

PROGRAMA DE CÁTEDRA DE:

“TEORÍA Y CRÍTICA DE ESPECTÁCULOS Y MEDIOS”

1. DATOS GENERALES

1.1. Año: 2015

1.2. Plan de estudios: 2006

1.3. Duración de la materia: Cuatrimestral

1.4. Régimen de cursado: Promocional/ Regular/Libres

1.5. Equipo de cátedra

- Profesora Adjunta: Mg. Paula Andrea Cruz
- Jefa de Trabajos Prácticos: Lic. Paula Julieta Martín
- Docentes adscriptas: Lic. Ana Laura Elbirt, Lic. Silvia Mendoza y Lic. Celeste Romero.

1.6. Cantidad de horas teórico-prácticas: 4(cuatro) horas

1.7. Horarios

➤ Clases teóricas:

-Lunes de 10 a 12 hs. (Anf. “F”)

➤ Clases prácticas:

- Viernes de 08 a 10 hs. (Anf. “N”)

- Viernes de 10 a 12 hs. (Anf. “N”)

2. CONDICIONES PARA REGULARIZAR Y/O PROMOCIONAR LA MATERIA

Se siguen los lineamientos fijados por la Resolución 975-11:

➤ Requisitos para **promocionar**:

-80% de Asistencia a clases prácticas.

-100% de Trabajos Prácticos aprobados (Cada TP cuenta con su Recuperatorio)

-Aprobación de dos parciales con nota mínima de 7(siete) (Cada parcial cuenta con su Recuperatorio)

➤ Requisitos para **regularizar**:

- 75% de Trabajos Prácticos aprobados (Cada TP cuenta con su Recuperatorio)

-Aprobar dos parciales con nota mínima de 4 (cuatro). (Cada parcial cuenta con su Recuperatorio)

➤ Los alumnos **libres** deberán presentar –con diez días de anticipación a la fecha de examen- un trabajo integrador según consignas que se indicarán en horarios de consulta. Una vez aprobado el trabajo, podrán presentarse en los turnos de exámenes para ser evaluados en todos los contenidos del último Programa de la Cátedra.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivos Generales

La cátedra se propone:

➤ Proporcionar conocimientos básicos sobre los espectáculos, en generales, y el teatro, el cine y la televisión, en particular, 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 y televisivos.

➤ Generar espacios de reflexión sobre diversos aspectos de la crítica de espectáculos y medios.

➤ Propiciar acciones variadas de acercamiento genuino a la labor del Periodismo de Espectáculos.

3.2. Objetivos Específicos

Se espera que los alumnos logren:

- Analizar los principales conceptos y perspectivas teóricas referidos a los espectáculos musicales, teatrales, cinematográficos y televisivos.
- Analizar periódicos, suplementos de espectáculos y otros ámbitos de circulación de la crítica.
- Develar el ámbito del quehacer periodístico especializado a partir de la asistencia a espectáculos, la realización de entrevistas y la producción de notas periodísticas.
- Investigar temas relacionados con los espectáculos y los medios de la región.
- Reconocer las características del lenguaje del periodismo de espectáculos.
- Analizar las características lingüístico-textuales de textos críticos variados.
- Producir textos críticos de diversas clases sobre espectáculos y medios considerando soportes y públicos diferentes.

4. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA

EJE 1: ESPECTÁCULOS Y ESTÉTICAS DEL ENTRETENIMIENTO

El espectáculo: hacia una definición. Características de la "Sociedad del Espectáculo" según Debord. La relación espectáculos - medios de comunicación. El espectáculo y las estéticas del entretenimiento. Elementos de la relación espectacular. Economía y política del espectáculo. El espectador. La Topología del Espectáculo de González Requena. Los componentes escénicos. El análisis de los espectáculos según el modelo de Pavis. El Periodismo de Espectáculos: características, géneros, soportes, lugar de la crítica. Recitales y conciertos musicales. Análisis y producción de reseñas de espectáculos musicales.

Bibliografía obligatoria:

- DEBORD, G. (1995) *La sociedad del espectáculo*, Buenos Aires, La Marca. Capítulos 1 y 2.
 FICHA DE CÁTEDRA: "El análisis de los espectáculos".
 GONZÁLEZ REQUENA, J. (2000) "Introducción a una teoría del espectáculo" en *Telos* N° 4.
 RINCÓN, O. (2006) "Estéticas del entretenimiento (espectáculo, levedad, new age, reality)" en *Narrativas mediáticas. O cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento*. Barcelona: Gedisa.

Bibliografía complementaria:

- HELBO, A. (1989) *Teoría del espectáculo. El paradigma espectacular*, Buenos Aires,

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

EJE 2: TEORÍA Y CRÍTICA TEATRAL

Teatro: definición, características, funciones y efectos. Evolución histórica del teatro. El teatro y la comunidad: teatro callejero, teatro comunitario. Signos y códigos teatrales. Elementos constitutivos de la representación teatral. El actor: niveles implicados en el trabajo de interpretación, posturas acerca de la actuación, formas de construcción del personaje. La acción dramática: estructura de la fábula, punto de vista, el conflicto, tipos de acciones. La recepción teatral: condiciones y características. El análisis del teatro según el modelo de Trancón. La crítica teatral: características, objetivos, funciones. Análisis y producción de críticas teatrales.

Bibliografía obligatoria:

FICHA DE CÁTEDRA: "Elementos de análisis de la obra teatral"

SALCEDO, H. (2008) *Teatro a mano, historia, teoría y acción*. Buenos Aires: Del Aula Taller.

TRANCÓN, S. (2006) *Teoría del Teatro. Bases para el análisis de la obra dramática*, Madrid: Editorial Fundamentos.

Bibliografía complementaria:

DE MARINIS, M (1997) *Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatrología*, Buenos Aires: Ed. Galerna

DE MARINIS, M. (2005) *En busca del actor y del Espectador. Comprender el teatro II*. Buenos Aires: Ed. Galerna.

DE TORO, F. (1997) *Semiótica del Teatro*. Buenos Aires: Ed. Galerna

MOLINARI, A. (2005) *La metáfora del pozo. Reflexiones sobre la crítica teatral*. Conferencia impartida en la Academia de Buenas Letras, Granada.

NAUGRETTE, C. (2004) *Estética del Teatro*. Buenos Aires: Ediciones Artes del Sur.

OLIVA, C. y TORRES MONREAL, F. (1994) *Historia básica del arte escénico*. Madrid: Editorial Cátedra.

PAVIS P. (1986) "El teatro y los medios de comunicación: especificidad e interferencia" en *Gestos*, N° 1, abril.

PAVIS, P. (1990) "Puesta en escena y posmodernidad" en *Celcit*, Año I, N° 1.

Pavis, P. (1994) *El teatro y su recepción. Semiología, cruce de culturas y posmodernismo*. La Habana: Criterios.

PAVIS, P. (1998) *Diccionario del Teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. Barcelona: Editorial Paidós.

SURGERS, A. (2005) *Escenografías del teatro occidental*. Buenos Aires: Ediciones Artes del Sur.

UBERSFELD, A. (1989) *Semiótica del teatro*. Madrid: Cátedra.

EJE 3: TEORÍA Y CRÍTICA CINEMATOGRAFICA

El cine como institución, dispositivo y lenguaje. La dimensión espectacular del cine: vínculos con la Industria Cultural. Los géneros cinematográficos. Evolución histórica del cine. El análisis del filme. La estructura del filme: argumento y estructura narrativa, personajes, escenarios, tiempo, narrador, modelo narrativo. Cine clásico, moderno y posmoderno. El contexto filmico. El lenguaje del cine: códigos que lo conforman. Códigos visuales: cuadro, planos, iluminación, movimiento. Códigos sonoros: música, voces, ruidos del filme. Códigos sintácticos: el montaje. Formas de articulación, funciones y efectos de cada elemento filmico. La interpretación filmica: implícitos, temas, subtemas e intenciones del filme. La crítica cinematográfica: tipos, funciones y requisitos. Análisis y producción de críticas cinematográficas.

Bibliografía obligatoria:

COSTA, A. (2008) *Saber ver el cine*. Buenos Aires, Paidós. Capítulos 1 y 2.

FICHA DE CÁTEDRA: "Guía de análisis de películas".

SÁNCHEZ NORIEGA, J. (2006) *Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*. Madrid: Alianza Editorial. Capítulos 1, 2, 3, 4 y 5

Bibliografía complementaria:

AUMONT J. (2004) *Las teorías de los cineastas*. Barcelona: Paidós

AUMONT J., MARIE M. (2006) *Diccionario teórico y crítico del cine*. Buenos Aires: La Marca.

AUMONT, J. y OTROS (1983) *Estética del cine*. Barcelona: Paidós.

BAZIN, A. (1990) *¿Qué es el cine?* Madrid: Rialp.

BENET V. (1999) *Un siglo en sombras. Introducción a la historia y la estética del cine*. Valencia: Ediciones de la Mirada.

BORDWELL D., THOMPSON K. (1993) *El arte cinematográfico*. Barcelona: Paidós.

BORDWELL, D. (1996) *La narración en el cine de ficción*. Buenos Aires: Paidós.

BURCH, N. (1985) *Praxis del Cine*. Madrid: Fundamentos.

- BURCH, N. (1991) *El tragaluz del infinito (Contribución a la genealogía del lenguaje fílmico)*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- CHION M. (1992) *El cine y sus oficios*. Madrid: Cátedra.
- DELEUZE G. (1984) *La imagen movimiento*. Barcelona: Paidós.
- DELEUZE, G. (1987) *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2*. Barcelona: Paidós.
- KOWZAN, T. (1992) *El teatro y su crisis actual. Documentos*. Caracas: Monte Ávila Editores.
- JACOBSEN, U. (2005) "Breves argumentaciones, nada concluyentes, en torno a la crítica cinematográfica" en *Revista Fuera de Campo*, Santiago de Chile.
- PAULINELLI, M. (2005) *Diez años de cine argentino. Poéticas del cine argentino*. Córdoba: Editorial Comunicarte.
- RUSSO, E. (2006) *Diccionario de cine. Estética, crítica, técnica, historia*. Buenos Aires: Paidós.
- VILLEGAS, J. (1991) *Nueva interpretación y análisis del texto dramático*. Ottawa: Girol Books.
- WEINRITCHER A. (2004) *Desvíos de lo real. El cine de no ficción*. Madrid, T/B Editores.

EJE 4: TEORÍA Y CRÍTICA TELEVISIVA

El espectáculo televisivo: características. Invención y desarrollo de la televisión. La televisión en el sistema mediático. Hegemonía y polidiscursividad. La espectacularización de las emisiones televisivas. Géneros y formatos televisivos. Géneros de entretenimiento televisivo: concursos, talk show, crónica rosa, reality show, programas humorísticos y de espectáculos. La neotelevisión: características y formas de narrar. La crítica televisiva: requisitos. Análisis y producción de ensayos críticos sobre la televisión.

Bibliografía obligatoria:

- RINCÓN, O. (2006) "Narrativas televisivas" en *Narrativas mediáticas. O cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento*, Barcelona, Gedisa.
- SÁNCHEZ NORIEGA, J. (2006): *Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*. Madrid: Alianza Editorial. Capítulos 45, 46 y 47.

Bibliografía complementaria:

- BECELLONI, G. (1990) "¿Televisión- Espectáculo o Televisión- Narración?" en *VVAA, Videoculturas de fin de siglo*. Madrid: Cátedra.

- CASSETTI, F. y DI CHIO, F. (1999) *Análisis de la televisión. Instrumentos, métodos y prácticas de investigación*, Barcelona: Paidós.
- ECO, U. (1968): "Apuntes sobre la televisión", en *Apocalípticos e integrados*, Barcelona: Lumen, pp. 307-342.
- ECO, U. (1987) *La estrategia de la ilusión*. Buenos Aires: Lumen.
- FULCO, M. (2007) *El otro lado de "Bailando por un sueño". Cómo se construye el mayor éxito de la televisión argentina*. Buenos Aires: Sudamericana.
- GÁNDARA, S. MANGONE, C. y WARLEY, J. (1997) *Vidas imaginarias. Los jóvenes en la tele*. Buenos Aires: Biblos.
- GONZÁLEZ JEWKES, M. (2002) "La realidad y los reality shows" en AA.VV. *Medios de comunicación. 10 enfoques*, Buenos Aires: Fundación El Libro.
- GONZÁLEZ REQUENA, J. (1988) *El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad*. Madrid: Cátedra.
- GONZÁLEZ REQUENA, J. y ARIAS, L. (1994) "El texto televisivo" en *Signos. Teoría y práctica de la educación*, Abril – Junio.
- MARTÍN-BARBERO, J. (1987): "La televisión desde las mediaciones" en *De los medios a las mediaciones*. Barcelona: Gustavo Gilli, pp.232-247.
- MARTÍN-BARBERO, J y REY, G. (1999) *Los ejercicios del ver*. Barcelona: Gedisa.
- VARELA, M. (2005) *La televisión criolla*. Buenos Aires: Edhasa.
- VILCHES, L. (1993) *La televisión. Los efectos del bien y del mal*. Barcelona, Paidós.

5. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

-Ciclo de cine y taller de crítica cinematográfica.

M^o Paula Cor