

Universidad Nacional de Córdoba
CIFFyH, FFyH

Seminario de grado:
“Narrativas audiovisuales contemporáneas: Las series de TV y Streaming.”

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

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

Docentes colaboradores: Carlos Balzi, Emanuel Biset, Juan Iosa, Eduardo Mattio, Carolina Rusca, Guillermo Vázquez, Darío Sandrone.

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.

El seminario está destinado a estudiantes de filosofía, letras, ciencias de la información, cine y televisión y teatro 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.

OBJETIVOS:

- Poder reconocer diferentes aproximaciones estéticas a las series del periodo 1990-2017.
- Desarrollar herramientas para un abordaje crítico de las nuevas narrativas audiovisuales.
- Realizar un análisis de series televisivas y de streaming en su contexto cultural y socio-técnico.
- Presentar problemas filosóficos contemporáneos y el modo en que son representados en las series.

METODOLOGÍA

Sobre las clases

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.

Carga horaria: 48 horas.

Seriegrafía propuesta:

American Crime Story: O. J. Simpson vs. The American People. Scott Alexander y Larry Karaszewski, EE.UU., FX, 2016.

Better Call Saul. Vince Gillian y Peter Gould, EE.UU., Netflix, 2015-2016.

Black Sails. Robert Levine y Jonathan E. Steinberg, EE.UU., Starz, 2014-2017.

Deadwood. David Milch. EE.UU., HBO, 2004-2006.

Hannibal. Bryan Fuller. EE.UU., Netflix, 2013-2015.

House of Cards. Beau Willimon, EE.UU., Netflix, 2013-2017.

Mad Men. Mathew Weiner. EE.UU., AMC, 2007-2015.

River. Abi Morgan. Reino Unido, Netflix, 2015.

Stranger Things. Hermanos Duffer. EE.UU., Netflix, 2016-2017

The Fall. Allan Cubbit. Reino Unido, BBC 2. 2013-2016.

The Office. Ricky Gervais y Stephen Merchant. Reino Unido. BBCi, 2001-2003.

The Sopranos. David Chase. EE.UU., HBO, 1999-2007.

Top of the Lake. Jane Campion y Gerard Lee. Australia/Nueva Zelanda/Reino Unido, BBC2/Sundance Channel. 2013.

Twin Peaks. Mark Frost y David Lynch. EE.UU., CBS, 1990-1991.

The Walking Dead. Frank Darabont. EE.UU., AMC, 2010-2017.

Westworld. Jonathan Nolan y Lisa Joy. EE.UU., HBO, 2016.

Weeds. Jenji Kohlen. EE.UU., Showtime, 2005-2012.

The Wire. David Simon. EE.UU., HBO, 2002-2008.

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 Striplas, 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. 23/3 Presentación del programa. Introducción a la estética de las series.
2. 30/3 Pueblo chico, infierno grande: *Twin Peaks* de la telenovela a la serie de autor. Extrañamiento y surrealismo en la pantalla chica. Comenta Maximiliano Gonnet.
3. 6/4 Un malestar en la cultura: *Mad Men* y la falsa conciencia del empleado. Génesis de la sensibilidad contemporánea. Comenta Agustín Berti y Guadalupe Reinoso.
4. 13/4 Crimen y demencia: *River* y *Hannibal*. Las alucinaciones y el escepticismo filosófico. Distinción entre las percepciones sobre lo real y las percepciones producto del delirio. Comenta Guadalupe Reinoso.
5. 20/4 El gran teatro del mundo: *The Wire* y el regreso del naturalismo. Representación de la complejidad urbana. Comenta Agustín Berti.
6. 27/4 Clasicismo y manierismo: *American Crime Story: O. J. Simpson vs. The American People* y *Better Call Saul*. De la película del juicio al elogio de los grises. Dilemas éticos y resoluciones formales. Comentan Guillermo Vázquez y Juan Iosa.
7. 4/5 El fetiche del retro: *Stranger Things*. La fabricación de la nostalgia y la industria cultural. Poéticas del algoritmo. Comenta Maximiliano Gonnet.
8. 11/5 La doncella y la muerte: *The Fall* y *Top of the Lake*. Políticas neoliberales de género. La mujer detective, la violencia contra la mujer y las reformulaciones de los roles. Comenta Carolina Rusca.
9. 18/5 La fantasía apocalíptica: *The Walking Dead*. El gore como excusa. El drama del sobreviviente como revisión del contrato social. El hombre lobo del hombre. Comenta Carlos Balzi.
10. 1/6 El palacio y la calle: *Game of Thrones* y *House of Cards*. Ficciones políticas y las antipolíticas. Poder, legitimidad y carisma. Comenta Emanuel Biset.
11. 8/6 Capitalismo y frontera: *Deadwood* y *Black Sails*. La avanzada del progreso y los orígenes del capitalismo en Occidente. Tensiones entre clase e individuo. El mito del emprendedor. Comenta Juan Iosa.
12. 15/6 La rebelión de la máquinas: *Westworld*. Espectáculo y representación. El parque, el cine, el ocio y la industria del entretenimiento. Los derechos de las entidades no humanas. El problema de la agencia (libre) y la atribución de la condición de persona. Comentan Eduardo Mattio y Darío Sandrone.
13. 22/6 El giro caústico. *Weeds* y *The Office*. Los límites del humor. Corrección política y crítica de la falsa moral del capitalismo tardío. Comenta Maximiliano Gonnet.

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 *Agrippa and Other Hybrids at the Origins of Digital Culture* (P. Lang, Nueva York, 2015). Actualmente es investigador

asistente del CONICET radicado en el ClFFyH, 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 ClFFyH. Desde noviembre de 2014 es la Directora de Escuela de Filosofía.

Maximiliano Gonnet es Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y becario doctoral del CONICET con un proyecto sobre filosofía y estética en el pensamiento del joven Nietzsche. Miembro de los grupos de investigación “Fuentes modernas y decimonónicas de la filosofía de Nietzsche” (SECYT–UNC) e “Inequivalencia: mercancía, imaginación y política” (SECYT–UNC), actualmente se desempeña como adscripto en la cátedra “Análisis y crítica cinematográfica” (Departamento de Cine, UNC) y ha estado a cargo, junto a Daniel Halabán, del dictado del seminario “La filosofía de la música de Th. Adorno” (Departamento de Música, UNC). Sus intereses giran en torno a la articulación de los grandes tópicos de la tradición estética moderna con la filosofía y el pensamiento estético contemporáneo.