

2042-09

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE HUMANIDADES
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN



PROGRAMA 2009
**TEORÍA Y CRÍTICA DE
ESPECTÁCULOS Y MEDIOS**

RESPONSABLE: Lic. Paula Andrea Cruz

TEORÍA Y CRÍTICA DE ESPECTÁCULOS Y MEDIOS 2009

DURACIÓN: Cuatrimestral

CARGA HORARIA SEMANAL: 4 horas

TOTAL DE HORAS: 60

EQUIPO DE CÁTEDRA:

-Prof. Adjunta: Lic. Paula Andrea Cruz
E-mail: aleandrea@arnet.com.ar

-Jefa de Trabajos Prácticos: Lic. Paula María Barbarán
E-mail: pambararan@yahoo.com.ar

HORARIOS:

-Clases teóricas: Lunes de 08 a 10 horas -Anfiteatro "G"

-Clases prácticas:

Comisión 1: Martes de 18 a 20 horas- Anfiteatro "C"

Comisión 2: Miércoles de 20 a 22 horas- Aula 20

-Clases de consulta: Box 117- 1er Piso- Facultad de Humanidades

Lic. Paula Cruz Lunes: 11 a 16 horas Viernes: 14 a 16 horas	Lic. Paula Barbarán Miércoles: 18 a 20 horas
-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

-Reuniones de cátedra: Miércoles de 14 a 17 hs.

-Actividad de extensión de la cátedra: Ciclo de cine (Viernes de 12 a 15 horas- Aula SAVIC)

NOCIONES PRELIMINARES

En la materia "Teoría y Crítica de Espectáculos y Medios", correspondiente al Segundo Año de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, se profundizan los contenidos abordados en "Prácticas Críticas", materia de Primer Año que introduce al alumno en la elaboración de diversos textos críticos sobre eventos culturales, arte y literatura. En este caso, la reflexión teórica y actividad crítica se orientan al ámbito de los espectáculos teatrales, cinematográficos y televisivos. Se trata de favorecer en los

alumnos la mirada crítica sobre diversas problemáticas de los espectáculos que encontrará en la crítica un ámbito propicio de materialización.

Efectivamente, "Teoría y Crítica de Espectáculos y Medios" resulta de vital importancia en la formación del aspirante a Licenciado en Ciencias de la Comunicación por cuanto, a través de ella, será capaz de producir diferentes textos críticos sobre las principales manifestaciones espectaculares. También, la materia se constituye en un espacio de la reflexión y el debate necesarios para la elaboración de proyectos de investigación y de producción periodística y académica vinculados a los espectáculos y medios.

En virtud de estas consideraciones, es que se ha pensado en una propuesta de contenidos coherente con estas expectativas y acorde a la duración y carga horaria semanal estipulada en el Plan de Estudios de la Carrera. Por tratarse de una materia cuatrimestral se cree conveniente una distribución de contenidos basada en cuatro ejes de contenidos teóricos –a los que se destinará un mes a cada uno- y un eje transversal de lectura y escritura de textos críticos.

El primer eje centra su mirada en la reflexión teórica de aspectos generales vinculados a los espectáculos y los medios a fin de circunscribir el objeto de estudio en la currícula y de analizar las principales cuestiones que lo definen. En ese sentido, se desarrollan las diferentes conceptualizaciones y aproximaciones teóricas al espectáculo como la Semiología, la Narratología, la Sociosemiótica y la Antropología Cultural. A la vez, se reflexiona sobre las características de la denominada "Sociedad del Espectáculo" lo que supone indagar, desde una visión crítica, en las particularidades que en la actualidad presentan las estéticas del entretenimiento. Se pretende que el alumno logre entablar un diálogo entre los autores y los textos a los efectos de asumir una posición crítica sobre la relación *espectáculos-medios* a partir de sus lecturas y del contacto asiduo con eventos culturales.

Los ejes siguientes promueven un abordaje del teatro, el cine y la televisión a partir de una teorización sólida y pertinente, que brinde al alumnado adecuadas herramientas metodológicas para analizar diversas problemáticas que plantean estos lenguajes en la actualidad en relación a sus temas, sus géneros, sus estéticas y su inserción en el contexto de la posmodernidad y de la globalización.

El Eje sobre Teatro alude a los diferentes problemas que presenta su delimitación y definición. Al exteriorizarse como una realidad ficticia y, a la vez, constituirse en ficción real, se somete el análisis del teatro contemplando esa realidad paradójica y otros conceptos polémicos como el realismo, la mimesis, la verosimilitud, los límites de la ficción y el grado de autonomía de la representación. También se examinan los elementos, las funciones y los efectos desde una teoría global del teatro y a partir del análisis de diferentes obras teatrales.

En el Eje 3 se intenta reflexionar sobre el cine y su evolución como institución, dispositivo y lenguaje a la luz de los aportes de las principales estéticas y teorías del cine (Formalismo, Realismo, Semiótica, Psicoanálisis, Narratología, Neoformalismo y Semiopragmática). Además, a partir del visionado de diversas películas, se procura identificar los elementos del film, los componentes del relato cinematográfico, los principales géneros, aspectos que resultan esenciales para el análisis del filme.

En el Eje 4 se concibe a la televisión como elemento fundamental del sistema mediático y se analizan conceptos esenciales como la hegemonía y la polidiscursividad. Del mismo modo, la indagación se centrará en las características de la neotelevisión, en sus géneros y formatos televisivos y en las formas actuales de espectacularización de las emisiones televisivas.

Finalmente, el eje de lectura y escritura crítica transversaliza los anteriores a partir de una concepción que entiende estas prácticas como procesos que irán perfeccionándose en la medida en que el alumno se apropie de los marcos teóricos previstos para el desarrollo de los otros ejes programáticos y los utilice gradualmente en la elaboración de críticas periodísticas y académicas.

OBJETIVOS

-Objetivos Generales:

La cátedra se propone:

- Proporcionar modelos teóricos y prácticos que puedan emplearse para acceder a un conocimiento más profundo de los espectáculos.
- Brindar una formación amplia y rica para que los alumnos puedan leer, pensar y escribir sobre el cine, el teatro, la televisión y espectáculos variados.
- Generar espacios de reflexión sobre diversos aspectos de la crítica de espectáculos y medios.
- Promover instancias variadas de lectura y producción crítica como un acercamiento genuino a la labor del Periodismo Cultural y a la escritura de ensayos académicos.

-Objetivos Específicos:

Se espera que los alumnos logren:

- Analizar las principales corrientes teóricas que han abordado el campo de las prácticas críticas referidas a los fenómenos mediáticos.
- Discutir acerca de las miradas semióticas, sociológicas y antropológicas que han centrado su atención en el cine, el teatro y la televisión.
- Develar el ámbito del quehacer de los periodistas especializados en espectáculos a partir del análisis de revistas culturales, suplementos de espectáculos y otros ámbitos de circulación de la crítica.
- Investigar temas relacionados con los espectáculos y los medios.
- Reconocer y analizar las características del lenguaje de la crítica periodística y académica.
- Producir textos críticos de diversas clases sobre espectáculos y medios considerando soportes diferentes.
- Practicar intensamente la crítica de ensayos referidos al cine, el teatro y la televisión.

CONTENIDOS:

Eje 1: CONCEPTOS PRELIMINARES

El espectáculo: hacia una definición. Características de la "Sociedad del Espectáculo" según Debord. La relación espectáculos - medios de comunicación. El espectáculo y las estéticas del entretenimiento. Elementos de la relación espectacular. Economía y política del espectáculo. La topología del espectáculo en la teoría de González Requena. Teorías que permiten entender el espectáculo: Semiología, Narratología, Sociosemiótica, Antropología Cultural. Los componentes escénicos. El análisis de los espectáculos según el modelo de Pavis.

Eje 2: TEORÍA Y CRÍTICA TEATRAL

Teatro: definición, características, elementos, funciones y efectos. Hacia una teoría global del teatro El análisis del teatro según el modelo de Trancón.. La crítica teatral:

características, objetivos. Funciones del crítico teatral. Análisis y producción de críticas teatrales.

Eje 3: TEORÍA Y CRÍTICA CINEMATOGRAFICA

El cine como institución, dispositivo y lenguaje. Elementos del film. El relato cinematográfico: dimensiones, voz narrativa, punto de vista, tiempo del relato (orden, duración y frecuencia). Los géneros cinematográficos. Evolución: pioneros, Neo-realismo, Nouvelle Vague, Free Cinema, Nuevo Cine Alemán, Cinema Novo, Cine Latinoamericano y Argentino, Cine europeo y americano contemporáneos, Cine posmoderno. Estéticas y teorías del cine: Formalismo, Realismo, Semiótica, Psicoanálisis, Feminismo, Narratología, Neoformalismo y Semiopragmática. El análisis del filme: Modelo de análisis de S. Noriega.

La crítica cinematográfica: tipos, funciones y requisitos.

Eje 4: TEORÍA Y CRÍTICA TELEVISIVA

El espectáculo televisivo: características. Invención y desarrollo de la televisión. La televisión en el sistema mediático. Hegemonía y polidiscursividad. La espectacularización de las emisiones televisivas. Géneros y formatos televisivos. La neotelevisión: características.

La crítica de televisión: características y evolución. Análisis y crítica de diversos formatos televisivos.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Se propone una metodología activa de trabajo, basada en múltiples instancias de lectura y escritura que permitan el desarrollo de la labor crítica. Por ello, los contenidos propuestos serán abordados mediante las instancias que a continuación se detallan:

- ✓ **Clases Teóricas:** A lo largo del curso se trabajará sobre la bibliografía de los cuatro ejes temáticos, con exposiciones del docente y participación de los alumnos mediante intervenciones orales y trabajos escritos domiciliarios de entrega semanal. En estos módulos se abordarán las obras, los temas y los autores principales de la selección bibliográfica, a partir de la identificación en éstos de puntos de encuentro, de divergencia, de los contextos de producción teórica y del análisis crítico de sus argumentaciones. Para ello, se ejemplificarán conceptos clave, se analizarán pasajes o citas textuales, en el caso de materiales impresos; y fragmentos de películas o programas televisivos, si se tratase de medios audiovisuales.
- ✓ **Clases Prácticas.** En forma paralela a la discusión teórica se analizarán materiales seleccionados de casos particulares con el fin de identificar y contrastar las problemáticas desarrolladas en las Clases Teóricas. En las clases prácticas se prevé la lectura de diversas críticas periodísticas y académicas con la convicción de que una práctica lectora intensa permitirá que los alumnos reconozcan la estructura de la crítica, sus contenidos, las categorías que se examinan con sus correspondientes estrategias de valoración, los recursos, la situación de enunciación y el tipo de contrato de lectura que se construye en los textos; aspectos que resultan esencial para la adopción de modelos y estilos escriturarios propios. En ese sentido, se propiciará como actividad final de integración la producción escrita de un ensayo referido a un espectáculo a elección. Dicha tarea será encarada procesualmente a partir de la elección y acotación de un tema determinado, la

recopilación de documentos, la organización del material, la elaboración de un plan o guión, la redacción y corrección hasta la obtención de la versión final.

- ✓ **Clases de Consulta.** Las tutorías constituyen situaciones de verdadero aprendizaje por la posibilidad que el alumno tiene de disipar sus dudas mediante clases personalizadas.
- ✓ **Extra-clases.** Se promoverá la observación de películas y documentales de cine en contraturno, para no interferir con el desarrollo normal de las clases. Además, se invitarán críticos del medio, se visitarán teatros de la ciudad para presenciar algunas obras de teatro.

RÉGIMEN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.

La asignatura se adscribe a los regímenes de Promocionalidad, Regularidad y Alumno Libre.

Para **promocionar** la asignatura se requiere el cumplimiento de las siguientes condiciones:

- 80% de Asistencia a clases.
- 100% de Trabajos Prácticos aprobados.
- Aprobación de dos parciales con nota mínima de 7(siete).
- Defensa oral de un ensayo crítico previamente aprobado.

Para **regularizar** la materia, el alumno deberá:

- Aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos.
- Aprobar dos parciales con 4 (cuatro), 5 (cinco) o 6 (seis).

Cumplidas estas condiciones, deberá rendir un examen final escrito, cuya nota mínima de aprobación es 4 (cuatro), en los turnos que fije el Calendario Académico. En dicha instancia será examinado en todos los contenidos del presente Programa.

Nota: El último parcial consistirá en la producción grupal de una crítica académica que integre la bibliografía estudiada con una problemática particular referida al cine, el teatro o la televisión. Solamente se recupera el primer parcial.

Los alumnos **libres** son aquellos que se inscribieron como tales al inicio de clases o quienes durante el cursado no lograron cumplir los requisitos establecidos en los ítems anteriores. Para poder rendir, deberán presentar –con diez días de anticipación- un ensayo crítico según consignas que se le indicarán en horarios de consulta. Una vez aprobado el trabajo, podrán presentarse en los turnos de exámenes para ser evaluados en todos los contenidos del último Programa de la Cátedra. La nota mínima de aprobación, en este caso, es 4(cuatro)

BIBLIOGRAFÍA:

Eje 1

- DEBORD, G. (1995) *La sociedad del espectáculo*, Buenos Aires, La Marca.
- GARCÍA CANCLINI, N. (1996) "Comunidades de consumidores. Nuevos escenarios de lo público y la ciudadanía", en González Stephan, (compiladora), *Cultura y tercer mundo. Nuevas identidades y ciudadanías*, Caracas, Nueva Sociedad.
- GONZÁLEZ REQUENA, J.(2000) "Introducción a una teoría del espectáculo" en *Telos* N° 4,01-01-2000.
- PAVIS, P. (2000): *El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine*, Barcelona, Paidós.
- RINCÓN, O. (2006): *Narrativas mediáticas. O cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento*, Barcelona, Gedisa.

Eje 2.

- BERENGUER, A. (1991) *Teoría y crítica del teatro (estudios sobre teoría y crítica teatral)*, Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones.
- DE MARINIS, M (1997) *Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatrología*, Buenos Aires, Galerna.
- HELBO, A. (1989) *Teoría del espectáculo. El paradigma espectacular*, Buenos Aires, Galerna.
- MOLINARI, A. (2005) *La metáfora del pozo. Reflexiones sobre la crítica teatral*. Conferencia impartida en la Academia de Buenas Letras, Granada.
- PAVIS P. (1986) "El teatro y los medios de comunicación: especificidad e interferencia" en *Gestos*, n°1, abril.
- TRANCÓN, S. (2006): *Teoría del Teatro. Bases para el análisis de la obra dramática*, Editorial Fundamentos, Madrid, Segunda Parte

Eje 3.


- AUMONT, J Y OTROS (2008) *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. Buenos Aires, Paidós Comunicación.
- COSTA, A. (2008) *Saber ver el cine*. Buenos Aires, Paidós.
- DANEY, S. (2005) "La función crítica" en AA.VV. *Teoría y crítica del cine*, Buenos Aires, Paidós.
- DELEUZE, G. (1984) *La imagen-movimiento*, Barcelona, Paidós
- JACOBSEN, U. (2005) "Breves argumentaciones, nada concluyentes, en torno a la crítica cinematográfica" en *Revista Fuera de Campo*, Santiago de Chile.
- MALDONADO, L. (2006) *Surgimiento y configuración de la crítica cinematográfica en la prensa argentina (1896-1920)*, Buenos Aires, I Rojo Editores.
- METZ, C. "El decir y lo dicho en el cine: hacia la declinación de un verosímil", en *Communications* 11, Seuil, París, 1968 (Traducción Traversa, O).
- PAULINELLI, M. (2005) *Diez años de cine argentino. Poéticas del cine argentino*, Córdoba, Editorial Comunicarte.
- RUSSO, E. (2006) *Diccionario de cine. Estética, crítica, técnica, historia*. Buenos Aires, Paidós.
- SÁNCHEZ NORIEGA, J. (2006): "Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión", Madrid, Alianza Editorial.
- ZAVALA, L. (2007) *Cine Clásico, Moderno y Posmoderno* en www.razonypalabra.org.mx,
Fecha de consulta: 23/08/07

Eje 4.

- ÁVILA DE JALIL, A. (2005) *Sociedad y lenguaje en la telenovela argentina*, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, Colección Tesis
- BOURDIEU, P. (1997) *Sobre la televisión*, Barcelona, Anagrama.
- DALLERA, O. (1988) *Para mirar los dibujos animados de la televisión*, Buenos Aires, Colección Comunicación N° 10, Ediciones Don Bosco.
- GONZÁLEZ JEWKES, M. (2002) "La realidad y los reality shows" en AA.VV. *Medios de comunicación. 10 enfoques*, Buenos Aires, Fundación El Libro.
- GONZÁLEZ REQUENA, J. (1989) *El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad*. Madrid, Cátedra.
- GONZÁLEZ REQUENA, J. y ARIAS, L. (1994) "El texto televisivo" en Revista *Signos* 12 , Página 4/13, Abril - Junio de 1994

FILMOGRAFÍA

1. *La quimera del oro* (Charles Chaplin)
2. *Tiempos modernos* (Charles Chaplin)
3. *Los cuatrocientos golpes* (François Truffaut)
4. *Roma, ciudad abierta* (Roberto Rossellini)
5. *La naranja mecánica* (Stanley Kubrick)
6. *Macht Point* (Woody Allen)
7. *Bailando en la oscuridad* (Lars von Trier)
8. *Amélie* (Jean-Pierre Jeunet)
9. *El color del paraíso* (Majad Majidi)
10. *El sabor de las cerezas* (Abbas Kiarostami)
11. *Fresa y chocolate* (Tomás Gutiérrez Alea)
12. *Amores perros* (Alejandro González Iñárritu)
13. *Mundo grúa* (Pablo Trapero)
14. *Pizza, birra y faso* (Bruno Stagnaro y Adrián Caetano)
15. *Kamchatka* (Marcelo Piñeyro)
16. *Cordero de dios* (Lucía Cedrón)
17. *XXY* (Lucía Puenzo)
18. *Leonera* (Pablo Trapero)
19. *La ciénaga* (Lucrecia Martel)
20. *El destino* (Miguel Pereira)
21. *La escafandra y la mariposa* (Julian Schnabel)
22. *El silencio de Lorna* (Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne)


 Lic. Paula Cruz