

Universidad Nacional de Quilmes
Escuela Universitaria de Artes
Programa Regular – Cursos Presenciales

CARRERA:	Licenciatura en Artes Digitales
AÑO:	2023
ASIGNATURA:	Estructuras: Composición y Contenido
DOCENTE:	Cecilia Kohen
CARGA HORARIA:	4 horas áulicas y 1 extra-áulica
CRÉDITOS:	10 créditos
TIPO DE ASIGNATURA:	Teórica- Práctica

PRESENTACION Y OBJETIVOS:

El curso *Estructuras: composición y contenido*, se plantea como un espacio orientado a promover la reflexión crítica del proceso creativo como instancia inmanente a la producción artística. Para ello trabajará con un corpus de obras teatrales, literarias, y, fundamentalmente, audiovisuales que servirán como punto de partida para indagar en diversos modos de estructuración, junto con textos teóricos que acompañarán dichos análisis.

La organización de la asignatura está establecida en tres unidades cuyo objetivo es poder brindar a los alumnos herramientas para realizar análisis sobre la composición en la narrativa dramática y en la producción audiovisual especialmente.

Se trabajará con modos de estructuración diversos para evidenciar su multiplicidad, heterogeneidad y complejidad. Estos modos de estructuración serán considerados como procedimientos formales que condicionan la organización de los materiales que configuran las distintas obras artísticas. De esta manera, entendemos que el análisis de las estructuras de los objetos estéticos consiste en desplegar y explicitar el modo de articulación de las partes elementales, de acuerdo al nivel de selección de los distintos estratos que componen tal objeto.

Cecilia kohen

En la unidad 1 se establecerá el mínimo recorrido histórico necesario para comprender la manera en la que surge la problemática de la forma y de la estructura en el campo de la teoría literaria. A partir de ahí se realizará el giro desde el signo hacia el objeto al introducir conceptos de la ontología formal (teoría formal de objetos más teoría de la dependencia ontológica) y de la mereotopología (teoría de relaciones parte – todo) que configuran un marco teórico básico para acceder a las estructuras consideradas como objetos abstractos.

En la unidad 2 se utilizará este marco teórico básico para explicitar la noción de estructura dramática narrativa clásica a través de la *Poética* de Aristóteles. El privilegio otorgado a la dramaturgia sobre otros géneros literarios se basa en que permitirá a los alumnos distinguir, apreciar y discriminar procedimientos de escritura utilizados en la producción audiovisual clásica, contemporánea y experimental. Esto es así porque la estructura dramática clásica consiste en una combinación de acciones dramáticas que configuran una situación dramática. La conexión de las situaciones da lugar a una obra. En consecuencia, la relación entre acción dramática y situación dramática es tal que se ponen en juego la relación del plano visual y del plano sonoro, lo que se ve y lo que se dice-escucha.

Los aportes de Bertolt Brecht en la revisión de la estructura dramática clásica serán tenidos en cuenta debido a la incorporación de las técnicas de montaje narrativo. Puesto que el significado de una obra artística es interno a la obra y está determinado por su estructura, mientras que el sentido lo determina un receptor en su contexto histórico particular y específico, es que nos detenemos en este autor para mostrar la relación de las estructuras con su contexto de recepción.

La unidad 3, pondrá el foco en la exploración de las posibilidades expresivas y enunciativas de la imagen y el sonido en la producción audiovisual. El elemento central para dicha exploración será el montaje, entendido como un proceso de elaboración conceptual que articula los diversos elementos visuales y sonoros. Se analizarán, desde el plano de la estructura narrativa, diversas obras audiovisuales (tanto por su formato como por su soporte) que evidencien un uso disruptivo del montaje.

Las tres unidades mantienen entre sí relaciones que serán abordadas durante el desarrollo de la asignatura, no solo desde el punto de vista del recorrido histórico sino también desde las conexiones, resignificaciones y apropiaciones (y también contradicciones) que el desarrollo de diversos textos propone.

Cecilia Kohen

Objetivos del curso

Objetivos generales

Que les alumnos

-aprehendan el concepto de estructura como un conjunto de elementos básicos, relaciones y operaciones sobre esos elementos.

-comprendan la multiplicidad disponible de modos de estructuración.

-identifiquen el tipo de percepción que lleva a cabo cuando comienza a indagar por la estructura de la obra que analiza.

-distingan sus propios modos de estructuración en su práctica artística.

Objetivos específicos

Que les alumnos

-apliquen la articulación clásica de estructura de acciones en ejercicios de escritura dramática.

-comprendan la base filosófica específica de la Poética de Aristóteles

-identifiquen los conceptos teóricos determinantes de la poética de Bertolt Brecht en tanto pretendida crítica del aristotelismo.

-generen una percepción atenta de las estructuras audiovisuales, en particular de las que históricamente propusieron usos nuevos y originales de sus elementos constitutivos en relación directa con los dispositivos técnicos utilizados.

-comprendan el montaje en el campo audiovisual en un sentido amplio que, si bien se encuentra indisociablemente ligado a los dispositivos tecnológicos en uso, configura una base conceptual que excede a las herramientas y a las prácticas operativas materiales.

-aprecien el conocimiento de la tecnología del video digital y de sus posibilidades expresivas intrínsecas no determinadas por el uso estándar espectacular.

CONTENIDOS MÍNIMOS:

Estructuras narrativas. Dramaturgia visual: montaje. Composición convergente, composición divergente. Hipertexto. Imagen, sonido,

narratividad. Dramaturgia sonora: montaje. Guión audiovisual. *Cut up*. Espacio y estructura musical. Estructuración topológica. Algebra de la imagen. Análisis de obras narrativas, fílmicas, dramáticas, visuales, cibernéticas, digitales, sonoras. Realización de modelos de estructura en formatos diversos.

CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES:

UNIDAD I: Estructuras en teorías

Antecedentes literarios y lingüísticos. El formalismo ruso: el problema de la forma y la recepción. El estructuralismo francés: la obra como sistema. Interdependencia y cohesión. Limitaciones y alcances. Influencias en el teatro y el cine. Introducción a la ontología formal. La cuestión de la dependencia ontológica. Mereología: la relación entre las partes y de las partes con el todo.

UNIDAD II: Estructuras dramáticas clásicas

Estructura dramática de acciones. Acción dramática, situación dramática y conexión entre acciones dramáticas. La Poética de Aristóteles: estructura como trama. Mímesis y retórica. La catarsis. Esquema Actancial. Sujeto, objeto, oponente, ayudante, destinador, destinatario. Tipos de triángulos actanciales. La épica de Bertolt Brecht. Montaje, cabaret, vodevil. Distanciamiento e ironía. Influencias en el cine y medio audiovisual.

UNIDAD III: Estructuras Audiovisuales

La Imagen-cine. La cronofotografía: los comienzos del cine como dispositivo científico de análisis. La imagen analítica frente a la imagen espectáculo. Naración clásica. El montaje en el cine: Impresionismo francés. Escuela Rusa. Vanguardias históricas. El cine en el terreno del arte. El Cine Moderno. La disolución de la lógica narrativa clásica. El cine experimental. Montajes no narrativos. FoundFootage. Imagen electrónica. Nuevas relaciones entre la imagen y el sonido, y entre la imagen y el texto.

MODALIDAD DE EVALACIÓN:

Según el régimen de estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según Resolución (CS): 201/18.
<http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5bbb4416f0cdd.pdf>

La asignatura contará con dos instancias de evaluación. La primera consistirá en un trabajo de análisis escrito individual. La segunda, un trabajo grupal de producción audiovisual que se presentará junto a una justificación escrita.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

UNIDAD I

Eagleton, Terry (1998). Una introducción a la teoría literaria. FCE. Capítulo 3, págs. 114-154.

Casetti, F., & Di Chio, F. (1994). Cómo analizar un film. Paidós, pgs 151-163.

Castillo, A. (2012). La madre de Ernesto en *Cuentos Completos*, Alfaguara.

Genette, Gérard, "Fronteras del relato" (1970). En AAVV, Análisis estructural del relato, Editorial Tiempo Contemporáneo. págs. 193-208.

Propp, V. (1998). *Morfología del cuento* (Vol. 31). Ediciones Akal.

Quiroga, H., & Zamboni, O. (1989). A la deriva, en *A la deriva y otros cuentos* (Vol. 81). Ediciones Colihue SRL.

Sokolowski, Robert (2012 [2000]), "Capítulo III. Tres estructuras formales en la Fenomenología", en *Introducción a la Fenomenología*, Jitanjáfora / Morelia Editorial. págs.33-56.

.UNIDAD II

Aristóteles (2006). *Poética*, (Trad. Eduardo Sinnott) Colihue.

Bieda, E., *Aristóteles y la tragedia. Una concepción trágica de la felicidad*, Altamira, 2008.

Brecht, B. (2009). *Baal*. En: *Teatro Completo*, Cátedra, págs. 39-88.

Brecht, B. (2009). *Madre Coraje y sus hijos Crónica de la Guerra de los Treinta Años*. En *Teatro Completo*, Cátedra, págs. 1005-1069.

Eurípides, "Medea" (1998). En Tragedias I, Cátedra.

Sófocles, "Edipo" (2004). En Tragedias, Gredos.

Stam, Robert, (2001) Teorías de cine, una introducción, Paidós, pgs. 176-180

Ubersfeld, Anne, (1993) Semiótica Teatral, Cátedra / Universidad de Murcia. Cap. 2 "Modelo Actancial en el Teatro", pgs. 42-84.

UNIDAD III

Aumont, Jacques (2020) Lo que queda del cine, La marca editora. Capítulo 4

Bellour, Raymond (2009) Entre Imágenes, Colihue, pgs. 278-344.

Bonet, E. (1993). Desmontaje: film/vídeo/apropiación/reciclaje. *Edición conjunta del IVAM, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Arteleku, World Wide Video Festival y Centro Galego de Artes da Image*, pgs 9-36

Comolli, Jean-Louis (2011) Cine contra espectáculo seguido de Técnica e ideología, Manantial, pgs. 71-78.

Comolli, Jean- Louis (2007) Ver y poder, Aurelia Rivera, pgs 63-71. 103-108. 161-166.

Deleuze, Gilles (1996) La imagen movimiento, Paidós. Capítulo 3.

Dubois, Phillippe (2001) Video, Cine, Godard, Libros del Rojas, pgs-31-48.

Eisenstein, Sergei (1977). Dickens, Griffith y el cine actual en *Anotaciones de un director de cine*. Pgs. 240-315.

Ranciere, Jacques (2011). El destino de las imágenes, Prometeo. Capítulo 2, pgs. 51-81.

Xavier, Ismail (2008) El discurso cinematográfico. La opacidad y la transparencia, Manantial, Capítulo 1, pgs. 23-32, Capítulo 2, pgs. 37-54, Capítulo 5, pgs. 131-169.

Youngblood, Gene (2012) Cine Expandido, UNTREF. Parte 1, pgs. 61-90, Parte 2, pgs.95-149.

.

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:

UNIDAD I

Bajtín, M.M: (1994), El método formal en los estudios literarios, Alianza Universidad.

Bajtín, M. M. (1997), Estética de la creación verbal, Siglo XXI.

Barthes, R. et. al., (1972) Estructuralismo y Literatura, Ediciones Nueva Visión,

Barthes, Roland (1970) "Introducción al análisis estructural del relato" en AAVV, Análisis estructural del relato, Editorial Tiempo Contemporáneo, pgs. 9-43.

Deleuze, Gilles (1982) "Cap. VII. ¿En qué se reconoce el estructuralismo?" en Chatelet, F., Historia de la Filosofía, T. IV, Espasa Calpe.

Dosse, Françoise (1988) Historia del Estructuralismo, dos vols. Península,

Eagleton, Terry, (1998) Una introducción a la teoría literaria, FCE.

Erich, Victor (1974) El formalismo ruso, Seix Barral.

Genette, Gérard (1970) Figuras. Retórica y Estructuralismo, Ediciones Nagelkop.

Lotman, Yuri (1988) Estructura del texto artístico, Ediciones ISTMO.

Todorov, Tzvetan (ed.) (2004) Teoría de la literatura de los formalistas rusos, Siglo XXI Editores Argentina.

UNIDAD II

Barbero, S. (2004) La noción de mimesis en Aristóteles, Ediciones del Copista, 2004.

Barthes, R. (1986) "La representación. El teatro griego." en Lo obvio y lo obtuso, Paidós Comunicación.

Buenaventura, E., et. al.(1969) Teatros y Política, Buenos Aires, Ediciones de la Flor.

Cavallero, P., (2004) "Actualidad humana de la Medea de Eurípides: el tema del divorcio" en Faventia, 26/2, 2004, 43-67.

Dubatti, Jorge (coor.) (2007), Henrik Ibsen y las estructuras del drama moderno, Colihue.

Jameson, Frederic(2013) Brecht y el Método,Manantial.

Juliá, Victoria., (ed.) (2006) La tragedia griega,La isla de la luna.

Rackett, A. F., (2005) Medea. Una introducción crítica, Santiago Arcos.

Steiner, G., (2001) La muerte de la tragedia, Monte Ávila Editores Latinoamericana.

UNIDAD III

Alverá, Francois (2005) La vanguardia en el cine, Manatial.

Burroughs, William (2009) La revolución electrónica, Caja Negra.

Casetti, F., & Di Chio, F. (1994). Cómo analizar un film. Paidós

Comollí, Jean Louis (2007), Ver y poder, Aurelia Rivera.

Deleuze, Gilles (1996) La imagen tiempo, Paidós.

Eisenstein, Sergei (1990) La forma del cine, Siglo Veintiuno Editores. Pgs. 33-81.

Jacques Ranciere (2011), Aisthesis, Manantial.

Jacques Ranciere (2008) El espectador emancipado, Manantial.

Sánchez Biosca, Vicente (1996) El montaje cinematográfico, Paidós.

Firma y Aclaración:
Director de carrera

Cecilia Kohen

Firma y Aclaración:
Docente