

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS**

DEPARTAMENTO A: ARTES

CÓDIGO N°0633 (1986) – 16053 (2019)

MATERIA: LA LITERATURA EN LAS ARTES COMBINADAS II (1986) –
PENSAMIENTO AUDIOVISUAL (CINE Y LITERATURA) (2019)

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN EF

MODALIDAD DE DICTADO: PRESENCIAL ajustado a lo dispuesto por REDEC-2022-2847-UBA-DCT#FFYL.

PROFESOR: OUBIÑA, DAVID

CUATRIMESTRE: 2°

AÑO: 2023

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y
LETRAS**

DEPARTAMENTO DE ARTES

CÓDIGO N°0633 (1986) – 16053 (2019)

MATERIA:PENSAMIENTO AUDIOVISUAL (CINE Y LITERATURA) (2019) / LA LITERATURA EN LAS ARTES COMBINADAS II (1986)

MODALIDAD DE DICTADO PRESENCIAL ajustado a lo dispuesto por REDEC-2022

2847-UBA- DCT#FFYL ¹

RÉGIMEN DE PROMOCIÓNEF

CARGA HORARIA: 96 HORAS

2º CUATRIMESTRE 2023

PROFESOR: UBIÑA, DAVID

EQUIPO DOCENTE²:

Jefe de Trabajos Prácticos: ILLESCAS, RAÚL

Ayudante de Primera Categoría: PAGNONI BERNES,

FERNANDO Ayudante de Primera Categoría: GIROTTI,

BETTINA

EL PENSAMIENTO AUDIOVISUAL

a. Fundamentación y descripción

Esta asignatura pertenece a la orientación *Cine y Artes Audiovisuales* a la orientación transdisciplinar *Arte Moderno y Contemporáneo* de la Carrera de Artes. La materia se propone trabajar sobre los vínculos entre la literatura y el cine. Se trata de una relación que suele considerarse a partir de múltiples lugares comunes, malentendidos y callejones sin salida. Nuestra perspectiva se apoya sobre la convicción de que el discurso literario y el discurso cinematográfico son inconmensurables; por lo tanto, la búsqueda de equivalencias o analogías entre ambos resulta, finalmente, una apuesta simplificadora. Sin embargo, esa heterogeneidad irreductible tampoco supone una interdicción para pensarlos de manera conjunta sino que, más bien, define los protocolos complejos que rigen posibles intercambios, conjugaciones o resonancias. En ese sentido, creemos que resulta más productivo evaluar sus combinaciones no en función de lo que podrían tener en común sino, justamente, a partir de aquello en lo que difieren.

No nos interesa cómo un texto particular puede convertirse en un film particular, sino cómo lo literario permite pensar lo cinematográfico y cómo lo cinematográfico permite pensar lo literario. Qué pueden hacer el uno por el otro. Este vínculo no debería entenderse como una traducción de objetos que se repiten y se superponen sino como una deriva que circula entre discursos autónomos e inasimilables. Más que prolongar procedimientos y técnicas en un traslado donde lo mismo absorbe lo mismo, se trata de multiplicar estrategias que promueven la circulación a través de la diferencia.

Sin abandonar nunca ese eje literatura / cine, la cursada 2022 se propone expandirlo: desplegar los vínculos

---

¹ Establece para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del 1º y 2º cuatrimestre de 2022 las pautas complementarias a las que deberán ajustarse aquellos equipos docentes que opten por dictar algún porcentaje de su asignatura en modalidad virtual.

² Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo lectivo correspondiente.

⁴ interdisciplinarios no solamente a través de las vías de la adaptación o de la transposición sino también desterritorializándolos y haciéndolos desbordar hacia otros campos como el cómic, el video arte y la videoinstalación. En sintonía con el carácter *transversal* del nuevo plan de estudios, se trata de explorar en qué medida (abrevando en distintas fuentes) es posible una reflexión del cine sobre sus modos de producir sentidos. Como sostiene Godard: un pensamiento que forma / una forma que piensa.

Durante el curso, prestaremos atención a diferentes modalidades de intercambio que surgen en los cruces: intertextualidad, relectura, reescritura, transposición, pastiche. La cátedra no privilegia un único modo de entender la relación entre diferentes disciplinas; en todo caso, pretende aprovechar todas las variantes (allí donde cada una se muestre más fructífera) con el objetivo de contribuir a la formulación de una teoría comparada del cine.

b. Objetivos:

Objetivos generales

- Introducir a las y los estudiantes en el estudio comparado de la literatura y el cine.
- Desarrollar las competencias necesarias para el abordaje conjunto de textos y de films.
- Incorporar ciertas nociones básicas de análisis literario y audiovisual.

Objetivos específicos

- Reflexionar sobre los complejos vínculos entre palabras e imágenes, entre literatura y cine, entre lo textual y lo audiovisual, entre el discurso de la imagen en movimiento y otras discursividades.
- Promover un trabajo comparativo a partir de los presupuestos modernos ofrecidos por la teoría y la crítica literaria así como por la teoría y la crítica cinematográfica.
- Historizar la evolución y las transformaciones de ciertos conceptos fundamentales marcados por fuertes marcas ideológicas: autor, texto, lector-espectador, realismo.
- Problematizar las relaciones de representación entre la literatura y el cine contemporáneos.
- Revisar críticamente ciertas categorías de análisis, como realismo y anti-ilusionismo, registro y forma, institución y vanguardia, cine clásico y cine moderno.

c. Contenidos:

UNIDAD I: Realismo y vanguardia

Especificidad del discurso cinematográfico y el modelo literario. Lukács: narrar / describir. El paradigma de oposición: las vanguardias vs. Griffith. Formalismo ruso (extrañamiento), Brecht (distanciamiento), Eisenstein (montaje de atracciones).

UNIDAD II: Ontología de la imagen y géneros narrativos

Adaptación, transposición y clasicismo: Leenhardt / Bazin / Rohmer. Los géneros como máquinas narrativas. Raúl Ruiz: el conflicto central. Truffaut: el sistema de equivalencias. Teoría del relato de la literatura y el cine.

UNIDAD III: Autores y dispositivo

Lectura y reescritura de la política de los autores. Cine moderno, crítica moderna. Un cine brechtiano: ideología, análisis formal y distancia crítica. *Écriture* cinematográfica y gnoseología materialista de la imagen: *Cinéma*. Los debates sobre el dispositivo. La película como texto.

UNIDAD IV: Formas que piensan

Intertextualidad-intermedial del cine moderno al cine ensayo. Pathos formal y rizoma. El caso de

Historia(s) del cine, Jean-Luc Godard: el pensamiento audiovisual. La historia, la arqueología y el entre-imagen.

UNIDAD V: Cine / digital / cultura de masas

Pastiche y relectura, Ornatología de la imagen fotográfica: pre-cinema y post-cinema. Imagen, soporte y materia. Técnica y tecnología. Dispositivo e hipertexto. Cine expandido. Del cine experimental a la videoinstalación. Novela gráfica.

d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, i correspondiera:

Unidad I

Bibliografía obligatoria

Adorno, Theodor: “Lúkacs y el equívoco del Realismo”, en *Polémica sobre Realismo*, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1972.

-----: “Transparencias del film”, *Kilómetro 11* n° 6, septiembre de 2005. Alberá, François: *Los formalistas rusos y el cine*, Barcelona, Paidós, 1998.

Brecht, Bertolt: *Escritos sobre teatro*, Madrid, Alba, 2004.

-----: *Pequeño organon para el teatro*, México D.F., UNAM, 2019.

Eisenstein, Sergei, “Dickens, Griffith y el cine en la actualidad”, en *La forma del cine en México*, Siglo XXI, 1986.

Jakobson, “El realismo artístico”, en *Polémica sobre Realismo*, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1972.

Lukács, Georg: “¿Narrar o describir?”, en *Problemas del Realismo*, México, FCE, 1966.

Sklovsky, “El arte como artificio”, en Tzvetan Todorov, *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*, México, Siglo XXI, 2016.

Bibliografía complementaria

Auerbach, Eric: *Mimesis. La representación de la realidad en la literatura*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2014.

MacCabe, Colin: “Realism and the Cinema: Notes on some Brechtian theses”, *Screen*, vol. 15, núm. 2, Summer 1974.

Blanchot, Maurice: “El efecto de distanciamiento”, en *El diálogo inconcluso*, Caracas, Monte Ávila, 1974

Bordwell, David: “La narración paramétrica”, en *La narración en el cine de ficción*, Buenos Aires, Paidós, 1996.

Stam, Robert, Robert Burgoyne y Sandy Flitterman-Lewis: “Desde el realismo a la intertextualidad”, en *Nuevos conceptos de la teoría del cine. Estructuralismos, semiótica, narratología, psicoanálisis, intertextualidad*, Barcelona, Paidós, 1999

Xavier, Ismail: “La ventana del cine y la identificación” y “El découpage clásico”, en *El discurso cinematográfico. La opacidad y la transparencia*, Buenos Aires, Manantial, 2008.

Fuentes

Luis Buñuel: *Un perro andalés* (1929)

René Clair: *Entr'acte* (1924)

Marcel Duchamp: *Anémic cinéma* (1926)

Walter Ruttmann: *Berlín, sinfonía de una gran*

cidad (1927) Jean Vigo: *Cero en conduc* (1933)

Unidad II

Bibliografía obligatoria

Altman, Rick: *Film / Genr*, eLondres, British Film Institute, 2019.

Bazin, André: “Ontología de la imagen fotográfica” y “A favor de un cine impuro”, en *¿Qué es el cine?* Madrid, Ediciones Rialp, 1990.

Bordwell, David: “La elaboración del significado cinematográfico” y “Por qué no leer una película”, en

El significado del filme. Inferencia y retórica en la interpretación cinematográfica, eBuenos Aires, Paidós, 1995.

Foucault, Michel: *Nietzsche, Freud, Marx*, eBuenos Aires, El Cielo por Asalto, 1995.

Leenhardt, Roger: “La petite école du spectateur 1: Où l’on ouvre l’école du spectateur”, *Esprit* n° 38, noviembre 1935.

-----: “La petite école du spectateur 2: Le rythme cinématographique”, *Esprit* n° 40, enero 1936.

Rohmer, Eric y Pasolini, Pier Paolo: *Cine de poesía contra cine de prosa*, eBuenos Aires, Norma, 1970.

Sontag, Susan: “Contra la interpretación”, en *Contra la interpretación y otros*, eBuenos Aires, Alfaguara, 2005.

Truffaut, François: “Una cierta tendencia del cine francés”, en Joaquim Romaguera i Ramió y Homero Alsina Thevenet (eds.), *Textos y manifiestos de cine*, eBuenos Aires, Cátedra, 1989.

Bibliografía complementaria

Deleuze, Gilles: “La imagen-percepción”, en *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine*, eBuenos Aires, Paidós, 1984.

Grüner, Eduardo: “La dimensión crítica de la trasposición Literatura / Cine”, en *El Sitio de la Mira*, eBuenos Aires, Norma, 2001.

Jameson, Frederic: “La existencia de Italia”, en *Signaturas de lo visible*, eBuenos Aires, Prometeo, 2012.

Ruso, Eduardo: *El cine clásico. Itinerarios, variaciones y replanteos*, eBuenos Aires, Manantial, 2008.

Stam, Robert, “The Pleasures of Subversion”, en *Reflexivity in Film and Literature. From Don Quixote to Jean-Luc Godard*, eBuenos Aires, Columbia University Press, Nueva York, 1992.

Fuentes

Michelangelo Antonioni: *Blow up*(1966) Clint Eastwood: *Los imperdonables*(1992) Joel Coen: *Simplemente*
san(1994)
Francis Ford Coppola: *Apocalypse*
No(1979) Lucrecia Martel: *La mujer sin*
cabeza(2008) Martín Rejtman: *Rapado*(1992)
Orson Welles: *Otelo*(1951)

Unidad III

Bibliografía obligatoria

Astruc, Alexandre: “Nacimiento de una nueva vanguardia: la cámara-stylo”, en Joaquim Romaguera i Ramió y Homero Alsina Thevenet (eds.), *Textos y manifiestos de, Mcaindreid*, Cátedra, 1989.

Bazin, André: “La política de los autores”, *Kilómetro* 111 n° 1, noviembre de 2000.

Barthes, Roland: *Crítica y verdades*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1972.

-----: *El placer del texto*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.

Baudry, Jean-Louis: “Cine: efectos ideológicos del aparato de base”, en Jean-Louis Comolli et al., *La cámara opaca. El debate cine e ideología*, Buenos Aires, El Cuenco de Plata, 2016.

Didi-Huberman, Georges: “Ante la imagen, ante el tiempo”, en *Ante el Tiempo: historia del arte y anacronismo de las imágenes*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2011.

Kristeva, Julia: “El tiempo de las mujeres”, *Revista* 33/4 n° 45, 1979.

Mulvey, Laura: “Placer visual y cine narrativo”, *Screen* vol. 16, núm. 3, otoño 1975 [Hay versión en castellano].

Pleynet, Marcelin y Thibaudeau, Jean: “Económico, Ideológico, Formal”, en Jean-Louis Comolli et al., *La cámara opaca. El debate cine e ideología*, Buenos Aires, El Cuenco de Plata, 2016.

Silverman, Kaja: “The Female Authorial Voice”, en *The Acoustic Mirror: The Female Voice in Psychoanalysis and Cinema*, Bloomington, Indiana University Press, 1988.

Truffaut, François: “Abel Gance, desorden y genio” y “Alí Babá y la política de los autores”, en Antoine de Baecque (comp.), *La política de los autores. Manifiestos de una generación*, Barcelona, Paidós, 2003.

Xavier, Ismail: “El cine discurso y la deconstrucción”, en *El discurso cinematográfico. La opacidad y la transparencia*, Buenos Aires, Manantial, 2008.

Bibliografía complementaria

Daney, Serge, *Cine, arte del presente*, Buenos Aires, Santiago Arcos Editor, 2004.

Deleuze, Gilles, “La crisis de la imagen-acción”, en *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine*, Barcelona, Paidós, 1984.

-----: “Más allá de la imagen-movimiento”, en *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine*, Barcelona, Paidós, 1985.

Derrida, Jacques: “La différence”, en Redacción de Tel Quel, *Teoría de conjunto*, Barcelona, Seix Barral, 1971.

Doane, Mary Ann. "Film and Masquerade: Theorising the Female Spectator", *Screen* vol. 23, núm. 3-4, septiembre / octubre 1982.

Jay, Martin: "La cámara como memento mori: Barthes, Metz y los Cahiers du cinéma", en *Ojos abatidos. La denigración de la visión en el pensamiento francés*, dMealdrsiidg, lAokXalX, 2008

Jelicié, Emiliano: "Una controversia francesa", en Jean-Louis Comolli et al., *La cámara opaca. El debate cine e ideolog*, Bíauenos Aires, El Cuenco de Plata, 2016.

Rodowick, David: *The Crisis of Political Modernism. Criticism and Ideology in Contemporary Film* Berkeley, University of California Press, 1994.

Wollen, Peter: "The Auteur Theory" y "Conclusión (1972)", en *Signs and Meaning in the Cinema*, Bloomington, Indiana University Press, 1972.

Fuentes

Jean-Luc Godard: *La chinoise*(e1967)

Jim Jarmusch: *Extraños en el para*(1984) Hugo Santiago: *Invasión*(1969)

Wong Kar-wai: *Happy Togeth*(e1997)

Unidad IV

Bibliografía obligatoria

Deleuze, Gilles y Guattari, Félix: *Rizom*,aValencia, Pre-textos, 1977.

Didi-Huberman, Georges: *Pasados citados por Jean-Luc Godard*,oSdaanrtadnder, Shangrila, 2017

-----: "Imagen-montaje o imagen-mentira", en *Imágenes pesadas*, tBoadrocelona, Paidós, 2004

Dubois, Philippe: *Cine, video, Godard*,aBrduenos Aires, Libros del Rojas, 2000.

Godard, Jean-Luc: *Historia(s) del cine*,inBeuenos Aires, Caja Negra, 2007.

Oubiña, David (ed.): *Jean-Luc Godard: el pensamiento del cine*,eBluecninoseAires, Paidós, 2003.

Rancière, Jacques: "Una fábula sin moral: Godard, el cine, las historias", en *La fábula cinematográfica* Barcelona, Paidós, 2004.

Bibliografía complementaria

Didi-Huberman, Georges: *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas* s Warbur,gMadrid, Abada editores, 2018.

Godard, Jean-Luc: *Introduction to a True History of Cinema and Television*, Meloenvtirseaiol,nCaboose, 2012. Ishagpour, Youssef y Godard, Jean-Luc: *Archéologie du cinéma et mémoire*, dPuarsísi,èVcelerdier, 2020.

Ruiz, Natalia: *En busca del cine perdido. Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard*,LUuncivGerosdidaarddel País Vasco, 2009.

Witt, Michael: *Jean-Luc Godard Cinema Historian*, Indiana University Press, 2013.

Fuentes

Jean-Luc Godard: *Historia(s) del cine* (1988-1998)-----: *Adiós al lenguaje* (2014)

Unidad V

Bibliografía obligatoria

Huyssen, Andreas: “La dialéctica oculta: vanguardia, tecnología, cultura de masas”, en *Después de la gran división*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2000.

La Ferla, Jorge: *Cine (y) digital*, Buenos Aires, Manantial, 2009.

MacDonald, Dwight: “A Theory of Mass Culture”, en Bernard Rosenberg y David Manning White (eds.), *Mass Culture*, Free Press, Nueva York, 1957.

Machado, Arlindo: *Pré-cinemas & pós-cine*, São Paulo, Papirus editora, 1997.

Manovich, Lev: “What is digital cinema?” [<http://manovich.net/index.php/projects/what-is-digital-cinema>]

Rajewski, Irina: “Intermedialidad, intertextualidad y remediación: Una perspectiva literaria sobre la intermedialidad”, *Vivomatografías* ° 6, 2020.

Bibliografía complementaria

Comolli, Jean-Louis: *Cine contra Espectáculo*, Buenos Aires, Manantial, 2010. Debord, Guy: *La sociedad del espectáculo*, Valencia, Pre-textos, 2000.

Manovich, Lev: *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación*, Buenos Aires, Paidós, 2006.

Fuentes

Douglas Gordon: *24-Hour Psycho* (1993) Jorge Macchi: *La virgen extraviada* (2002) Gus van Sant: *My Own Private Idaho* (1991) Marjane Satrapi: *Persépolis* (2000) Cindy Sherman: *Untitled film stills* (1998) Art Spiegelman: *Maus* (1980) Quentin Tarantino: *Pulp Fiction* (1995)

e. Organización del dictado de la materia:

Se dicta en modalidad presencial. De forma transitoria, y según lo pautado por la resolución REDEC-2022-2847-UBA-DCT#FFYL, el equipo docente puede optar por dictar hasta un treinta por ciento (30%) en modalidad virtual mediante actividades exclusivamente asincrónicas.

El porcentaje de virtualidad y el tipo de actividades a realizar en esa modalidad se informarán a través de la página web de cada carrera antes del inicio de la inscripción.

- Carga Horaria:

Materia Cuatrimestral; carga horaria mínima es de 96 horas (noventa y seis) y comprenden un mínimo de 6 (seis) y un máximo de 10 (diez) horas semanales de dictado de clases.

f. Organización de la evaluación:

Régimen de promoción con EXAMEN FINAL (EF)

Establecido en el Reglamento Académico (Res. (CD) N° 4428/17.

Regularización de la materia

Es condición para alcanzar la regularidad de la materia aprobar 2 (dos) instancias de evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios) con un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia.

Quienes no alcancen las condiciones establecidas para el régimen con EXAMEN FINAL deberán reinscribirse u optar por rendir la materia en calidad de libre.

Aprobación de la materia

La aprobación de la materia se realizará mediante un EXAMEN FINAL en el que deberá obtenerse una nota mínima de 4 (cuatro) puntos.

Para ambos regímenes:

Se dispondrá de **UN (1) RECUPERATORIO** para aquellos/as estudiantes que:

- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial;
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial.

La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la regularidad y el/la estudiante deberá volver a cursar la materia.

Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4 puntos), el/la estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de libre. La nota del recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no rendido.

La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser puesta a disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o entrega.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD

Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá presentarse a examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres) turnos alternativos no necesariamente consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la asignatura o rendirla en calidad de libre. En la tercera presentación el/la estudiante podrá optar por la prueba escrita u oral.

A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia será de 4 (cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a inscribirse para cursar o rendir en condición de libre.

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE

EVALUACIÓN DE MATERIA: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) N° 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y el equipo docente de la materia.

g. Recomendaciones

Para cursar Pensamiento Audiovisual / La Literatura tener algunos conocimientos previos sobre cine. En ese sentido, resulta apropiado tener aprobadas no sólo las materias del ciclo troncal sino también *Análisis, crítica y estudios sobre cine y teorías audiovisuales* (del ciclo orientado).

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'David Oubiña', written in a cursive style.

David Oubiña
Profesor Titular