

Universidad Nacional de Córdoba
CIFFyH, FFyH

Seminario de grado:
“Narrativas audiovisuales contemporáneas: Serialidad a demanda.”

Docentes a cargo: Agustín Berti (CIFFyH, CONICET), Guadalupe Reinoso (Escuela de Filosofía, CIFFyH).

Lugar y Horario: Jueves 9:30-13:30. Aula a definir. CIFFyH, FFyH.

Equipo docente colaborador: Dr. Carlos Balzi (FFyH), Dr. Juan Iosa (FD), Dr. Eduardo Mattio (FFyH), Dr. Darío Sandrone (FFyH), Dr. Javier Blanco (FaMAF/FCS), Dr. Miguel Pagano (FaMAF), Lic. Lisandro Barrionuevo (FFyH), Mgtr. Ana Mohaded (FA), Dr. Miguel Pagano (FaMAF), Lic. Federico Sammartino (FA), Lic. Leandro Groshaus (Prosecretaría de Comunicación UNC), Lic. Maximiliano Gonnet (CIFFyH/CONICET).

Las series son un objeto poco delimitado y en permanente mutación. Es difícil asociarlas a un medio específico, a diferencia del cine y su relación con la sala y el proyector durante casi un siglo, pero también es muy sencillo establecer una genealogía que se nutre de antecedentes literarios, desde los grandes proyectos narrativos del realismo del siglo XIX al folletín y los cortos seriales de los orígenes del arte cinematográfico. Hay una incipiente literatura crítica en torno a una era dorada de la televisión que ha explotado en los últimos diez años, pero cuyos orígenes pueden rastrearse en *Twin Peaks* de David Lynch y otras incursiones de directores del cine en la televisión entre finales de los 80 y comienzos de los 90. Con todo, los abordajes existentes tienden a una lectura de las series como texto que corre el riesgo de desconocer sus particulares imbricaciones con el cambiante ecosistema mediático.

Los abordajes semióticos, en particular, pero no sólo de la semiótica del cine, proveen elementos indispensables para una aproximación rigurosa a las series, partiendo desde la idea de una narrativa fuerte que está en el título de este seminario. No obstante, esto es sólo el comienzo, ya que desconocer los aspectos culturales y tecnológicos específicos y los modos en que determinan y son determinados por las producciones audiovisuales y su circulación entraña una serie de riesgos que este seminario se propone evitar. Para hacer una crítica de las series, proponemos por ello un recorrido que se nutre de discusiones de la estética, el pensamiento sobre la técnica (desde abordajes más filosóficos a otros de orden sociológico), los estudios sobre los medios de comunicación y las llamadas TICS), y la teoría y la crítica de las artes audiovisuales. Ante la constatación de un objeto ecléctico y multidimensional, el seminario se plantea en esos mismos términos, a partir de un marco heterogéneo (y necesariamente contradictorio) para ofrecer una propuesta de sistematización de un nuevo paradigma narrativo que hoy tiene un impacto innegable en la cultura contemporánea y los modos de representar las complejidades del presente.

A partir de la discusión de una selección de series y bibliografía complementaria, se propondrá discutir algunos temas centrales de la discusión estética que las atraviesa o que las mismas pueden iluminar mucho más allá de la mera ilustración, considerando a las obras como modo particular de poner en discusión algunos debates políticos, éticos y estéticos contemporáneos. La modalidad del seminario, orientada a la discusión a partir del visionado fuera del horario de clases y lecturas complementarias indicadas para cada encuentro, propone preguntarse por los siguientes temas: el concepto de *obra* en el marco de las series; la posibilidad de representación de la complejidad e imbricación de lo social a partir de los proyectos de narrativo de largo aliento y su relación con el proyecto realista decimonónico; la

tensión entre el naturalismo clasicista heredado del llamado código institucional hollywoodense y el giro manierista y la autoconciencia de la forma propios del posmodernismo estético; el carácter inconcluso y la algoritmización del gusto a partir de la digitalización; el acceso ubicuo, diferido y privado de la experiencia estética que proponen las series; el problema de la autoría en este tipo de producciones; la tensión entre arte e industria ante la creciente transformación de todo en “contenido”; los problemas de la adaptación de formatos, géneros y soportes; y la imbricación de contenido y continente. Esta enumeración de temas que atraviesan el corpus propuesto no es excluyente ya que la propuesta del seminario es abrirse al debate a partir de la puesta en común de algunos conceptos de base a partir de los cuales iniciar el abordaje y la discusión.

OBJETIVOS:

- Poder reconocer diferentes innovaciones formales en la narración serial en el periodo 2010-2018.
- Desarrollar herramientas para un abordaje crítico de las nuevas narrativas audiovisuales.
- Realizar un análisis de ficciones seriales en su contexto cultural y socio-técnico.
- Discutir problemas contemporáneos de las humanidades y el modo en que son representados en las series.

METODOLOGÍA

Sobre las clases

El seminario está destinado a estudiantes de filosofía y letras que estén interesados en abordar distintos aspectos relacionados a las series televisivas y de streaming. Asimismo puede resultar de interés para alumnos de otras carreras de humanidades, artes y ciencias sociales. Se prevé la posibilidad de adaptar el curso y sus materiales en función de las necesidades específicas de los inscriptos y sus intereses disciplinares.

Ya que se trata de un seminario, se prevé que las clases generen instancias de debate en los alumnos. Para ello, las clases se dividirán en dos partes. Una parte estará destinada a la introducción y exposición, por parte de los docentes de las series y los temas de la bibliografía de la materia. Se prevé la proyección de fragmentos de las series en cuestión.

La segunda parte comienza con una breve exposición de un problema particular a cargo de un especialista invitado y la posterior apertura a debate con los asistentes.

Requisitos de asistencia y evaluación

Asistencia al 80% a las clases.

Para la aprobación del seminario los estudiantes deberán presentar un trabajo final bajo el formato ensayo de una extensión sugerida de entre 8 y 12 páginas, y rendir un coloquio.

Para los estudiantes bajo el régimen de estudiantes trabajador el cómputo de la asistencia y la evaluación se ajustarán a la normativa vigente (Res. HCD 172/2012).

Carga horaria: 48 horas.

Seriegrafía propuesta:

Dirk Gently's Holistic Detective Agency (Netflix 2017-)

Happy Valley (BBC One, 2014)

Line of Duty (BBC Two/BBC One, 2012-)

Mad Men (AMC, 2007-2015)

Mr. Robot (USA Network, 2015-)
The handmaid's tale (Hulu, 2017-)
Trailer Park Boys (Showcase/Netflix, 2001-2018)
Twin Peaks: The Return (Showtime, 2017)
Un gallo para Esculapio (Turner/Telefé, 2017-)
Vikings (History Channel, 2013-)
Vynil (HBO, 2015)

Bibliografía

- Aarseth, E. "The Culture and Business of Cross-Media Productions." *Popular Communication*. 4.3 (2006): 203-211.
- Adorno, Th. "Prólogo a la televisión"; "La televisión como ideología", en *Crítica de la cultura y sociedad II. Obra completa 10/2. Intervenciones. Entradas. Apéndice*. Madrid: Akal, 2009, pp. 445-467.
- "Resumen sobre la industria cultural", en *Crítica de la cultura y sociedad I. Obra completa 10/1. Prismas. Sin imagen directriz*. Madrid: Akal, 2008, pp. 295-302.
- Aumont, J. y Marie, M. *Diccionario teórico y crítico del cine. A-Z*. Buenos Aires: La Marca, 2006.
- Benjamin, W. y otros. *Estética de la imagen: Fotografía, cine y pintura*. Vera Barros, T. (ed.). Buenos Aires: La Marca Editora, 2015.
- Bernini, E. "Las series de televisión y lo cinematográfico. Algunas notas", en AA. VV. *Kilómetro 111. Ensayos sobre cine*, N° 10. Buenos Aires: 2012, pp. 25-40.
- Carrión, Jorge. *Teleshakespeare: Las series en serio*. Buenos Aires: Interzona, 2014.
- Carroll, N. "La naturaleza del arte de masas", en Carroll, N. *Una filosofía del arte de masas*. Madrid: Visor, 2002, pp. 155-212.
- Dall'Asta, M. "Para una teoría de la serialidad", en AA. VV. *Kilómetro 111. Ensayos sobre cine*, N° 10. Buenos Aires: 2012, pp. 71-89.
- Gubern, Román. *Metamorfosis de la lectura*. Barcelona: Anagrama, 2011.
- Hallinan, B., y Striphas, T. "Recommended for You: the Netflix Prize and the Production of Algorithmic Culture." *New Media & Society*. 18.1 (2016): 117-137.
- Koza, R. "La estética de la dispersión." Mimeo.
- La Ferla J. y Reynal, S. *Territorios audiovisuales: Cine, video, televisión, documental, instalación, nuevas tecnologías, paisajes mediáticos*. Buenos Aires: Librería, 2012.
- Lipovetsky, Gilles, Jean Serroy. *La pantalla global: cultura mediática y cine en la era hipermoderna*. Barcelona: Anagrama, 2009.
- Manzotti, Pablo. *Seriemanía*. Buenos Aires: Random House, 2014. Pp 17-42.
- Reynolds, Simon. *Retromanía: La adicción del pop a su propio pasado*. Buenos Aires: Caja Negra, 2012.
- Schwarzböck, Silvia. "Historia de un error. La legitimación estética de las series", en AA. VV. *Kilómetro 111. Ensayos sobre cine*, N° 10. Buenos Aires: 2012, pp. 7-23.
- Scolari, Carlos, "La estética posthipertextual", en Romero López, Dolores/Sanz Cabrerizo, Amelia (coord.) *Literatura del texto al Hipermedia*. Barcelona: Anthropos, 2008.
- Steyerl, Hito. *Los Condenados de la pantalla*. Buenos Aires: Caja Negra, 2014.
- Vilar, G. *Desartización. Paradojas del arte sin fin*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2010.

Contenidos y cronograma tentativo por encuentro.

Un encuentro semanal. Jueves de 9:30 a 13:30. Aula a definir.

1. 22/3 Presentación del programa. Introducción a la estética de las series.
2. 29-03-18 "Emprendedurismo brutal": Orígenes de la empresa moderna, exploración y conquista. *Vikings* y *Godless*. Comentan Juan Iosa y Carlos Balzi.

3. 05-04-18 “Emprendedurismo sutil”: Modernización, artefactualidad y subjetividad. *Mad Men*. Comenta Darío Sandrone.
4. 12-04-18 “Emprendedurismo limado”: Soportes, sonido y contracultura. *Vynil*. Comenta Federico Sammartino.
5. 19-04-18 “El cuerpo político”: Estado, género y derechos humanos. *The handmaid’s tale*. Comentan Ana Mohaded y Eduardo Mattio.
6. 26-04-18 “Té para tres”: Realismo social, policial y roles de género. *Happy Valley*. Comenta Carolina Rusca.
7. 03-05-18 “La quinta columna”: Los límites de la industria cultural, televisión/cine /series. *Twin Peaks* (Tercera temporada) Comenta Maximiliano Gonnet.
8. 10-05-18 “El hackerismo es un humanismo”: Codificación, realidad y escepticismo. *Mr. Robot*. Comentan Miguel Pagano y Guadalupe Reinoso.
9. 17-05-18. “El deja vú y los cambios en la matriz” Cartografía del devenir, tecno-topo-cronogénensis. *Dirk Gently’s Holistic Detective Agency*. Comenta: Lisandro Barrionuevo.
10. 31-05-18 “Al infinito y más acá”: *Star Trek: Voyager* Los imaginarios tecnocientíficos y los imaginarios sociopolíticos. De la comunidad interestelar a las guerras eugenésicas. Comenta Javier Blanco.
11. 07-06-18 “Conurbano, paredón y después”: Realismo, Nuevo Cine Argentino, la anomalía nacional. *Un gallo para Esculapio*. Comenta Agustín Berti.
12. 21-06-18 “Todos los redneck las manos arriba”: Miserabilismo, realismo televisivo y *reality show*. El flujo audiovisual y los límites de la forma. *Trailer Park Boys*. Comenta Leandro Groshaus
13. “Las puertas del nuevo cielo”: Ciudadanía, frontera, técnica y política. Ejecuciones telemáticas y operaciones mediáticas. *Homeland*. Comenta Lisandro Barrionuevo.

Sobre los docentes a cargo

Agustín Berti es Doctor en Letras de la Universidad Nacional de Córdoba. Investiga los cambios ocurridos por la digitalización en la literatura, el cine y las artes audiovisuales. Es autor de *From Digital to Analog. Agrippa and Other Hybrids at the Origins of Digital Culture* (P. Lang, Nueva York, 2015). Actualmente es investigador asistente del CONICET radicado en el CIFYH, es docente de la Maestría en Técnica, Políticas y Culturas de la UNC, y profesor titular de la cátedra “Análisis y crítica” del Departamento de Cine y TV, Facultad de Artes, UNC. Es miembro de Dédalus, grupo de investigación sobre la técnica, y tiene una columna semanal de crítica de series en Vortex Córdoba 90.3

Guadalupe Reinoso es Licenciada (2007) y Doctora en Filosofía (2013) por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Fue becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (2008-2013) y becaria posdoctoral del mismo organismo (2013-2014). Actualmente se desempeña como profesora Adjunta regular en el Ingreso a las carreras de Licenciatura y Profesorado en Filosofía de la UNC y como carga anexa en la asignatura Metafísica II; co-dirige un proyecto de investigación categoría A, titulado *¿Hacia una maquinización escéptica? Sugestiones técnicas y renovación del pirronismo en el pensamiento moderno y contemporáneo*, financiado por la SeCyT y radicado en el CIFYH. Desde noviembre de 2014 es la Directora de Escuela de Filosofía.