

Departamento Académico: Cine y TV

Carrera/s: Licenciatura en Cine y Artes Audiovisuales - PLAN 2018

Asignatura: Narrativas audiovisuales contemporáneas: Serialidad y superheroicidad

Equipo Docente:

Profesor responsable:

Dr. Agustín Berti

Equipo de cátedra:

Prof. Asistente Mgtr. Martín Iparraguirre

Adscripta Lic. Constanza Aguirre

Adscripto Lic. Ignacio Davies

Invitados (tentativo):

Mgtr. Juan Pablo Duarte (FPsi UNC)

Dr. Ariel Gómez Ponce (CEA, FCS, UNC)

Dr. Pablo Molina (Esc. Historia, FFyH)

Mgtr. Pedro Klimovsky (Depto. Acad. Cine y TV, FA)

Martín Alaluf (IdH CONICET/UNC)

Lic. Cecilia Culasso (FCS, UNC)

Dr. Ezequiel Gatto (UNR)

Lic. Belisario Salazar (IdH CONICET/UNC)

Distribución Horaria

Martes: 9 a 11:30. AULA 4 PABELLON HAITI

Ubicación en la currícula: Seminario de grado, optativo, correlativa a “Historia del cine y las artes audiovisuales”

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 veinte 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 temático que cada año aborda algún aspecto que vincula la serialidad con temas de interés. La edición de este año se nutre de discusiones sobre las figuras heroicas y antiheroicas, los mitos en el presente, los estudios sobre los medios de comunicación y las llamadas TICS), y la teoría y la crítica de las artes audiovisuales para abordar una selección de series donde esos debates se hacen evidentes. Pero esa selección también procura abarcar ficciones que respondan a diferentes tradiciones nacionales para que compense, en la medida de lo posible, la omnipresencia de la producción estadounidense (en este año, con series de Argentina y Reino Unido), modalidades seriales (miniserie, serie abierta, serie limitada, unitarios) y plataformas/cadenas (Netflix, HBO, Sky, Channel 4, Cine.Ar, FX, Disney+, Starz). 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 abordaje 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 interdisciplinar de una selección de ficciones seriales (de diferentes formatos, plataformas y estudios) enmarcadas bajo géneros como la comedia, el drama, el policial, y la ciencia-ficción el seminario discutirá con investigadores invitados distintos modos de imaginación y especulación sobre las figura heroicas en la actualidad y la expansión narrativa en los modelos de franquicias culturales.

Seriegrafía

American Gods (Bryan Fuller y Michael Green, Starz, 2017-2021, temp.1, 2 y 3)

Invincible (Robert Kirkman, 2021-, Amazon Prime, temp.1)

Legion (Noah Hawley, 2017-2019, Marvel Television/FX, temp.1, 2 y 3)

Misfits (Howard Overman, 2009-2013, temp.1, 2, 3, 4 y 5)

Nafta Súper (Leonardo Oyola y Nicanor Loreti, Space/I.Sat, 2016, temp. 1)

Peacemaker (James Gunn, DC Studios/HBO max, 2022, temp. 1)

She-Hulk (Jessica Gao, 2022, Marvel Studios/Disney+, temp. 1)

The Boys (Eric Kripke, 2019-, Amazon Prime, temp. 1, 2 y 3)

The Punisher (Steve Lightfoot, 2017-2019, Marvel Television/Netflix, temp.1 y 2)

WandaVision (Jac Schaeffer, 2021, Marvel Studios/Disney+, temp. 1)

Watchmen (Damon Lindelof, 2019, DC Entertainment/HBO, temp. 1)

What If...? (, 2021, Marvel Studios/Disney+, temp. 1)

Objetivos

- Caracterizar las modalidades de la narración serial.
- 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.
- Introducir debates sobre la figura heroica en la actualidad.
- Discutir problemas contemporáneos de las humanidades y las ciencias sociales y el modo en que son abordados desde la serialidad.

Ejes Temáticos

- Las formas seriales
- El héroe y las sagas
- El héroe actual
- Ambigüedad moral del héroe
- Estética de las series
- La imposibilidad de la figura heroica
- Serialidad
- El mito y los heroes
- Mesa de exámenes
- Franquicias narrativas
- Ficción cuántica
- Cine/Televisión
- Plataformización de lo serial

Bibliografía

- Aarseth, E. (2022). (trad. Aguirre, C.) “La cultura y el negocio de la producción crossmedia”. *Imagofagia*, 25, pp. 397-411.
<http://asaeca.org/imagofagia/index.php/imagofagia/article/view/879/842>
- Aguirre, C. y Berti, A. (2022) “Espectadores, datos y perfiles: La serialidad en la construcción de corporalidades” (Ponencia), *VIII Congreso de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual (AsAECA)*, UNVM, Villa María.
- Berti, A. (2021) “Los espejos negros” en *Nanofundios. Crítica de la cultura algorítmica*. La Cebra/Editorial de la UNC, pp. 109-145
- Carrión, J. *Teleshakespeare: Las series en serio*. Buenos Aires: Interzona, 2014.
- Bernini, E. (2012) “Las series de televisión y lo cinematográfico. Algunas notas”, en AA. VV. *Kilómetro 111. Ensayos sobre cine*, N° 10, Buenos Aires, pp. 25-40.
- Dall’Asta, M. (2012) “Para una teoría de la serialidad”, en AA. VV. *Kilómetro 111. Ensayos sobre cine*, N° 10. Buenos Aires, pp. 71-89.
- Forster, R. (2001) “La muerte del héroe”, *Rayando los confines*, n. 9/10, agosto de 2001, pp. 74-90.
- Greco, M. (2019) “Narrativa serial audiovisual: estructuras y procedimientos de la ficción televisiva.” *Toma Uno*, 7(7). Córdoba, Argentina.

- Jost, F. (2015). "Introducción. De *Dallas* a *Breaking Bad*", en *Los nuevos malos. Cuando las series estadounidenses desplazan las líneas del bien y del mal*. Librería, pp. 9-14.
- Molina, P. (2004) "Mito y Literatura", en Barei, S. y Molina, P. *Pensar la cultura I. Perspectivas retóricas*. Grupo de Estudios de Retórica.
- Molina, P. (2015) "El héroe como tropo cultural y sistema de paso. Lecturas a partir de textos artísticos en clave de saga", *Rétor*, 5 (1), pp. 38-64.
- Savater, F. (2009) *La tarea del héroe*. Barcelona: Ariel.
- Schwarzböck, Silvia. "Historia de un error. La legitimación estética de las series", *Kilómetro 111. Ensayos sobre cine*, N° 10. Buenos Aires: 2012, pp. 7-23.
- Wajcman, G. (2011) "El héroe hipermoderno", *El ojo absoluto*, Manatí, pp. 139-158.

Bibliografía Complementaria

- Berti, A. (2021) "La agenda política posthumana: *Watchmen*, *The Boys* y los superpoderes del capital", en Juan Pablo Duarte (ed.) *Spoilers del presente. Ver series para ser de nuestra época*. Editorial UNC. pp. 47-62.
- Campbell, J. (2001) *El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito*, FCE.
- Gómez Ponce, A. (2017). *Depredadores: Fronteras de lo humano y series de TV*. Babel Editorial.
- Ginés, J. (2019). "La soledad del espectador serial: notas sobre algunas características de las prácticas espectatoriales actuales". *Toma Uno*, 7(7), <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/toma1/article/view/26198/29495>
- Hallinan, B. y Striplas, T. (2016). Recommended for you: The Netflix Prize and the Production of Algorithmic Culture. *New Media and Society*, 18, 1, 117-137.
- Manzotti, Pablo. *Seriemanía*. Buenos Aires: Random House, 2014. Pp 17-42.
- Scolari, C., "La estética posthipertextual", en Romero López, D./Sanz Cabrerizo, A. (coord.) *Literatura del texto al Hipermedia*. Barcelona: Anthropos, 2008.
- Schwarzböck, S. *Los monstruos más fríos: Estética después del cine*. Buenos Aires, Argentina: Mardulce, 2017.

Regimen de cursado

El seminario está planteado como un abordaje interdisciplinar y está destinado a estudiantes de tercer año de cine y televisión que estén interesados en abordar distintos aspectos relacionados a la narración serial a partir del foco del cruce entre discusiones filosóficas y políticas contemporáneas y narraciones seriales audiovisuales. El dictado del seminario será presencial.

Ya que se trata de un seminario, se prevé que las clases generen instancias de debate entre estudiantes y docentes. Para ello, las clases se dividirán en dos partes. Una parte estará destinada a la introducción y exposición por parte de los docentes de la cátedra sobre los temas de la bibliografía de la materia (textos sobre narración serial alternando con textos sobre el tema del seminario, este año género, afectos y corporalidades). La segunda parte comienza con una breve exposición de un problema particular a cargo de especialistas y la posterior apertura a debate.

La modalidad supone la lectura de un texto y visionado de una serie cada semana del curso. **El acceso a los materiales audiovisuales pautados es responsabilidad de cada estudiante.**

Trabajos prácticos

El seminario contempla un trabajo práctico en modalidad **cuestionario asincrónico múltiple opción en el aula virtual**, que estará disponible durante la semana del 23 de mayo. El cuestionario en formato múltiple opción evalúa la apropiación de los contenidos dictados en las clases teóricas a partir de una selección de textos de la bibliografía que serán indicados antes de la fecha.

Criterios de Evaluación

El seminario apunta a la adquisición de herramientas conceptuales para un abordaje temático y formal de la ficción serial mediante la discusión y el intercambio a partir de los distintos materiales propuestos para cada clase. Por ello la exigencia de asistencia es fundamental para el correcto desarrollo del seminario. En el trabajo final se evaluará la correcta incorporación y presentación de los conceptos para analizar una o varias ficciones seriales. Se considerará el respeto de los tiempos mínimos y máximos pautados, la edición, el guion y los recursos expresivos (uso de metraje de las series, de fragmentos de las exposiciones del seminario, placas y diseño gráfico, diseño sonoro) elegidos en función de la posición que se decida presentar.

Requisitos de aprobación para Promocionar, Regularizar o Rendir como libre

Para regularizar se exige 1) **la asistencia al 80% a las clases** y 2) **aprobar el trabajo práctico** (cuestionario asincrónico en el aula virtual, que estará disponible a partir del 23 de mayo).

Para la **aprobación del seminario se deberá realizar una producción audiovisual para plataformas on-line de 5 a 10 minutos**. Todos los trabajos se presentan en el coloquio final de la materia con fecha a ser definida en función de la modalidad que situación epidemiológica permita.

Para los estudiantes bajo el régimen de estudiantes trabajador el

cómputo de la asistencia y la evaluación se ajustarán a la normativa vigente.

Debido a que la modalidad del seminario se basa en la discusión intensiva a partir de presentaciones para rendir libre se debe 1) presentar una reseña de al menos 8 de los 10 comentarios de series, que estarán disponibles en el aula (entre 500 y 800 palabras por cada comentario que identifique los tópicos desarrollados y sus principales hipótesis), 2) aprobar el trabajo práctico y 3) presentar el trabajo final. Para coordinar el acceso a estos materiales y la entrega deben comunicarse a través del aula virtual con el docente a cargo.

Cronograma tentativo

Clase	Teóricos	Textos	Tema	Serie	Comentarista
28-mar	Presentación del seminario. Las formas seriales	Grecco, "Narrativa serial audiovisual"			
4-abr	El héroe y las sagas	Molina, P. (2015) "El héroe como tropo cultural y sistema de paso. Lecturas a partir de textos artísticos en clave de saga", <i>Rétor</i> , 5 (1), pp. 38-64.	El héroe como villano	<i>Invincible</i>	Pablo Molina
11-abr	El héroe actual	Wajcman, G. (2011) "El héroe hipermoderno", <i>El ojo absoluto</i> , Manatíal, pp. 139-158.	Vigilantismo y justicia por mano propia	<i>The Punisher</i>	Pedro Klimovsky
18-abr	Ambigüedad moral del héroe	Jost, F. (2015). "Introducción. De Dallas a Breaking Bad", en <i>Los nuevos malos. Cuando las series estadounidenses desplazan las líneas del bien y del mal</i> . Librería, pp. 9-14.	El antihéroe	<i>Peacemaker</i>	Ariel Gómez Ponce
25-abr	Estética de las series	Schwarzbock, "La historia de un error"	Percepciones alteradas	<i>Legion</i>	Martín Alaluf
2-may	La imposibilidad de la figura heroica	Forster, R. (2001) "La muerte del héroe", <i>Rayando los confines</i> , n. 9/10, agosto de 2001, pp. 74-90.	Supercelebrities	<i>The Boys</i>	Cecilia Culasso
9-may	Serialidad	Dall'Asta "Para una teoría de la serialidad"	La cuestión racial y los límites de lo humano	<i>Watchmen</i>	Ezequiel Gatto
16-may	El mito y los heroes	Molina, P. (2004) "Mito y Literatura", en Barei, S. y Molina, P. <i>Pensar la cultura I. Perspectivas retóricas</i> . Grupo de Estudios de Retórica.	Nuevos dioses	<i>American Gods</i>	Juan Pablo Duarte
23-may	Mesa de exámenes	Mesa de exámenes			
30-may	Franquicias narrativas	Aarseth, E. (2022). (trad. Aguirre, C.) "La cultura y el negocio de la producción crossmedia". <i>Imagofagia</i> , 25, pp. 397-411.	Superhéroes del conurbano	<i>Nafta Súper</i>	Constanza Aguirre
6-jun	Ficción cuántica	Carrión, J. <i>Teleshakespeare: Las series en serio</i> . Buenos Aires: Interzona, 2014.	Metaserie 1 y el concepto de franquicia	<i>What If...?</i>	Ignacio Davies
13-jun	Cine/Televisión	Bernini, "Las series de televisión y lo cinematográfico"	Metaserie 2 y la autonciencia de géneros y formatos	<i>WandaVision She-Hulk</i>	Ariel Gómez Ponce
20-jun	Plataformización de lo serial	Aguirre y Berti. "Espectadores, datos y perfiles: La serialidad en la construcción de corporalidades"	Los indaptados de siempre	<i>Misfits</i>	Agustín Berti
27-jun	Muestra de trabajos				
4-jul	Muestra de trabajos				