

**Universidad Nacional de Quilmes
Escuela Universitaria de Artes
Programa Libre**

CARRERA/S:	Licenciatura en Artes y Tecnología
AÑO:	2019
ASIGNATURA:	Estructuras: composición y contenido
CRÉDITOS:	10 créditos
TIPO DE ASIGNATURA:	Teórico- Práctica

PRESENTACION Y OBJETIVOS:

El curso Estructuras: composición y contenido, en tanto curso del área de formación específica orientado a estimular la reflexión crítica del proceso creativo como instancia immanente a la producción artística, presentará un corpus de obras teatrales, literarias, y audiovisuales a los efectos de indagar sus modos de estructuración, junto con textos teóricos que pretenden mostrar formas alternativas de comprenderlos.

El curso se articula en tres Unidades, con el propósito de poder brindar a la alumna modos de composición en la narrativa dramática y en la producción audiovisual. En la mínima periodización histórica que se presenta heurísticamente se mostrará que los modos de estructuración son múltiples, heterogéneos y complejos. Estos modos de estructuración serán considerados como procedimientos formales que condicionan la organización de los materiales que configuran las distintas obras artísticas. De esta manera, entendemos que el análisis de las estructuras de los objetos estéticos consiste en desplegar y explicitar el modo de articulación de las partes elementales, de acuerdo al nivel de selección de los distintos estratos que componen tal objeto. El modo de combinación en cada estrato es horizontal. Por su parte, los distintos estratos se articulan verticalmente. De esta manera en la Unidad 1 se establece el mínimo recorrido histórico necesario para comprender la manera en la que surge la problemática de la forma y de la estructura en el campo de la teoría literaria, para luego realizar el giro desde el signo hacia el objeto al introducir conceptos de la ontología formal (teoría formal de objetos más teoría de la dependencia ontológica) y de la mereotopología (teoría de relaciones parte – todo) que configuran un marco teórico básico para acceder a las estructuras consideradas como objetos abstractos.

En la Unidad 2, en su primera parte, se utiliza este marco teórico básico para explicitar la noción de estructura dramática narrativa clásica, en una interpretación contemporánea de la Poética de Aristóteles. El privilegio otorgado a la dramaturgia sobre otros géneros literarios se basa en que permitirá a la alumna distinguir, apreciar, discriminar y ensayar procedimientos de escritura utilizados en la producción audiovisual contemporánea, clásica y experimental. Esto es así porque la estructura dramática clásica consiste en una combinación de acciones dramáticas que configuran una situación dramática. La conexión

de las situaciones da lugar a una obra. En consecuencia, la relación entre acción dramática y situación dramática es tal que se ponen en juego la relación del plano visual y del plano sonoro, lo que se ve y lo que se dice-escucha.

En la segunda parte de la Unidad 2 se despliega la revisión de la estructura dramática clásica bajo los aportes de Bertolt Brecht, que ya incorpora a su producción artística técnicas de montaje narrativo, al mismo tiempo que introducimos sus procedimientos para que el teatro sea eficaz. Puesto que el significado de una obra artística es interno a la obra y está determinado por su estructura, mientras que el sentido lo determina un receptor en su contexto histórico particular y específico, es que nos detenemos en este autor para mostrar la relación de las estructuras con su contexto de recepción. Al mismo tiempo desplegamos la relación de la acción dramática con la retórica y la pragmática lingüística.

En la Unidad 3, la propuesta gira en torno a la exploración de las posibilidades expresivas y enunciativas de la imagen y el sonido en la producción audiovisual de las corrientes ligadas al campo experimental. En esta perspectiva, el procedimiento fundamental para articular los elementos audiovisuales enunciativos se liga directamente al trabajo de montaje; desestimando aquí la concepción puramente técnica de este procedimiento para tomarlo como un proceso de elaboración conceptual que excede a las básicas diferencias materiales entre el montaje cinematográfico y la edición en video. El montaje, aquí, es el procedimiento conceptual a través del cual se articulan elementos visuales y sonoros heterogéneos mediante una posible medida común que sea capaz de producir determinados significados.

Objetivos del curso

Objetivos generales

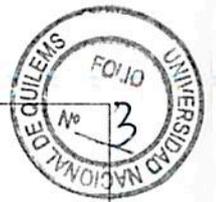
Que la alumna

- aprehenda el concepto algebraico de estructura como un conjunto de elementos básicos, relaciones y operaciones sobre esos elementos.
- comprenda la multiplicidad disponible de modos de estructuración.
- identifique el tipo de percepción que lleva a cabo cuando comienza a indagar por la estructura de la obra que analiza.
- distinga sus propios modos de estructuración en su práctica artística.

Objetivos específicos

Que la alumna

- aplique la articulación clásica de estructura de acciones en ejercicios de escritura dramática
- comprenda la base filosófica específica de la Poética de Aristóteles
- identifique los conceptos teóricos determinantes de la poética de Bertolt Brecht en tanto pretendida crítica del aristotelismo
- comprenda y aplique la teoría de las implicaturas conversacionales en diálogos escritos
- genere una percepción atenta de las estructuras audiovisuales, en particular de las que históricamente propusieron usos nuevos y originales de sus elementos constitutivos en

relación directa con los dispositivos técnicos utilizados

-comprenda el montaje en el campo audiovisual en un sentido amplio que, si bien se encuentra indisolublemente ligado a los dispositivos tecnológicos en uso, configura una base conceptual que excede a las herramientas y a las prácticas operativas materiales

-aprecie el conocimiento de la tecnología del video digital y de sus posibilidades expresivas intrínsecas no determinadas por el uso estándar espectacular.

CONTENIDOS MÍNIMOS:

Estructuras narrativas. Dramaturgia visual: montaje. Composición convergente, composición divergente. Hipertexto. Imagen, sonido, narratividad. Dramaturgia sonora: montaje. Guión audiovisual. *Cut up*. Espacio y estructura musical. Estructuración topológica. Algebra de la imagen. Análisis de obras narrativas, filmicas, dramáticas, visuales, cibernéticas, digitales, sonoras. Realización de modelos de estructura en formatos diversos.

CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES:

UNIDAD I: Estructuras en teorías

Antecedentes literarios y lingüísticos. El formalismo ruso. El estructuralismo francés. Introducción a la ontología formal. Mereotopología

UNIDAD II Estructuras dramáticas clásicas

Estructura dramática de acciones. Acción dramática, situación dramática y conexión entre acciones dramáticas. Esquema Actancial. La Poética de Aristóteles: estructura como trama. Mimesis y retórica. La catarsis. La épica de Bertolt Brecht. Montaje, cabaret, vodevil. Distanciamiento e ironía. La pragmática lingüística: actos de habla e implicaturas conversacionales.

UNIDAD III Estructuras Audiovisuales

La Imagen-cine. La cronofotografía: los comienzos del cine como dispositivo científico de análisis. Dos concepciones de la imagen: la imagen analítica (Marey y Muybridge) frente a la imagen espectáculo (Lumiere). Conceptos de montaje cinematográfico. El montaje en el cine: Impresionismo francés. Escuela Rusa. Vanguardias históricas. El cine en el terreno del arte. El Cine Moderno. La disolución de la lógica narrativa clásica. El cine experimental. Montajes no narrativos. El cine lírico. Found Footage. El cine estructural. El cine contemplativo. La imagen desnuda, reducción del montaje y regreso al cine primitivo. La estética del video. De las diferentes manifestaciones artísticas al video. Tecnología y expresividad. Nuevas relaciones entre la imagen y el sonido, y entre la imagen y el texto.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN:

El sistema de aprobación de la asignatura se rige por la normativa detallada en la Resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes (RSC 201/18), en el Capítulo II "Evaluación y acreditación / "Título I. Modalidad Virtual" y sus artículos correspondientes donde constan tanto las condiciones para alcanzar la regularidad de la asignatura como el régimen de exámenes finales.

<http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5bbb4416f0cdd.pdf>

La evaluación consistirá en un examen escrito y un examen oral. El examen escrito constará de 4 (cuatro) preguntas. El alumno contará con dos horas para realizarlo en la fecha y hora de constitución de la mesa de examen libre. Para poder pasar a la instancia de examen oral

debe aprobar el examen escrito por lo menos con 4 (cuatro) puntos. Si lo aprueba, entonces podrá rendir la instancia oral que constará de preguntas de toda la bibliografía obligatoria y la carpeta de trabajo.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

Unidad UNO

Bibliografía Obligatoria

Amícola, José, De la forma a la información. Bajtín y Lotman en el debate con el formalismo ruso, Beatriz Viterbo Editora, Rosario, 1996, Capítulos 4 - 8. pgs. 40-98.

Eagleton, Terry, Una introducción a la teoría literaria, Buenos Aires, FCE, 1998, Capítulo 3, pgs. 114-154.

Genette, Gérard, "Fronteras del relato", en AAVV, Análisis estructural del relato. Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1970, pp. 193-205.

Smith, Barry, "The Basic Tools of Formal Ontology", en Guarino, Nicola, (ed.), Formal Ontology in Information Systems, Amsterdam / Oxford/ Tokyo / Washington DC, IOS Press (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications), 1998, ps. 19-28 [se proporcionará traducción para uso interno de la cátedra].

Sokolowski, Robert (2012 [2000]), "Capítulo III. Tres estructuras formales en la Fenomenología", en Introducción a la Fenomenología, Jitanjáfora / Morelia Editoria, Morelia, pp. 33-56.

UNIDAD II

Bibliografía Obligatoria

Aristóteles, Poética, Colihue, Buenos Aires, 2006, traducción de Eduardo Sinnott. También se utilizarán Poética, Monte Ávila Editores, Caracas, 1990, traducción de Angel Cappelletti y The Poetics of Aristotle, traducción y comentarios de Stephen Halliwell, North Wales, Duckworth, 1987, selección de capítulos.

Brecht, B. (2009), "Baal" en: Teatro Completo, Cátedra, Madrid, pp. 39-88.

Brecht, B. (2009), "Madre Coraje y sus hijos (Crónica de la Guerra de los Treinta Años" en: Teatro Completo, Cátedra, Madrid, pp. 1005-1069.

Eurípides, "Medea", en Tragedias I, Cátedra, Madrid, 1998 o en Las Diecinueve Tragedias, Porrúa, México, 1993.

Ibsen, Henrik, El Pato Salvaje, Buenos Aires, Colihue, 2006.

Pinter, H. (2008) [1980], "Traición" en: Viejos Tiempos, Traición, Losada, Buenos Aires, pp. 65-137.

Reyes, Graciela. La Pragmática Lingüística El estudio del uso del lenguaje, Barcelona, Montesinos, 1994, "Cap. 3. Acuerdos y Transgresiones", pgs. 62-88.

Sanchis Sinisterra, J. (2008), "De Tigres", "Transacción", "Lo bueno de las flores es que se marchitan pronto", "El año pasado en Toulouse (ejercicio de tríada)", en: Teatro Menor, Ñaque Editora, Ciudad Real, pp. 77-81, 78-86, 103-112, 189-192.

Ubersfeld, Anne, *Semiótica Teatral*, Cátedra / Universidad de Murcia, Madrid, 1993, *Modelo Actancial en el Teatro*", pgs. 42-84.

UNIDAD III

Bibliografía Obligatoria

Xavier, Ismail, *El discurso cinematográfico. La opacidad y la transparencia*, Manantial, Buenos Aires, 2008. Capítulo 1, pgs. 23-32, Capítulo 2, pgs. 37-54, Capítulo 5, pgs. 131-169.

Ranciere, Jacques, *El destino de las imágenes*, Prometeo. Buenos Aires, 2011. Capítulo 2 (pgs. 51-81).

Comolli, Jean-Louis, *Cine contra espectáculo seguido de Técnica e ideología*, Manantial, Buenos Aires, 2011, pgs. 71-78.

Youngblood, Gene, *Cine Expandido*, UNTRCF, Buenos Aires, 2012. Parte 1, pgs. 61-90, Parte 2, pgs. 95-149.

Bellour, Raymond, *Entre Imágenes*, Colihue, Buenos Aires, 2009, pgs. 278-344.

Dubois, Phillippe Video, *Cine, Godard*, Libros del Rojas, Buenos Aires, 2001, pgs. 31-48.

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:

UNIDAD I

Bibliografía Complementaria

Bajtín, M. M., *Estética de la creación verbal*, Siglo XXI, México, 1997.

Bajtín, M.M., *El método formal en los estudios literarios*, Madrid, Alianza Universidad, 1994.

Barthes, Roland, "Introducción al análisis estructural del relato" en AAVV, *Análisis estructural del relato*, Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1970, pgs. 9-43.

Barthes, R. et. al., *Estructuralismo y Literatura*, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1972

Deleuze Gilles, "Cap. VII. ¿En qué se reconoce el estructuralismo?" en Chatelet, F., *Historia de la Filosofía*, T. IV, Espasa Calpe, Madrid, 1982.

Dosse, Françoise, *Historia del Estructuralismo*, dos vols., Madrid, Península, 1998.

Eagleton, Terry, *Una introducción a la teoría literaria*, Buenos Aires, FCE, 1998.

Fco. Umberto, *Obra Abierta*, Planeta – Agostini, Barcelona, 1985.

Erlich, Victor, *El formalismo ruso*, Seix Barral, Barcelona, 1974

Genette, Gérard, *Figuras. Retórica y Estructuralismo*, Ediciones Nagelkop, Córdoba, 1970

Lotman, Yuri, *Estructura del texto artístico*, Ediciones ISTMO, Madrid, 1988.

Smith, B. y Varzi, A., "Fiat and Bona Fide Boundaries", *Philosophy and Phenomenological Research*, 60:2, 2000, 401-420.

Smith, B. y Varzi, A., "Surrounding Space: on the ontology of organism-environment relations", *Theory in Biosciences*, 120:2, 2002, 139-162.

Todorov, Tzvetan (ed.), *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*, Siglo XXI Editores Argentina, Buenos Aires, 2004.

Varzi, A. y Casati, R., *Holes and Other Superficialities*, Cambridge, The MIT Press, 1995.

Varzi, A., "Reasoning about space: The Hole Story", *Logic and Logical Philosophy*, 4, 1996, 3-39.

Varzi, A., y Casati, R., *Parts and Places*, Cambridge, The MIT Press, 1999.

UNIDAD II

Bibliografía Complementaria

Auerbach, E., *Mimesis. La representación de la realidad en la literatura occidental*, FCF, México, 1996 (1942)

Barbero, S., *La noción de mimesis en Aristóteles*, Ediciones del Copista, Córdoba, 2004

Barthes, R., "La representación. El teatro griego." en *Lo obvio y lo obtuso*, Paidós Comunicación, Barcelona, 1986.

Barthes, R., *Cultura y Tragedia. Un ensayo sobre la cultura*, texto editado por Philippe Roger, en *Le Monde*, 4 de abril de 1986.

Bieda, E., *Aristóteles y la tragedia. Una concepción trágica de la felicidad*, Buenos Aires, Altamira, 2008.

Buenaventura, E., et. al. *Teatros y Política*, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1969.

Cavallero, P., "Actualidad humana de la Medea de Eurípides: el tema del divorcio" en *Faventia*, 26/2, 2004, 43-67.

Curran, Angela, "Brecht's Criticisms of Aristotle's Aesthetics of Tragedy", *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 59, 2, 2001, ps. 167-184.

De Toro, Fernando, *Semiótica del Teatro*, Editorial Galerna, Buenos Aires, 1987

Dubatti, Jorge (coordinador), *Henrik Ibsen y las estructuras del drama moderno*, Buenos Aires, Colihue, 2007.

Eagleton, Terry, "Brecht and Rethoric", *New Literary History*, 16, 3, 1985, ps. 633-638.

Easterling, P.E. (ed.), *The Cambridge Companion to Greek Tragedy*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.

Gerson, L., (ed.), *Aristotle. Critical Assessments. Vol IV. Politics, Rhetoric and Aesthetics*, London, Routledge, 1999.

Halliwel, Stephen, *The Aesthetics of Mimesis. Ancient texts and Modern Problems*, Princeton, Princeton University Press, 2002.

Ingarden, Roman, "A Marginal Commentary on Aristotle's Poetics" y "A Marginal Commentary on Aristotle's Poetics. Part II", en *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 20, 2, 1961, 163-173 y 20, 3, 1962, 273-285.

Jameson, Frederic, *Brecht y el Método*, Buenos Aires, Manantial, 2013.

Juliá, V., (ed.), *La tragedia griega*, Buenos Aires, La isla de la luna, 2006.

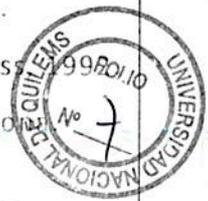
Rackett, A. F., Medea. Una introducción crítica, Buenos Aires, Santiago Arcos, 2005.

Rorty, A. O. (ed.), Essays on Aristotle's Poetics, Princeton, Princeton University Press, 1984.

Steiner, G., La muerte de la tragedia, Monte Ávila Editores Latinoamericana, Barcelona, 2001.

Thomson, P. y Sacks, G. (eds.), The Cambridge Companion to Bertolt Brecht, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.

Vandiver, Elizabeth, Greek Tragedy, The Teaching Company Limited Guidebook, s/l, 2000.

UNIDAD III

Bibliografía Complementaria

Jacques Ranciere, El malestar de la estética, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2011.

Jacques Ranciere, El espectador emancipado, Manantial, Buenos Aires, 2008.

Jacques Ranciere, Aisthesis, Manantial, Buenos Aires, 2011.

Gilles Deleuze, La imagen tiempo, Paidós, Buenos Aires, 1996.

Gilles Deleuze, La imagen movimiento, Paidós, Buenos Aires, 1996.

William Burroughs, La revolución electrónica, Caja Negra, Buenos Aires, 2009.

Francois Alverá, La vanguardia en el cine, Manatial, Buenos Aires, 2005.

Theodor Adorno y Max Horkheimer, Dialéctica del iluminismo, Akal, Madrid, 2007, vol. 3 de la obra completa.

Jean Louis Comolli, Ver y poder, Aurelia Rivera, Buenos Aires, 2007.

Jean Epstein, La esencia del cine, Galatea Nueva Vision, Buenos Aires, 1957.

Eisenstein, Sergei, La forma del cine, Siglo Veintiuno Editores, México, 1990. Pgs. 33-81.

Firma y Aclaración:
María Julia Augé
Directora
Licenciatura en Artes y Tecnologías
Universidad Nacional de Quilmes