*. Santiago: Metales Pesados, 2020.
- BUONANNO, Milly. *Le formule del racconto televisivo. La sovversione del tempo nelle narrative seriali*. Firenze: Sansoni, 2002.

- BURCH, Noël. *El tragaluz del infinito. Contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico*. Madrid: Cátedra, 2008.
- BURCH, Noël. *Praxis del cine*. Madrid: Fundamentos 1998.
- CÁCERES, Germán. *Entre dibujos, marionetas y pixeles. Notas sobre cine de animación*. Buenos Aires: La Crujía, 2004.
- CALABRESE, Omar. *La era neobarroca*. Madrid: Cátedra, 2001.
- CARDINI, Daniela. *La lunga serialità televisiva. Origini e modelli*. Roma: Carocci, 2015.
- CASSETTI, Francesco (ed.). *L'immagine al plurale. Serialità e ripetizione nel cinema e nella televisione*. Venezia: Marsilio, 1984.
- CASSETTI, Francesco. *El film y su espectador*. Madrid: Cátedra, 1989.
- CASSETTI, Francesco. *Teorías del cine (1945-1990)*. Madrid: Cátedra, 1994.
- DARLEY, Andrew. *Cultura visual digital*. Barcelona: Paidós, 2002.
- DELEUZE, Gilles. *La imagen-movimiento*, Barcelona: Paidós, 1991.
- DELEUZE, Gilles. *La imagen-tiempo*, Barcelona: Paidós, 1996.
- DI CHIO, Federico. *L'illusione difficile. Cinema e serie TV nell'età della disillusione*. Milano: Bompiani, 2011.
- ELSAESSER, Thomas; Malte Hagener. *Film Theory. An introduction through the senses*. New York: Routledge, 2010.
- ESQUENAZI, Jean-Pierre. *Les séries télévisées. L'avenir du cinéma?* Paris: Armand Colin, 2014.
- GARAVELLI, Clara. *Video experimental argentino contemporáneo*. Buenos Aires: Eduntref, 2013.
- GARCÍA FANLO, Luis. *El lenguaje de las series de televisión*. Buenos Aires: Eudeba, 2016
- GARCÍA GARCÍA, Francisco; Mario Rajas (coord.). *Narrativas audiovisuales: mediación y convergencia*. Madrid: Icono 14, 2011.
- GARCÍA GARCÍA, Francisco; Mario Rajas (coord.). *Narrativas audiovisuales: el relato*. Madrid, Icono 14, 2011.
- GARCÍA GARCÍA, Francisco; Mario Rajas (coord.). *Narrativas audiovisuales: los discursos*. Madrid, Icono 14, 2011.
- GENETTE, Gerard. *Nuevo discurso del relato*, Madrid: Cátedra, 1993.
- GERSZENON, Andrés et al. "El objeto audiovisual como articulación de las percepciones espacio-temporales en los medios audiovisuales". Informe final de investigación ACyT. Buenos Aires: Departamento de Artes Audiovisuales, Universidad Nacional de las Artes, 2012.
- GONZÁLEZ REQUENA, Jesús. *Clásico, manierista, postclásico. Los modos del relato en el cine de Hollywood*. Valladolid: Castilla, 2006.
- GUBERN, Román. *Historia del cine*. Barcelona: Baber, 1995.
- KRACAUER, Sigfried. *De Caligari a Hitler*. Barcelona: Paidós, 1998.
- METZ, Christian. *Ensayos sobre la significación del cine (1964-1968)*. Barcelona: Paidós, 2002.
- METZ, Christian. *Ensayos sobre la significación del cine (1968-1972)*. Barcelona: Paidós, 2002.
- MITRY, Jean. *Estética y psicología del cine*. México: Siglo XXI, 1989.
- MORIN, Edgar. *El cine o el hombre imaginario*. Barcelona: Paidós, 2001.
- MUSICCO NOMBELA, Daniela. *El campo vacío. El lenguaje indirecto en la comunicación audiovisual*. Madrid: Cátedra, 2007.
- PANOVSKY, Erwin. "El estilo y el medio en la imagen cinematográfica", en *Sobre el estilo*. Barcelona: Paidós, 2000.
- PEÑA, Fernando Martín. *Cien años de cine argentino*. Buenos Aires: Biblos, 2012.

- POZZATO, Maria Pia; Giorgio Grignaffini (eds.). *Mondi seriali. Percorsi semiotici nella fiction*. Milano, Link Mediaset-RTI, 2008.
- RAFOLS, Rafael; Antoni Colomer. *Diseño audiovisual*. Barcelona: Paidós, 2003.
- RANCIÈRE, Jacques. *La fábula cinematográfica. Reflexiones sobre la ficción en el cine*. Barcelona: Paidós, 2005.
- RANCIÈRE, Jacques, *Las distancias del cine*. Buenos Aires: Manantial, 2012.
- RUSSO, Eduardo. *Diccionario de cine: estética, crítica, técnica, historia*. Buenos Aires: Paidós, 1998.
- SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis. *Historia del Cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*. Madrid: Alianza, 2006.
- SEPULCHRE, Sarah (ed.). *Décoder les séries télévisées*. Louvain: De Boeck, 2015.
- SOBCHACK, Vivian; Thomas Sobchack, *An introduction to film*. Boston: Little, Brown & Co, 1980.
- SORLIN, Pierre. *Estética del audiovisual*. Buenos Aires: La Marca, 2010.
- STAM, Robert et al. *Keywords in Subversive Film/Media Aesthetics*. West Sussex: John Wiley & Sons, 2015.
- STAM, Robert, *Teorías del cine*, Barcelona: Paidós, 2001.
- WILLIAMS, Raymond. *Televisión. Tecnología y forma cultural*. Buenos Aires: Paidós, 2011.
- XAVIER, Ismail. *El discurso cinematográfico. La opacidad y la transparencia*. Buenos Aires: Manantial, 2008.
- ZUNZUNEGUI, Santos. *La mirada cercana. Microanálisis fílmico*. Barcelona: Paidós, 1996.

Propuesta preliminar de filmografía

Para el análisis de algunas piezas completas y de fragmentos seleccionados

<i>Abre tus ojos</i> (d.: Alejandro Amenábar, 1997)	<i>El niño</i> (d.: Jean-Pierre y Luc Dardenne, 2005)
<i>After Hours: Después de hora</i> (d.: M. Scorsese, 1986)	<i>El padrino</i> (d.: Francis Coppola, 1972).
<i>Amélie</i> (d.: Jean-Pierre Jeunet, 2001)	<i>El tercer hombre</i> (d.: Carol Reed, 1949)
<i>American Splendor</i> (d.: S. Springer Bermanen; R. Pulcini, 2003)	<i>El viaje de Chihiro</i> (d.: Hayao Miyazaki, 2002)
<i>Amor eterno</i> (d.: J. P. Jeunet, 2004)	<i>Elephant</i> (d.: Gus Van Sant, 2003)
<i>Antes que el diablo sepa que estás muerto</i> (d.: Sidney Lumet, 2007)	<i>Embriagado de amor</i> (d.: P. T. Anderson, 2002)
<i>Atonement: Expiación</i> (d.: J. Wright, 2007)	<i>Entre copas</i> (d.: Alexander Payne, 2004)
<i>Blow</i> (d.: T Demme, 2001)	<i>Eterno resplandor de una mente sin recuerdos</i> (d.: Michel Gondry, 2004)
<i>Broken Flowers</i> (d.: Jim Jarmusch, 2005)	<i>Fargo</i> (d.: Hnos. Coen, 1996)
<i>Butch Cassidy and Sundance Kid</i> (d.: G. Roy Hill, 1967)	<i>Fargo</i> (Serie, temporada 1, cap. 1 y 2, 2014)
<i>Casablanca</i> (d.: Michael Curtiz, 1942)	<i>Gato negro, gato blanco</i> (d.: Emir Kusturica, 1998)
<i>Casta de malditos / Atraco perfecto</i> (d.: S. Kubrick, 1956)	<i>Goodfellas</i> (d.: M. Scorsese, 1990)
<i>Chinatown</i> (d.: Roman Polanski, 1974)	<i>Héroe</i> (d.: Zhang Yimou)
<i>Citizen Kane</i> (d.: Orson Welles, 1941)	<i>Intolerancia</i> (d.: D. W. Griffith, 1916).
<i>Ciudad de Dios</i> (d.: Fernando Meirelles, 2002)	<i>Intriga internacional</i> (d.: Alfred Hitchcock, 1959)
<i>Con ánimo de amar</i> (d.: W. K. Wai, 2000)	<i>Irreversible</i> (d.: Gaspar Noé, 2002)
<i>Confesiones de una mente peligrosa</i> (d.: G. Clooney, 2003)	<i>Juana de Arco</i> (d.: Carl Dreyer, 1928)
<i>Corre, Lola, Corre</i> (d.: Tom Tykwer, 1998)	<i>Jules et Jim</i> (d.: François Truffaut, 1962)
<i>Delicatessen</i> (d.: Jeunet / Caro, 1992)	<i>Juno</i> (d.: Jason Reitman, 2007)
<i>Después de hora</i> (d.: M. Scorsese, 1986)	<i>La conversación</i> (d.: Francis Coppola, 1974)
<i>El acorazado Potemkin</i> (d.: Sergei Eisenstein, 1925)	<i>La dama de Shangai</i> (d.: Orson Welles, 1948)
<i>El apartamento</i> (L'appartement: Gilles Mimouni, 1996 o Wicker Park: Paul McGuigan, 2004)	<i>La diligencia</i> (d.: John Ford, 1939)
<i>El fantasma de la libertad</i> (d.: Luis Buñuel, 1974)	<i>La familia</i> (d.: E. Scola, 1984)
<i>El gran pez</i> (d.: T. Burton, 2004)	<i>La gran ilusión</i> (d.: Jean Renoir, 1937)
<i>El hombre de la cámara</i> (d.: Dziga Vertov, 1929)	<i>La hija oscura</i> (d.: M. Gyllenhaal, 2021)
<i>El ladrón de orquídeas</i> (d.: Spike Jonze, 2002)	<i>La malvada</i> (d.: J. Mankiewicz, 1952)
	<i>La noche americana</i> (d.: François Truffaut, 1973)
	<i>La rosa púrpura de El Cairo</i> (d.: Woody Allen, 1984)
	<i>Ladrones de bicicletas</i> (d.: V. De Sica, 1948)

Las confesiones del señor Schmidt (d.: A. Payne, 2002)
Living in Oblivion: Viviendo en el olvido (d.: T. de Cillio, 1995)
Los amantes del círculo polar (d.: Julio Médem, 1998)
Los duelistas (d.: R. Scott, 1977)
Los excéntricos Tenenbaum (d.: Wes Anderson, 2001)
Los rubios (d.: Albertina Carri, 2003)
Los tres entierros de Melquiades Estrada (d.: T. L. Jones, 2004)
Lost in Translation Perdidos en Tokio (d.: S. Coppola, 2003)
Luna de papel (d.: P. Bogdanovich, 1973)
Magnolia (d.: P. T. Anderson, 1999)
Medianeras (d.: G. Taretto, 2011)
Memento (d.: Christopher Nolan, 2000)
Metrópolis (d.: Fritz Lang, 1927)
Mi vida sin mí (d.: Isabel Coixet, 2003)
Mulholland Dr. (d.: David Lynch, 2001)
Nomadeland (d.: Chloé Zhao, 2020)
Niños del cielo (d.: Majid Majidi, 1997)
Nueve reinas (d.: Fabián Bielinsky, 2000)
One A.M. (d.: Charles Chaplin, 1916)
Parasite (d.: Bong Joon-ho, 2019)
Paterson (d.: J. Jarmush, 2016)
Pecados capitales (d.: David Fincher, 1995)
Perdidos en Tokio (d.: Sofia Coppola, 2003)
Perros de la calle (d.: Quentin Tarantino, 1992)
Pienso en el final (d.: Charlie Kaufman, 2020)

Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera (d.: Ki-duk Kim, 2003)
Quieres ser John Malkovich? (d.: Spike Jonze, 1999)
Raising Arizona: Educando a Arizona (d.: J. y E. Coen, 1987)
Réquiem por un sueño (d.: Darren Aronofsky, 2000)
Roma (d.: Federico Fellini, 1960)
Sed de mal (d.: Orson Welles, 1958)
Sherlock Junior (Buster Keaton, 1926)
Sin aliento (d.: Jean-Luc Godard, 1959)
Slumdog Millionaire (d.: Danny Boyle, 2008)
Sunset Boulevard (d.: Billy Wilder, 1950)
The Big Lebowski (d.: J. y E. Coen, 1998)
The Killing: Atraco perfecto / Casta de malditos (d.: S. Kubrick, 1956)
The Truman Show (d.: P. Weir, 1998)
The Truman Show (d.: Peter Weir, 1998)
Tiempo de valientes (d.: D. Szifron, 2005)
Toro salvaje (d.: M. Scorsese, 1980)
Un oso rojo (d.: A. Caetano, 2002)
Una Eva y dos Adanes (d.: B. Wilder, 1959)
Una giornata particolare: Un día muy particular (d.: E. Scola, 1977)
Una historia violenta (d.: David Cronenberg)
Una noche en la Opera (Sam Wood - Hnos. Marx, 1935)
Whisky (d.: P. Stoll; J.P. Rebella, 2004)
 Series, cortometrajes, publicidades y videoclips seleccionados por la cátedra.

e. Organización del dictado del seminario

La carga horaria es de 64 horas (sesenta y cuatro) y comprende 4 (cuatro) semanales de dictado de clases.

Se prevén actividades sincrónicas consistentes en exposiciones por parte del docente, análisis de fragmentos fílmicos y exposiciones por parte de grupos de estudiantes sobre textos bibliográficos acordados con el docente o análisis de piezas audiovisuales a elección, según un programa panorámico de la historia del cine.

En los encuentros sincrónicos se utilizará una metodología inductiva, a través de la cual se sistematizarán los elementos que emerjan del análisis de fragmentos audiovisuales representativos de los diferentes géneros en su evolución histórica. La teoría presentada por la bibliografía crítica será abordada en conclusión de un abordaje activo, con el fin de evitar una clasificación mecánica de los fenómenos y la alteración del orden real, en la historia de la narrativa audiovisual, entre la praxis y su teorización.

Las actividades asincrónicas consistirán, durante la cursada, en la visión de las fuentes audiovisuales sugeridas y en la lectura de la bibliografía crítica. Los materiales estarán disponibles en el campus de la Facultad, en el que se abrirá un foro de discusión que permita la interacción del alumnado entre un encuentro sincrónico y otro.

f. Organización de la evaluación

Durante la cursada, se evaluará la exposición grupal mencionada. Como trabajo final integrador del seminario, están previstas dos alternativas:

a. la escritura creativa de un tratamiento o guión audiovisual, de unas 20 páginas de extensión de acuerdo al género elegido;

b. una monografía de análisis crítico de un largometraje o serie a elección, en la que se apliquen las categorías de estudio sobre narración audiovisual desarrolladas en el seminario.

Las normas institucionales son las siguientes.

El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico (Res. (CD) N° 4428/17):

Regularización del seminario: Es condición para alcanzar la regularidad del seminario aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) durante la cursada. Para ello los/las docentes a cargo dispondrán de un dispositivo definido para tal fin.

Aprobación del seminario: Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador.

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a para la aprobación del seminario.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) N° 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y los/las Profesores a cargo del seminario.

Director del Departamento de Letras
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Martín Greco