Universidad Nacional de Córdoba **Facultad de Filosofía y Humanidades** **Centro de investigaciones Maria Saleme de Burnichon**	Programa del seminario optativo interdisciplinario **Narrativas audiovisuales contemporáneas: Serialidad y representación de lo social** (Cod.) Año Lectivo: **2018**
Carreras de grado: Licenciatura y Profesorado en Letras Modernas, Licenciatura y Profesorado en Filosofía, Licenciatura y Profesorado en Historia, Licenciatura en Geografía, Licenciatura en Antropología, Licenciatura y Profesorado en Ciencias de la Educación	Semestre: primero Carga Horaria: (48 hs) Hs. Semanales: 4 Ubicación en la Currícula: Seminario de grado, optativo y sin correlatividades

Equipo docente

Profesores/as responsables:
Agustín Berti (IDH, FfyH-CONICET/FA, UNC)
Guadalupe Reinoso (Escuela de Filosofía, FFyH)
Darío Sandrone (Escuela de Filosofía, FFyH)

Colaboradores/as:
Gonzalo Assusa (IDH FFyH-CONICET/FA)
Carlos Balzi (CiFFyH, FFyH/Escuela de Filosofía)
Juan Pablo Duarte (FCE, UNC)
Dante Leguizamón (SRT, UNC)
Eduardo Mattio (CIFFyH, FFyH/Escuela de Filosofía)

Fundamentación

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.

La producción de HBO como “plataforma de representación” especìfica se inscribe no solo en una readecuación de las disputas estéticas y políticas que atravesaron al audiovisual durante el siglo pasado en el contexto contemporáno. La asignación de autoría a la producción serial es un problema que dista de estas debidamente saldado pero dentro de ese contexto de producción se destacan las series “de” David Simon. Este corpus se presenta como un espacio particularmente interesante para pensar las tensiones políticas del capitalismo contemporáneo en torno a problemas tales como desindustrialización, la globalización financiera, la pauperización de los sectores populares y la crisis del estado de bienestar. Por ello, la fragmentación y ausencia de elementos ordenadores, características presentes en el actual contexto del lazo social y en la serialidad televisiva, constituyen dos rasgos fundamentales que organizan el tema del seminario. La trayectoria excepcional de Simon (bastante anómala para la industria cultural norteamericana) y sus distintas aproximaciones a los debates políticos y sociales contemporáneos ofrece

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 tentativa 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 creadas por David Simon y bibliografía complementaria, se abordarán temas centrales de la discusión estética que atraviesa al ficción audiovisual contemporánea y los problemas que las mismas pueden iluminar mucho más allá de la mera ilustración, considerando a las obras como modo diferencial de representación de debates políticos, éticos y estéticos. 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.

Seriegrafía propuesta:

The Corner, HBO, 2000.
The Wire, HBO, 2002-2008.
Treme, HBO, 2010-2013
Generation Kiill, HBO, 2008.
Show me a Hero, HBO, 2015

The Deuce, HBO, 2017-.

Objetivos

- Sistematizar la producción de narrativas seriales atribuidas a David Simon
- Poder reconocer diferentes innovaciones formales en la narración serial en las primeras décadas del siglo.
- Desarrollar herramientas para un abordaje crítico de las nuevas narrativas audiovisuales desde las humanidades y las ciencias sociales.
- Realizar un análisis de ficciones seriales en su contexto cultural y socio-técnico.
- Discutir problemas contemporáneos de las humanidades y las ciencias sociales y el modo en que son avordados desde la serialidad.

Ejes Temáticos

- Realismo social
- Territorio
- Comunidad
- Política y capitalismo

Bibliografía

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.

Adorno, Th. "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.

Bernini, E. "Las series de televisión y lo cinematográfico. Algunas notas", en AA. VV. *Kilómetro 111. Ensayossobre cine*, N° 10.Buenos Aires: 2012, pp. 25-40.

Carrión, J. *Teleshakespeare: Las series en serio*. Buenos Aires: Interzona, 2014.

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.

Koza, R. "La estética de la dispersión." Mimeo.

Simon, D. "Estados Unidos: que vuelva la lucha de clases." *El puercoespín*. Política, periodismo, literatura, zoología. Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, 2013. Recuperado el 4 de Abril de 2015, de http://www.elpuercoespin.com.ar/2013/12/10/estados-unidos-que-vuelva-la-lucha-de-clases-por-david-simon/

Simon, D. *Homicidio. Un año en las calles de la muerte*. Barcelona: Principal de los Libros Ed., 2013

Simon, D. "Prólogo a The Wire. Toda la verdad". En R. Álvarez, *The Wire. Toda la verdad*. Barcelona: Principal de los Libros, 2013, pp- 2-36.

Simon, David, George Pelecanos y otros. *The Wire: 10 Dosis De La Mejor Serie De La Televisión*. Madrid: Errata Naturae Editores, 2010.

Simon, D. "Algunos son más iguales que otros: que vuelva la lucha de clases." *Revista Decontexto,* 26 de 12 de 2013.

Simon, D. Burns, E. *La esquina. Un año en las trincheras del negocio de la droga.* Barcelona: Principal de los libros, 2011.

Simon, D., & Obama, B. "Barack Obama a David Simon: "Debo confesar que soy un gran fan de The Wire". En J. Cigüela Sola, & J. Martínez Lucena, *The Wire University. Ficción y sociedad desde las esquinas*. Barcelona: UOC, 2016, pp. 137-144.

Schwarzböck, S. *Los monstruos más fríos: Estética después del cine*. Buenos Aires, Argentina: Mardulce, 2017.
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.

Bibliografía Complementaria

Aumont, J. y Marie, M. *Diccionario teórico y crítico del cine. A-Z*. Buenos Aires: La Marca, 2006.
Carroll, N. “La naturaleza del arte de masas”, en Carroll, N. *Una filosofía del arte de masas*. Madrid: Visor, 2002, pp. 155-212.
Berti, A. “Percepción diferida y narración serial”. *II Conversatorio Tecnoestéticas y Sensorium contemporáneo.* CIECS, UNC/CONICET, Córdoba, noviembre 2017. Ponencia.
Gubern, Román. *Metamorfosis de la lectura*. Barcelona: Anagrama, 2011.
La Ferla J. y Reynal, S.*Territorios audiovisuales: Cine, video, televisión, documental, instalación, nuevas tecnologías, paisajes mediáticos*. Buenos Aires: Libraria, 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.
Scolari, Carlos, “La estética posthipertextual”, en Romero López, Dolores/Sanz Cabrerizo, Amelia (coord.) *Literatura del texto al Hipermedia.* Barcelona: Anthropos, 2008.

REGIMEN DE CURSADO

El seminario está destinado a estudiantes de la FFyH que estén interesados en abordar distintos aspectos relacionados a la narración serial a partir del foco en la producción de David Simon. 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, así como de exposiciones breve pautadas con antelación, por parte de los asistentes al seminario. 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.

EVALUACION

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).

CRONOGRAMA

02/04 Presentación del programa. Introducción a la historia de las series. Presentación del concepto de serialidad narrativa. Contextualización de la producción de David Simon.
09/04 *The Corner*. La serie como crónica. Serie vs. Periodismo.

23/04 *The Wire.* (Temporada 1 y 2) La ciudad como síntoma. La serialidad como terapéutica.

30/04 *The Wire.* (Temporada 3) Sociedades de control y lógicas de la administración estadística.

07/05 *The Wire.* (Temporada 4) Sociedad, institución y marginalidad.

14/05 *The Wire.* (Temporada 5) Fake news y el problema de la verdad. Verdad para la administración de la justicia, verdad para la comunicación periodística.

28/05 *Generation Kill*. Devenir asesino del nuevo proletariado norteamericano. La faceta imperial del neoliberalismo norteamericano.

04/06 *Treme.* (Temporada 1 y 2) Gentrificación y cultura. El problema del negro.

11/06 *Treme*. (Temporada 3 y 4) Estética coral de la representación de lo comunitario. De la biografía del personaje a las percepción de las trayectorias sociales.

18/06 *Show me a Hero.* El derecho a la ciudad. Clase y raza. Política y justicia.

25/06 *The Deuce.* Porno y cultura. Espacio público y explotación privada. Nuevas redes sociotécnicas.