

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado
en Historia del Arte
Semestre 2018-2**

Nombre del profesor:	Dr. Diego Morábito Correa y Dra. Dulce Isabel Aguirre Barrera
Título de la actividad académica:	ESCENOGRAFÍAS: LA VIDA COTIDIANA EXPERIMENTADA A TRAVÉS DE LA MÚSICA Y EL CINE.
Horario:	Jueves, de 17:00 a 20:00 hrs.
Cupo máximo del grupo:	No hay límite máximo.
Planteamiento (explicación del propósito del curso)	<p>El curso toma como punto de partida la experiencia del espectador cinematográfico y las traspolaciones del elemento escenográfico del cine a las experiencias de la vida cotidiana.</p> <p>Como consecuencia de su masificación e influencia en todos los ámbitos de la cultura y la vida cotidiana, el cine ha condicionado nuestras experiencias más allá de la pantalla. Con base en esta idea, la primera vertiente del curso aborda la relación entre música y cine y cómo el cine ha influenciado la experiencia de la escucha musical, de lo cual se desprenden diferentes preguntas sobre cómo están determinadas las maneras en las que significamos la música en la actualidad y también el sonido.</p> <p>La segunda vertiente tiene que ver, siguiendo la lógica anterior, con cómo el cine ha determinado nuestras formas de entender y significar la imagen, a partir de lo cual se abren diversas preguntas sobre el carácter narrativo de las imágenes y la discusión actual en torno al problema de la representación y la interpretación.</p> <p>Por último, se estudiará cómo la música y el cine contextualizan, a manera de “escenografía”, nuestras experiencias de lo cotidiano.</p>
Objetivos (Cuáles son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)	<p>El alumno adquirirá las herramientas teórico-metodológicas relativas a la comprensión del fenómeno de la experiencia envolvente del espectador de cine, así como de la interpretación de las imágenes a partir del referente cinematográfico clásico, fincado en el elemento narrativo. Asimismo, obtendrá los conocimientos relacionados con el análisis de la escucha musical y la ambientación sonora.</p> <p>Conjugando ambas esferas con la reflexión en torno al aspecto escenográfico del cine, se pretende detonar en el alumno un análisis sobre la influencia del cine, la escucha musical y el sonido en diferentes experiencias de lo cotidiano que reproducen una experiencia envolvente.</p>
Asistencia (indicar el porcentaje de	Se requerirá una asistencia mínima del 80% para tener derecho a evaluación.

asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)	
Mecanismo de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte de lecturas, ensayo final, examen final, dos exámenes parciales, presentación en clase, asistencia etc, y sus combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).	<p>Se evaluará a los alumnos en tres rubros: asistencia, participación en clase y elaboración de un ensayo final (de 8 a 10 cuartillas) al término del curso.</p> <p>Asistencia y participación en clase: 50%.</p> <p>Ensayo final: 50%.</p>
Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso).	Horario: Jueves, de 17:00 a 20:00hrs.
Sesión 1	<p>Catarsis e identificación: La experiencia envolvente del espectador de cine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Introducción al curso - Explicación del temario - Métodos de evaluación <p>Materiales:</p> <p>--<i>Psicosis</i> (Alfred Hitchcock, 1960) (fragmento).</p>
Sesión 2	<p>Poética de la ambientación: Imagen, sonido y narración</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Multisensory processes</i> - El concepto de ambientación: la figura y el fondo - Los modos de la atención: modos de ver y modos de escuchar <p>Bibliografía:</p> <p>--Podcast 20,000Hz (Sonic seasoning).</p> <p>--Eno, Brian. "Ambient music", en Cox, Chritoph & Warner, Daniel (Eds.). <i>Audio Culture</i>. 2004, Continuum, New York.</p>

	<p>--Crary, Jonathan. <i>Suspensions of perception: attention, spectacle and modern culture</i>. 1999, MIT, Massachusetts.</p> <p>--Berger, John. <i>Modos de ver</i> (serie documental).</p> <p>--Películas: <i>Dogville</i> (Lars Von Trier, 2004) (fragmento), <i>El efecto Kuleshov explicado por Alfred Hitchcock</i> (1964).</p>
Sesión 3	<p>Escenografías I: Escucha musical y ambientación sonora</p> <p>- ¿Qué es la escucha?</p> <p>- Escucha vs. Visión</p> <p>-El soundtrack musical</p> <p>Bibliografía:</p> <p>--Nancy, Jean-Luc. <i>A la escucha</i>. 2007, Amorrortu editores, Argentina.</p> <p>--McLuhan, Marshall. "Living in an accoustic world". Conferencia dictada en la Universidad de South Florida en 1970.</p> <p>--Schaffer, Murray. "The music of the environment" en Cox, Chritoph & Warner, Daniel (Eds.). <i>Audio Culture</i>. 2004, Continuum, New York.</p> <p>--Kassabian, Anahid. <i>Ubiquitous listening: affect, attention, and distributed subjectivity</i>. 2013, University of California Press, California.</p> <p>--Quiñones García, Marta; Kassabian, Anahid; Boschi, Elena (Eds.). <i>Ubiquitous musics: The everyday sounds that we don't always notice</i>. 2013, Ashgate, Gran Bretaña.</p> <p>--Películas: <i>Music for one apartment and six drummers</i> (Ola Simonsson, Johannes Stjärne Nilsson, 2001), <i>Dunkirk</i> (Christopher Nolan, 2017) (fragmento), <i>Gravedad</i> (Alfonso Cuarón, 2013) (fragmento). <i>Requiem for a dream. Kill Bill 2</i>.</p> <p>--Soundtracks: <i>Pulp Fiction</i> (Quentin Tarantino, 1994), <i>Les Choristes</i> (Christophe Barratier, 2004), <i>Dogma 95</i>, <i>Koyaanisqatsi</i> (Godfrey Reggio, 1982), <i>Requiem for a dream</i> (Darren Aronofsky, 2000).</p>
Sesión 4	Historia del sonido y el cine (Ponente invitado)
Sesión 5	<p>Escenografías II: Ejercicios de apreciación</p> <p>- Écfrasis y glosa</p> <p>- Ambientación sonora de imágenes</p> <p>Materiales:</p> <p>--Películas: <i>Los olvidados</i> (Luis Buñuel, 1950) (fragmento), <i>Workers Leaving the Factory</i> (Harun Farocki, 1995), <i>Los Watusu</i> (Jis y Trino, 2012), <i>La hora de los hornos (parte I: Neocolonialismo y violencia)</i> (Fernando Solanas y Octavio Getino, 1968) (fragmento).</p>

	-- <i>The Beginning of Memory</i> (Laurie Anderson, 2010).
Sesión 6	Cine silente y musicalización en vivo en la actualidad (Ponente invitado)
Sesión 7	Música, videojuegos y realidad virtual (Ponente invitado)
Sesión 8	<p>Espacios de utopía I: Vida cotidiana y experiencia envolvente</p> <ul style="list-style-type: none"> - La experiencia en el cine: más allá de la pantalla. - Otros modos de apreciar el cine: Netflix y la ubicuidad de la reproducción. - Vida acelerada, series, telenovelas y YouTube. <p>Bibliografía:</p> <ul style="list-style-type: none"> --Rosa, Hartmut. <i>Alienación y aceleración: Hacia una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía</i>. 2016, Katz, Buenos Aires. --Cheautevert, Jean & Gaudreault, André. "The noises of spectators, or the spectators as additive to spectacle" en Abel, Richard; Altman, Rick (Eds.). <i>The sounds of early cinema</i>. 2001, Indiana University Press, USA. --Thissen, Judith. "Beyond the Nickelodeon: Cinemagoing, Everyday Life and Identity Politics" en Christie, Ian. <i>Audiences</i>. 2012, Amsterdam University Press, Amsterdam. --Julien, Laurent; Leveratto, Jean-Marc. "Cinephilia in the digital age" en Christie, Ian. <i>Audiences</i>. 2012, Amsterdam University Press, Amsterdam. --Odin, Roger. "Spectator, Film and the mobile phone" en Christie, Ian. <i>Audiences</i>. 2012, Amsterdam University Press, Amsterdam.
Sesión 9	<p>Espacios de utopía II: Ejercicios de ambientación audiovisual</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Found footage, found objects</i> (música), <i>sampling, remix</i> - Prácticas de ambientación audiovisual
Sesión 10	La música y el cine: Theodor Adorno y Eisler (Ponente invitado)
Sesión 11	Cine y sonido (Ponente invitado)
Sesión 12	<p>Escenografías de lo cotidiano I: La estetización de la vida cotidiana</p> <ul style="list-style-type: none"> - El <i>flaneur</i> - La mirada del turista - Reproductores portátiles - Condicionamientos de la apreciación musical a través del cine <p>Bibliografía:</p> <ul style="list-style-type: none"> --Baudelaire, Charles. "El pintor de la vida moderna" --Benjamin, Walter. "El <i>flaneur</i>" y "París, capital del siglo XIX", en <i>Iluminaciones</i>. 1972, Taurus, Madrid.

	<p>--Bull, Michael. <i>Sound moves: iPod culture and urban experience</i>. 2007, Routledge, New York.</p> <p>-- De Certeau, Michel. <i>La invención de lo cotidiano. 1. Artes de hacer</i>. México: UIA, 2000.</p> <p>--Hayward, Philip. <i>Terror tracks: music sound and horror cinema</i>. 2009, Equinox, London.</p> <p>--Lipovetski, Gilles. <i>La estetización del mundo: vivir en la época del capitalismo artístico</i>. 2015, Anagrama, España.</p> <p>--García Lorca, Federico. <i>Poeta en Nueva York</i>. Cátedra, Madrid.</p> <p>--Walser, Robert. <i>El paseo</i>. 2014, Siruela, Madrid.</p> <p>--Película: <i>Berberian Sound Studio</i> (Peter Strickland, 2014) (fragment), <i>The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring</i> (Peter Jackson, 2001) (fragmento).</p>
Sesión 13	<p>Escenografías de lo cotidiano II: Cine y falsificación</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cine, cine documental y verosimilitud - Arte y falsificación - Verdadero, falso, finto: historia y falsificación <p>Bibliografía:</p> <p>--Barker, Nicolas. "Textual forgery". En Mark Jones, ed., <i>Fake? The art of deception</i>, 22-28. Berkeley/Los Ángeles: University of California Press, 1990.</p> <p>--Burch, Noël. <i>El tragaluz del infinito</i>. Madrid: Cátedra, 2008.</p> <p>--Barthes, Roland. <i>La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía</i>. Barcelona: Paidós, 1989.</p> <p>--Baudry, Jean-Louis. "The apparatus: Metapsychological approaches to the impression of reality in cinema". En <i>Film theory and criticism. Introductory readings</i>, 690-707. Nueva York: Oxford University Press, 1992.</p> <p>--Cowie, Elizabeth. "The spectacle of reality and documentary film".</p> <p>--Ginzburg, Carlo. "Huellas. Raíces de un paradigma indiciario". En <i>Tentativas</i>, 93.156. México: UMICH, 2003.</p> <p>--Películas: <i>Forgotten Silver</i> (Peter Jackson y Costa Botes, 1995) (fragmento), <i>This is Spinal Tap</i> (Rob Reiner, 1985) (fragmento), <i>Exit through the Gift Shop</i> (Banksy, 2010) (fragmento).</p>
Sesión 14	<p>Escenografías de lo cotidiano III: Cine, guiño brechtiano y ruptura de la identificación</p> <ul style="list-style-type: none"> - El teatro épico de Bertolt Brecht - Guiño brechtiano y ruptura de la experiencia envolvente en el cine

	<p>Bibliografía:</p> <p>--Benjamin, Walter. “¿Qué es el teatro épico? (primera versión)”. En <i>Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones III</i>, 15-29. Madrid: Taurus, 1998.</p> <p>--_____. “¿Qué es el teatro épico? (segunda versión)”. En <i>Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones III</i>, 33-40. Madrid: Taurus, 1998.</p> <p>--Gutiérrez Alea, Tomás. “The Viewer’s Dialectic”. <i>Jump Cut</i> 29-32 (1984).</p> <p>--Películas: <i>F for Fake</i> (Orson Welles, 1973) (fragmento), <i>Cartas desde Siberia</i> (Chris Marker, 1957) (fragmento), <i>Reensamblaje</i> (Trin T. Min-ha, 1983) (fragmento).</p>
Sesión 15	<p>Comunidades ilusorias y utopía. El cine como dispositivo político</p> <p>- Cine e ideología</p> <p>- Utopía y narración</p> <p>Bibliografía:</p> <p>--Kracauer, Siegfried. <i>De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán</i>. 1985, Paidós, Barcelona.</p> <p>--O-Brien, Mary-Elizabeth. <i>Nazi cinema as enchantment: the politics of entertainment in the third reich</i>. 2004, Camden House, USA.</p> <p>--Murray, Robin L.; Heumann, Joseph K. <i>Ecology and popular film: cinema on the edge</i>. 2009, SUNY, New York.</p> <p>--Colman, Felicity. <i>Film, Theory, and Philosophy: The key thinkers</i>. 2009, McGill Queen’s University Press, UK.</p> <p>--Anderson, Benedict. <i>Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo</i>. 1993, FCE, México D.F.</p> <p>--Dorfman, Ariel y Mattelart, Armand. <i>Para leer al Pato Donald. Comunicación de masa y colonialismo</i>. Madrid/Ciudad de México: Siglo XXI, 1998.</p> <p>--Películas: <i>The Atomic Cafe</i> (Kevin y Pierce Rafferty, Jayne Loader, 1982) (fragmento), <i>Summer 68</i> (Newsreel, 1968) (fragmento), <i>El judío eterno</i> (Fritz Hippler, 1941) (fragmento), <i>Sangre de cóndor</i> (Jorge Sanjinés, 1969) (fragmento), <i>La hora de los hornos (parte I: Neocolonialismo y violencia)</i> (Fernando Solanas y Octavio Getino, 1968) (fragmento).</p>
Sesión 16	Discusión final y entrega de ensayos
<p>Lecturas Específicas</p> <p>Adorno, Theodor W. “Transparencies on film”. En <i>The culture industry. Selected essays on mass culture</i>, 178</p> <p>Adorno, Theodor y Horkheimer, Max. “La industria cultural. Iluminismo como mistificación de masas”. En <i>Dialéctica del iluminismo</i>, 146-200. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1969.</p>	

Aumont, Jacques *et. al.* *Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. Barcelona: Paidós, 1985.

Balázs, Béla. "In praise of theory". En *Film: an anthology. A Diverse collection of outstanding writing on the film*, 201-208. California: University of California Press, 1959.

_____. "The face of man". En *Film: an anthology. A Diverse collection of outstanding writing on the film*, 213-215. California: University of California Press, 1959.

_____. "The face of things". En *Film: An Anthology. A Diverse collection of outstanding writing on the film*, 211. California: University of California Press, 1959.

Bazin, André. "Ontología de la imagen fotográfica". En *¿Qué es el cine?*, 23-32. Madrid: Rialp, 2008.

Benjamin, Walter. "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica". En *Discursos interrumpidos*, 17-57. Barcelona: Planeta, 1994.

Berman, Marshall. *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. Madrid: Siglo XXI, 1988.

Carroll, Noël. "El cine documental y el escepticismo posmodernista". *Estudios cinematográficos* 4-11 (1998): 24-37.

Deleuze, Gilles. *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2*. Barcelona/México: Paidós, 1987.

Ginzburg, Carlo. "Extrañamiento. Prehistoria de un procedimiento literario". En *Ojazos de madera. Nueve reflexiones sobre la distancia*, 15-33. Barcelona: Península, 2000.

Gómez Tarín, Francisco. "¿La ficción documental? Discursos híbridos en la frontera de lo real". En *Image et manipulation*, 319-330. Lyon: Université Lumière-Lyon, 2008.

Gubern, Román. "Lo falso en el cine". *Letras Libres* (11/2008): 26 y 27.

Izod, John y Richard Kiborn. "The documentary". En *The Oxford guide to film studies*, 426-433. Nueva York: Oxford University Press, 1998.

Liotard, Jean-François. *La condición postmoderna. Informe sobre el saber*. Madrid: Cátedra, 1987.

Shklovski, Víctor. "El arte como artificio". En *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*, Tzvetan Todorov (comp.), 77-98. México: Siglo XXI, 1978.