

1445/17

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE HUMANIDADES
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
AÑO CALENDARIO: 2017

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:
TEORÍA Y CRÍTICA DE ESPECTÁCULOS Y MEDIOS

PLAN DE ESTUDIOS: 2006

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Clases teóricas y Clases prácticas

HORAS TEÓRICO-PRÁCTICAS: 60 (sesenta)

CANTIDAD DE HORAS SEMANALES: 4(cuatro)

RÉGIMEN DE CURSADO: cuatrimestral (2do. C.)

EQUIPO DE CÁTEDRA

PROFESORA ADJUNTA:

Mg. Paula Andrea Cruz

JEFA DE TRABAJOS PRÁCTICOS:

Lic. Paula Julieta Martín

DOCENTE ADSCRIPTA:

Lic. Edith Castelli

ESTUDIANTE ADSCRIPTO:

Pablo Ordoñez

RÉGIMEN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

Se siguen los lineamientos fijados por las Resoluciones N° 975/11, 350/17 y 351/17:

CONDICIONES PARA REGULARIZAR LA MATERIA

- Porcentaje de trabajos prácticos no superior al 75%, con su correspondiente recuperación.
- Aprobar dos parciales con nota mínima de 4(cuatro), con recuperación.

CONDICIONES PARA PROMOCIONAR LA MATERIA

- Cumplir con el 80 % de asistencia a clases prácticas.
- Aprobación de Trabajos Prácticos no inferior al 80%. Todos cuentan con instancias de recuperación.
- Aprobación del 100% de exámenes parciales, con recuperación. La calificación numérica para obtener la promoción será de 7(siete) a 10 (diez).

ALUMNOS LIBRES

No estará condicionada la inscripción a examen de los estudiantes libres bajo ningún requisito previo. Éstos serán examinados con el programa vigente al momento de la inscripción.

MODALIDAD DE EXAMEN FINAL

Para rendir la materia, los alumnos deberán inscribirse en cualquiera de los turnos de examen que fija el Calendario Académico de la Facultad de Humanidades. Durante el examen, podrán elegir la modalidad oral o escrita para responder a consignas referidas a cualquiera de los contenidos que se expresan en el presente programa. En el caso de los alumnos libres, se agregarán dos consignas al temario propuesto para los alumnos regulares.

FUNDAMENTACIÓN

La presente propuesta de cátedra considera que la cultura y el arte - tópicos centrales de la materia "Teoría y Crítica de Espectáculos y Medios" - no pueden ser espacios a los que accedan sectores sociales privilegiados sino que, muy por el contrario, todas las personas deben contar con una formación cultural y artística integral. Y en este punto, la propuesta que aquí se expone pretende encuadrarse dentro del talante democrático de la Universidad Nacional de Salta y de sus principios, más específicamente en lo que establece el Artículo 64 del Estatuto de la UNSa cuando fija como uno de los propósitos de la enseñanza: "Proporcionar una formación de calidad y significación social, que habilite para el desempeño de una participación creativa, protagónica,

solidaria y responsable en la construcción de una sociedad donde todos sus miembros tengan la oportunidad y la posibilidad real de alcanzar la más plena realización”.

En consonancia con ese espíritu de inclusión y equidad, es que en 2006 las autoridades universitarias de entonces gestionan la apertura de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Se materializa de este modo el proyecto ideado por un grupo de profesores mediante el cual se ofrece una nueva alternativa de estudio en el campo comunicacional a las ofertas existentes y que beneficia principalmente a quienes no pueden afrontar los gastos que significa estudiar esta carrera en una universidad privada. También, y como puede leerse en el Plan de Estudios, la carrera surge para “responder a las necesidades de una sociedad local atravesada por lo mediático ofreciendo nuevas formas de comunicación que optimicen las redes comunitarias”. De este modo, se plantea la formación de “profesionales críticos y comprometidos que se desempeñen con solvencia en los diferentes ámbitos comunicacionales, tanto en los ya existentes democratizando las políticas de comunicación como generando alternativas de comunicación acordes a las nuevas necesidades de instituciones, empresas y comunidades ubicadas en los diversos territorios de la región”. En función de estos principios, la cátedra apunta a la formación del comunicador social en un contexto democrático y participativo brindando herramientas para pensar las transformaciones de la comunicación, en general, y los desarrollos teóricos y metodológicos de las manifestaciones espectaculares, en particular.

La necesidad de analizar los espectáculos obedece a que éstos constituyen “modos de investir de sentidos efímeros la vida ante la ausencia de relatos duraderos y de símbolos estables para significar” (Rincón, 2006: 83). A través de esas formas efímeras de mostrar el cuerpo es posible comprender tiempos, lugares y valores humanos; porque los espectáculos hablan del modo en que las sociedades estructuran su identidad, sus pensamientos, sus ideales y nos muestran lo que somos y la posición que adoptamos frente a lo social.

El poder de los medios en la configuración de una “sociedad del espectáculo” que si bien fuera planteado en los sesenta por Debord, en la actualidad sigue manifestándose con otras formas y fachadas. Efectivamente, es el entretenimiento una categoría central para pensar el espectáculo mediante narrativas o formas de contar que nos lleva a pensar con Rincón en los medios de comunicación como potentes máquinas narrativas que instalan la necesidad de formar a nuestros estudiantes en una práctica del periodismo cultural alejada de las imposiciones del mercado, centrada en la libertad de expresión y en los principios de la ética periodística y fuertemente arraigada en un ejercicio de la crítica que no tienda a cosificar la estética y el gusto ni adopte como estrategias la imitación y la diversión con la consiguiente vulgarización de las formas de contemplación. Es imprescindible que el alumno, junto al reconocimiento de los aspectos discursivos y lingüísticos de la crítica periodística, conozca los productos culturales sobre los que la ejercerá. Por este motivo, la propuesta de trabajo prioriza una serie de teorías, conceptos y modelos de análisis anclados epistemológicamente desde un enfoque crítico desde el cual los estudiantes podrán reflexionar acerca de determinados problemas de los medios circunscribiéndolos en una estructura social dominante y en íntima conexión con los aportes de otros enfoques teóricos. Debido a la duración cuatrimestral de la materia, estas problemáticas se vincularán sólo a los espectáculos teatrales, cinematográficos, televisivos y post-televisivos.

OBJETIVOS

La cátedra se propone:

- Favorecer una mirada crítica sobre el espectáculo en el marco de sus procesos de producción, circulación y recepción.
- Facilitar instrumentos teóricos y metodológicos para el visionado, el análisis y la posterior producción de textos críticos tanto periodísticos como académicos referidos a espectáculos musicales, teatrales, cinematográficos, televisivos y post-televisivos.
- Propiciar acciones variadas de acercamiento genuino a la labor del Periodismo Cultural y de Espectáculos en el contexto tecnológico actual.

En virtud de estos objetivos generales, Se espera que los alumnos logren:

- Juzgar críticamente los principales conceptos y perspectivas teóricas referidos a los espectáculos musicales, teatrales, cinematográficos y televisivos.
- Develar el ámbito del quehacer periodístico especializado a partir de la asistencia a espectáculos, la realización de entrevistas y la producción de notas y crónicas periodísticas.
- Investigar temas relacionados con los espectáculos y los medios de la región.
- Producir textos críticos de diversas clases sobre espectáculos y medios considerando soportes y públicos diferentes.

CONTENIDOS

EJE TEMÁTICO N° 1: MUTACIONES DE LA COMUNICACIÓN Y DEL ESPECTÁCULO

1.1. Culturas bastardas: características, referentes culturales. Ciudadanías celebrities. Las culturas digitales y las nuevas experiencias textuales.

1.2. La lógica del entretenimiento: definición, características, oposición arte/entretenimiento, evolución. El espectáculo como práctica del entretenimiento: características. El discurso espectacular: criterios. Críticas al espectáculo. La cultura del espectáculo: filosofía light, actitud new age, política reality. La Teoría del Espectáculo de González Requena: Elementos de la relación espectacular. Economía y política del espectáculo. Topología del Espectáculo: modelos carnavalesco, circense, de la escena a la italiana y de la escena fantasma. La descorporeización del Espectáculo.

1.3. Desarrollo histórico del espectáculo: evolución escénica teatral y vínculos con el arte cinematográfico. Primeras civilizaciones, Grecia, Roma, Medioevo, Renacimiento, Período Clásico, Barroco, Invención del cinematógrafo, Expresionismo alemán, Vanguardias, La nueva ola francesa, el cine de Hollywood, las nuevas formas expresivas, la búsqueda de nuevos efectos, la

era digital. El caso argentino: primeras representaciones, génesis de la industria cinematográfica, la época dorada, el cine durante la última dictadura militar y el regreso de la democracia, el Nuevo Cine Argentino.

BIBLIOGRAFÍA

1.1.

RINCÓN, O. (2015) "Lo popular en la comunicación: Culturas bastardas + ciudadanías celebrities", en Amado, Adriana y Omar Rincón (editores): *La comunicación en mutación*, Friedrich-Ebert-Stiftung: Bogotá, pp. 23-42

_____ "La cultura digital: el nuevo mundo", en Amado, Adriana y Omar Rincón (editores): *La comunicación en mutación*, Friedrich-Ebert-Stiftung: Bogotá, pp. 187-191

1.2.

GONZÁLEZ REQUENA, J. (1985) "Introducción a una teoría del espectáculo" en *Telos* N° 4, Madrid, pp.35-44

RINCÓN, O. (2006) "Estéticas del entretenimiento (espectáculo, levedad, new age, reality)" en *Narrativas mediáticas. O cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento*. Barcelona: Gedisa, pp. 41-85

1.3.

GENTILE, M.; DÍAZ, R.; FERRARI, P. (2008) "Capítulo 1: Historia" en *Escenografía cinematográfica*. Buenos Aires: Ediciones La Crujía.

EJE TEMÁTICO N° 2: ESPECTÁCULOS TEATRALES, CINEMATOGRAFICOS, TELEVISIVOS Y POST-TELEVISIVOS

2.1. TEATRO: El análisis de los espectáculos según Pavis. Los componentes escénicos: el actor, la voz, la música, el ritmo, el espacio, el tiempo, la acción, el vestuario, el maquillaje, el objeto, la iluminación.

2.2. CINE: Los aportes teóricos de Barthes, Propp, Bremond y Greimas para el análisis del relato cinematográfico. Historia y discurso. El relato cinematográfico. Enunciación y narración. Códigos específicos y no específicos. Los sintagmas según Metz. Las funciones del relato cinematográfico. Unidades escénicas. El personaje en la narración. El narrador: punto de vista, perspectivas narrativas y localización, focalización. Tiempo de la acción y tiempo de la narración. Relaciones espaciales. Continuidad y raccord. Trama y narración. Los géneros cinematográficos. Lenguaje y gramática del cine. Planos. Tomas, escenas y secuencias. La imagen cinematográfica. El montaje. Niveles del análisis: la descripción, la estructuración, la interpretación y la asignación.

2.3. TV: Paleo y Neotelevisión. La hipertelevisión: concepto, gramática, características. Géneros televisivos: funciones, clasificación. Géneros televisivos ligados al entretenimiento: series, telenovelas, humor, reality show, programas deportivos.

2.4. POST TV: De espectadores a protagonistas. Narrativas transmedia. Netflix. You tube.

BIBLIOGRAFÍA

2.1.

PAVIS, P. (2000) *El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine*. Barcelona: Paidós Comunicación. Capítulo 2.

2.2.

PULECIO MARIÑO, E. (s/d) "Análisis y Estética del Cine" Libro Electrónico para la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura de Colombia. Recuperado el 18 de julio de 2017 de: <http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/publicaciones/Documents/El%20Cine,%20An%C3%A1lisis%20y%20Est%C3%A9tica.pdf>.

2.3.

ANDACHT, F. (2003): "La irresistible atracción indicial. El index-appeal televisivo", en *El reality-show: una perspectiva analítica de la televisión*. Buenos Aires: Norma.

APREA, G. (2010) "Los videos de Peter Capusotto entre la crítica a la televisión y la televisión crítica" en CARBONE, R. y MURACA, M. *La sonrisa de mamá es como la de Perón. Capusotto: realidad política y cultura*. Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento, pp. 57-64.

BORKOSKY, M. (2016) "Analizar la telenovela nueva. El modelo" y "Los niveles discursivos y su articulación" en *Telenovela nueva*. Buenos Aires: Corregidor, pp11-60

CARRIÓN, J. (2011) "Episodio piloto" en *Teleshakespeare*. Madrid: Errata Naturae Editores.

MAZZIOTTI, N. (2005) "Narrativa: los géneros en la televisión pública" en RINCÓN, O. (comp.) *Televisión pública: del consumidor al ciudadano*. Buenos Aires: La Crujía.

NOTAR, N. (2017) "Qué pasa con las transmisiones de los deportes en vivo", en *La televisión del futuro. Streaming, big data, On demand y el nuevo espectador*. Buenos Aires: Ariel.

SCOLARI, C. (2008) "Hacia la hipertelevisión. Los primeros síntomas de una nueva configuración del dispositivo televisivo. Diálogos de la comunicación, 77. Recuperado el 15 de junio de 2017 de: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2694422>

2.4.

MUROLO, N. (2011). "Post-Zapping: Transmite tú mismo. Youtube como la televisión posmoderna" en *Razón y Palabra*. N° 71. México.

NOTAR, N. (2017) "Somos", "Experiencias en realidad virtual, redes sociales y el mundo transmedia", "Big data y todos somos Netflix" en *La televisión del futuro. Streaming, big data, On demand y el nuevo espectador*. Buenos Aires: Ariel.

EJE TRANSVERSAL: CRÍTICA ACADÉMICA Y PERIODÍSTICA DEL ESPECTÁCULO

La reseña, el comentario y el ensayo crítico. La crónica cultural en el Nuevo Periodismo. La ponencia.

BIBLIOGRAFÍA

AAVV (2014) *La ponencia*. Departamento de Lectura y Escritura Académicas. Universidad Sergio Arboleda.

ANGULO EGEA, M. (2014) "Prefacio. Mirar y contar la realidad desde el Periodismo Narrativo" en ANGULO EGEA, M. (Coord.) *Crónica y mirada. Aproximaciones al Periodismo Narrativo*. Madrid: Libros del K.O.

REINOSO, J. (2015) "La Revista Anfibia como caso del Nuevo Periodismo". Ponencia presentada en el VIII Seminario Regional (Cono Sur) ALAIC "Políticas, actores y prácticas de la Comunicación: encrucijadas de la investigación en América Latina". 27 y 28 de agosto 2015. Córdoba, Argentina.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y/O EXTENSIÓN

Se prevé articular con el Proyecto 2414 del CIUNSA "Prácticas discursivas en tiempos de Internet: lectura, escritura y nuevas tecnologías en el campo académico comunicacional de la Facultad de Humanidades de la UNSa", con el Proyecto Académico de la Facultad de Humanidades "Kikuyo" en relación con la visibilización de las experiencias artísticas y culturales de la Región NOA y con el Instituto Nacional del Teatro en Salta para la asistencia de los estudiantes a eventos artísticos y culturales en la ciudad.

7

Mg. Paula Andrea Cruz