

AÑO: 2024

1- Datos de la asignatura

Nombre	Filosofía del cine: agenciamientos audiovisuales y política
--------	--

Código	FS1-FS2-FSS- PS2- L29-L30-L31-LSE1-LSE2 - XSA/B/I/II – GS2
--------	---

Tipo (Marque con una X)

Obligatoria	X
Optativa	

Nivel (Marque con una X)

Grado	X
Post-Grado	

Área curricular a la que pertenece	Socioantropológica
------------------------------------	---------------------------

Departamento	Filosofía
--------------	------------------

Carrera/s	Profesorado y Licenciatura en Filosofía – Licenciatura en Ciencia Política - Profesorado y Licenciatura en Letras - Profesorado y Licenciatura en Historia -Profesorado y Licenciatura en Geografía
-----------	--

Ciclo o año de ubicación en la carrera/s	Tercer, cuarto y quinto año
--	------------------------------------

Carga horaria asignada en el Plan de Estudios:

Total	64
Semanal	6

Distribución de la carga horaria (semanal) presencial de los alumnos:

Teóricas	Prácticas	Teórico - prácticas
		6

Relación docente - alumnos:

Cantidad estimada de alumnos inscriptos	Cantidad de docentes		Cantidad de comisiones		
	Profesores	Auxiliares	Teóricas	Prácticas	Teórico-Prácticas
10	2	4			2

2- **Composición del equipo docente** (Ver instructivo):

Nº	Nombre y Apellido	Título/s
1.	Omar Murad	Profesor en Filosofía; Magíster en Ciencias sociales; Doctor en filosofía
2.	Juan Pablo Sosa	Licenciado en Filosofía
3.	Martín Duhalde	Profesor en filosofía
4.	Jazmin Bregante	Estudiante
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.	

Nº	Cargo								Dedicación			Carácter			Cantidad de horas semanales dedicadas a: (*)				
	T	As	Adj	JTP	A1	A2	Ad	Bec	E	P	S	Reg.	Int.	Otros	Docencia		Investig.	Ext.	Gest.
												Frente a alumnos	Totales						
1.			X							X		X			3	10	10		
2.					X						X	X			3	10			
3.							X												
4.						X													
5.																			
6.																			
7.																			
8.																			

9.																			
10.																			
11.	.	.	.																

(*) la suma de las horas Totale + Investig. + Ext. + Gest. no puede superar la asignación horaria del cargo docente.

3- Plan de trabajo del equipo docente

1. Objetivos de la asignatura.

- Promover el pensamiento crítico en torno a la representación audiovisual, la agencia y la política en la filosofía del cine.
- Problematizar la autonomía de un ámbito de reflexión filosófica sobre el cine.
- Identificar los problemas que emergen en la representación audiovisual sobre la agencia y la política.
- Analizar las modalidades de representación narrativa en el cine.
- Problematizar los conceptos de “ficción” y de “realidad” en la representación audiovisual.
- Analizar diversas representaciones de eventos reales y ficcionales.

2. Enunciación de la totalidad de los contenidos a desarrollar en la asignatura.

Unidad I: semiótica audiovisual y agencia narrativa

Lenguaje y cine: semiótica audiovisual. El problema de la representación en la filosofía del cine. La borrosa frontera entre ficción y realidad en la poética del cine. Argumentación y modelización de la realidad. Narrativa y agencia en el cine. Cine y cultura. Lectura y visionado: el cine no se lee.

Unidad II: El cine, los signos, el pensamiento: De la imagen-movimiento a la imagen-tiempo y el cine contemporáneo.

Relación entre la filosofía y el cine desde la perspectiva del pensamiento de Gilles Deleuze. El cine como agenciamiento y forma de pensamiento autónomo. Estatuto de la imagen cinematográfica Deleuze, Rancière y Fisher. Relación entre el movimiento y el tiempo en la imagen-movimiento. Relación entre el movimiento y el tiempo en la imagen- tiempo. La revolución copernicana del cine. Semiótica del cine. Cine y percepción.

Unidad III: Narrativa, representación y futuro.

Narrativa prospectiva. El problema de la cancelación del futuro. Futuro e identidad narrativa colectiva. Realismo especulativo. Teoría-ficción: hiperstición. Aceleracionismo. Teleoplexia. La representación del futuro en el cine de ciencia ficción. Utopía y distopía. Posthumanismo y Transhumanismo.

3. Bibliografía (básica y complementaria).

Unidad 1:

Bibliografía básica:

- Alberá, Francois (1998). *Los formalistas rusos y el cine*, Paidós, Barcelona.
- Ballo, Perez (1995). *La semilla inmortal. Los argumentos universales en el cine*, Anagrama, Barcelona.
- Bordwell, D (1996). *La narración en el cine de ficción*, Buenos Aires, Paidós.
- Bordwell, D. (1995). *El significado del cine. Inferencia y retórica en la interpretación cinematográfica*, Paidós, Barcelona.
- Lotman, Y. (2000) “El lugar del arte cinematográfico en el mecanismo de la cultura” en *Semiósfera III. Semiótica de las artes y de la cultura*, Cátedra, Barcelona.
- Lotman, Yuri (1979). *Estética y semiótica del cine*, Gustavo Gili editor, Barcelona.
- Nichols, Bill (1997). *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*, Paidós, Barcelona.

Bibliografía complementaria:

- Berger, John (2010) *Modos de ver*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona.
- Bordwell, Thompson (2003) *El arte cinematográfico*, Paidós, Barcelona.
- Carrol, N. (1988) *Philosophical Problems in Classical Film Theory*, Princeton University Press, Princeton,
- Lothe, Jakob (2005) *Narrative in Fiction and Film. An Introduction*, Oxford University Press, New York.
- Paidós. Rosenstone, Robert (1997) *La historia en imágenes. El desafío del cine a nuestra idea de historia*, Barcelona, Ariel.
- Sorlín, Pierre (1985) *Sociología del cine. La apertura para la historia de mañana*, México, FCE.

Zizek, Slavoj (2016) *Problemas en el paraíso*, Anagrama, Barcelona.

Unidad II:

Bibliografía básica:

- Deleuze, G. & Guattari, F. (2009) *¿Qué es la filosofía?* Anagrama. Barcelona.
- Deleuze, G. (2007) *La imagen-Movimiento. Cine I*. Paidós. Buenos Aires.
- Deleuze, G. (2007) *La imagen-Tiempo. Cine II*. Paidós. Buenos Aires.
- Deleuze, G. (2014) *Conversaciones*. Pre-texto. España.
- Marrati, P.(2006) *Gilles Deleuze. Filosofía y cine*. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires.
- Mengue, P. (2008) *Deleuze o el sistema de lo múltiples*. Las Cuarenta. Buenos Aires.
- Chateau, D. (2012) *Cine y Filosofía*. Colihue. Buenos Aires.
- Chateau, D. (2010) *Estética del Cine*. La marca. Buenos Aires.
- Fujita Hirose. Jun. (2014): *Cine-Capital*. Tinta Limón. Buenos Aires.
- Choi, D. (2018) *El fin de lo nuevo*. Librería. Buenos Aires.
- Rancière, J. (2014) *El reparto de lo sensible. Estética y política*. Prometeo libros. Buenos Aires.
- Rancière, J. (2018) *La fábula cinematográfica*. El cuenco de plata. Buenos Aires.
- Galende, F. (2019) *Rancière. El presupuesto de la igualdad en la política y en la estética*. Eterna Cadencia Editorial. Buenos Aires.
- Badiou, Alan. (2009) *Pequeño manual de inestética*. Prometeo libros. Buenos Aires.
- Guattari, F. (2017) *La revolución molecular*. Errata nature. España.
- Zourabichvili, F. (2023) *La literalidad y otros ensayos sobre el arte*. Cactus. Buenos Aires.
- Suárez, P. (2019) *Pesadilla americana. El cine de David Lynch*. Cuarto menguante. Buenos Aires.
- Fisher, M. (2016) *Lo raro y lo espeluznante*. Alpha Decay. Buenos Aires.
- Fisher, M. (2019) *K-Punk-volumen 1*. Caja negra. Buenos Aires.

Bibliografía complementaria:

Bordwell, Thompson (2003) *El arte cinematográfico*, Paidós, Barcelona.

Jameson, Fredric (2012 [1991]) *Posmodernismo. La lógica cultural del capitalismo avanzado*. Vol 1., La marca editora, Buenos Aires.
Deleuze G., (2009) “Sobre cuatro fórmulas que podrían resumir la filosofía kantiana” en: *Crítica y clínica*, Barcelona, Anagrama.
Lotman Y., (2013) *Cultura y explosión*, Gedisa, Barcelona.
Rancère J., (2015) “Las razones del desacuerdo” en: *Cine y filosofía. Las entrevistas de Fata Morgana*. El Cuenco de Plata SRL, Colección Cine, Buenos Aires.

Unidad III:

Bibliografía básica:

Avanessian, A., Reis, M. (2017) *Aceleracionismo: Estrategias para una transición hacia el postcapitalismo*. Buenos Aires. Caja Negra.
Avanessian, A. (2019) *Realismo especulativo*. Segovia. Materia Oscura.
Berardi, F. (2019) *Futurabilidad: la era de la impotencia y el horizonte de la posibilidad*. Buenos Aires. Caja Negra.
Fisher, M. (2023) *Constructos flatline: materialismo gótico y teoría ficción cibernética*. Buenos Aires. Caja Negra.
Fisher, M. (2021) *Los fantasmas de mi vida. Escritos sobre depresión, hauntología y futuros perdidos*. Buenos Aires. Caja Negra.
Fisher, M. (2021) *Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?* Buenos Aires. Caja Negra.
Harman, G. (2015) *Hacia el realismo especulativo: ensayos y conferencias*. Buenos Aires. Caja Negra.
Hui, Y. (2020) *Fragmentar el futuro: ensayos sobre tecnodiversidad*. Buenos Aires. Caja Negra.
Ireland, A. (2022) *Filosofía-ficción: Inteligencia artificial, tecnología oculta y el fin de la humanidad*. Barcelona. Holobionte.
Land, N. (2021) *Teleoplexia: ensayos sobre aceleracionismo y horror*. Barcelona. Holobionte.
Sadin, E. (2020) *La inteligencia artificial o el desafío del siglo: Anatomía de un antihumanismo radical*.

3.1. Filmografía básica y complementaria:

Filmografía básica:

2001: Odisea en el espacio. [Película] MGM. Kubrick, S. (Director). (1968).
Blade Runner. [Película]. The Ladd Company. Scott, R. (Director). (1982).
Canciones del segundo piso (Anderson, 2000)
Children of Men (Cuarón, A. 2006)

Crimes of the future (Cronenberg, D. 2022)
Dreams (Kurosawa, A. 1990)
Europa 51 (Rossellini)
Ex machina. [Película]. DNA Films; Film4. Garland, A. (Director). (2015).
eXsitenZ (Cronenberg, 1999)
Her. [Película]. Annapurna Pictures. Jonze, S. (Director). (2013).
Last film show (Nalin, 2022)
Los idiotas (Von trier, 1999)
Lost Highway (Lynch, 1997)
Lost Highway (Lynch, 1997)
Lux aeterna (Noé, 2019)
Mulholland Dr. (Lynch, 2001)
Mulholland Dr. (Lynch, 2001)
Persona (Bergman)
Psicosis (Hitchcock, A. 1960)
Sinécdoque en New York (Kauffman, 2008)
Spider (Cronenberg, 2022)
Transcendence. [Película]. Alcon Entertainment. Pfister, W. (Director). (2014).
Videodrome. [Película]. Universal Studios. Cronenberg, D. (Director). (1983).
Vivir su vida (Godard, 1962)

Filmografía Complementaria:

12 monos (Gilliam, 1995).
Closet Land (Radha Bharadwaj, 1991)
El hombre y la cámara (Vértov, 1929)
En la boca del miedo (Carpenter, 1994)
Inception (Nolan, 2010).
Interstellar (Nolan, 2014)
La muerte de Luis XIV (Albert Serra, 2016)

Stalker (Andrei Tarkovsky, 1979)
Taxidermia (Palfi, 2006)
Until the End of the World (Wenders, 1991)
Everything, Everywhere, All at Once (Kwan & Scheinert, 2022)
Dunkirk, (Nolan, 2017)
Citizen Kane (Welles, 1941)
Dreams (Kurosawa, 1990)
Europa 51 (Rossellini)
El hombre y la cámara (Vértov, 1929)
Stalker (Andrei Tarkovsky, 1979)
Caché (Haneke, 2005)

4. Descripción de Actividades de aprendizaje.

Las actividades de aprendizaje consistirán en clases teórico-prácticas, cuyo propósito es problematizar los contenidos de cada una de las unidades, y en micro actividades que permitan evaluar el avance de los estudiantes en el aprendizaje de los contenidos, así como fortalecer competencias tales como la reconstrucción de argumentos, la argumentación en torno a la defensa o la crítica de una posición, la evaluación del alcance, fortalezas y debilidades de un argumento, la identificación de problemas, etc. En la exposición privilegiamos un enfoque histórico y problemático que dé cuenta de la indisoluble imbricación que existe entre la emergencia de problemas filosóficos y los contextos políticos, económicos, sociales, etc., que los hacen posibles.

Las clases teórico-prácticas proponen un trabajo de análisis y crítica de las fuentes textuales, bibliográficas y filmográficas.

Para el desarrollo de las micro actividades utilizaremos las siguientes estrategias:

- Grupos de discusión: se dividirán a los estudiantes en pequeños grupos de no más de tres personas y se les propondrá la interpretación y defensa de un argumento o tesis que deberán extraer de un fragmento textual.
- Experimentos mentales: se propondrá la interpretación y análisis de experimentos mentales propuestos a través de la bibliografía, es decir, situaciones hipotéticas que a partir de ciertas reglas establecen condiciones para plantear y/o resolver uno o varios problemas de distintas maneras.

- Guías de estudio: se propondrá la identificación de argumentos a partir de guías de preguntas.
- Investigación: se propondrán investigaciones sucintas sobre un tema o problema relevante utilizando bibliografía previamente seleccionada.
- Debates: durante la cursada se organizarán dos debates (uno a mitad del curso y otro sobre el final) a partir de una lista de problemas previamente confeccionada con la bibliografía sugerida, con el fin de poner en juego las habilidades de identificación, reconstrucción y defensa de argumentos.
- Visionado de filmes seleccionados acompañados de guías de actividades
- Clases por videoconferencia.

5. Cronograma de contenidos, actividades y evaluaciones.

Unidad I: 5 semanas

Unidad II: 5 semanas

Unidad III: 5 semanas*

*evaluación: dado que la materia es promocional y que se trata de un seminario interdisciplinario, la evaluación propuesta consta de la elaboración de dos informes de visionado, uno a final de la unidad I y el otro a mediados de la III. Además, como actividad de cierre se propone la presentación de trabajos bajo la modalidad de expositores pares.

6. Procesos de intervención pedagógica.

Dada la naturaleza teórico-práctico de los problemas y del objeto de estudio de nuestra materia, alternaremos entre la modalidad de *exposición magistral* con ayuda de material audiovisual y diapositivas, y la organización de *sesiones de discusión* que profundicen algún aspecto de los temas tratados y fomenten el intercambio de ideas.

- Uso de materiales confeccionados por lxs docentes, acompañados por PowerPoint, donde se presentan los temas, los autores o los textos, se hace síntesis de los núcleos problemáticos a tratar y desarrolla explicaciones claves para comprender la bibliografía, ofreciendo líneas de análisis que orientan debates y lecturas.
- Confección de cronogramas de actividades para organizar el dictado de la materia.
- Exposiciones de lxs docentes, en las que se privilegia el intercambio, el debate, la expresión de opiniones e interpretaciones de temas y lecturas coordinadas por lxs docentes.
- El o la docente prepara las clases y coordina los debates, propone actividades y gestiona las exposiciones.

7. Evaluación

La materia es promocional, se aprueba con dos instancias evaluatorias (informes de visionado), y un informe final oral o escrito (opcional), que se deben aprobar con una nota mayor a 4 (cuatro) para sostener la regularidad y con un promedio en ambos parciales de al menos 6 (seis) para obtener la promoción. Cada una de estas instancias cuenta con un recuperatorio a tomarse con un plazo de siete (7) días posteriores a la comunicación de las notas. Para promocionar, además, los estudiantes deberán aprobar y asistir al 75% de los teórico-prácticos. La evaluación oral consistirá en presentar las posibles relaciones entre el filme a analizar a partir de alguno de los conceptos o perspectivas teóricas de la bibliografía propuesta. El informe final consistirá en el análisis de un filme seleccionado por el alumno que ponga en juego los conceptos de la filosofía del cine indagados en alguna de las unidades del seminario. Los detalles de las pautas a seguir en ambas instancias serán oportunamente explicados durante la cursada. Algunos de los criterios para tener en cuenta en la defensa oral de la monografía son: claridad y precisión en el uso de los conceptos y el vocabulario específico de los contenidos de la materia, la argumentación de los puntos de vista ajenos y propios, la capacidad de identificar y reconstruir los argumentos, la originalidad de las relaciones establecidas y problemas de los temas propuestos.

8. Asignación y distribución de tareas de cada uno de los integrantes del equipo docente.

Omar Murad (Adjunto): El docente a cargo de la materia realizará las siguientes actividades:

- Clases teóricas en la modalidad clase magistral y actividades de integración, tales como debates, resolución de microactividades, etc.
- Formación de recursos: clínicas de aprendizaje con los adscriptos, apoyo para la preparación de sus intervenciones en clase y dirección de sus propuestas de investigación.
- Clases de repaso especiales antes de los exámenes.

- Reuniones mensuales de evaluación, coordinación y sincronización de la evaluación del dictado de contenidos, y la sincronización entre clases teóricas.
- Coordinación y dirección de reuniones de cátedras con los auxiliares docentes y de las sesiones de discusión de textos y propuestas.
- Supervisión de adscriptos.

Juan Pablo Sosa (Ayudante graduado):

- Dictado de clases prácticas.
- Desarrollo, supervisión, corrección del desarrollo plan de trabajos prácticos y supervisión de adscriptos.

Jazmín Bregante (Ayudante estudiantil):

- Ayuda en el dictado de clases teóricas y prácticas.

Adscriptxs estudiantes y graduados:

Martín Duhalde

- Actividades en docencia según el proyecto de adscripción presentado.

9. Justificación – (optativo)

La filosofía del cine ha logrado un alto desarrollo durante las últimas décadas. Si embargo, aún intenta justificar su abordaje filosófico del cine, pues se encuentra tensada entre la teoría del cine y el comentario filosófico sobre cine. Esta subdisciplina filosófica depende de la filosofía del arte, pero no se limita a ella, pues encuentra en la imagen en movimiento una constelación de problemas que atraviesa toda la tradición filosófica desde Platón en adelante. Cuestiones relacionadas con la ontología, la representación, la ficción y la realidad, la narrativa, el tiempo, entre otros tópicos filosóficos, encuentran su espacio de reflexión en esta forma de arte característica de la época contemporánea.

En este seminario nos proponemos trabajar sobre la problematización de la consideración misma de una filosofía del cine a partir de dos cuestiones estrechamente relacionadas: la representación y la temporalidad. Estos tópicos recurrentes en la tradición filosófica encuentran su espacio de problematización en la imagen en movimiento a través de la experimentación estética, de la reflexión teórica sobre el cine y la reflexión del cine sobre su propio estatus como forma de representación.

En este sentido, las dos cuestiones principales que abordaremos en este seminario de filosofía del cine, la agencia y la política en el arte audiovisual, nos permiten problematizar varias preguntas que abordaremos de manera diferencial en cada una de las unidades propuestas que articulan este PTD y que se presentan de manera recurrente en todas ellas: ¿Qué legitimidad tiene la filosofía del cine? ¿Cuál es su ámbito de reflexión propio? ¿Cuál es el estatus ontológico de la representación audiovisual? ¿Cómo se representa “lo real” en el cine? ¿Qué diferencias tiene con otros dispositivos representacionales, tales como los de las ciencias sociales o la literatura? ¿Cómo funciona la narrativa cinematográfica? ¿Qué es la imaginación cinematográfica? ¿Qué tipos de agencias permite el cine? ¿Qué percepciones hace posible? ¿Qué formas de futuro habilita?

Dr. Omar Murad
(firmado digitalmente)