

Seminario: "Continuara..."

Consideraciones sistemáticas e históricas acerca de la narración en serie, desde Las mil y una noches a las series televisivas del presente.

Departamento:

Letras

Profesor:

Lehmann, Judith

1°Cuatrimestre - 2017

Programa correspondiente a la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: LETRAS

SEMINARIO: "Continuará..." Consideraciones sistemáticas e históricas acerca de la narración en serie, desde *Las mil y una noches* a las series televisivas del presente

PROFESOR: Judith Lehmann

CUATRIMESTRE: Primero
Aprobado por Resolución

AÑO: 2017

PROGRAMA N°:

N° 3872/16
Marta de Palma
MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

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

SEMINARIO: "Continuará..." Consideraciones sistemáticas e históricas acerca de la narración en serie, desde *Las mil y una noches* a las series televisivas del presente

PROFESOR: Judith Lehmann

1er CUATRIMESTRE DE 2017

PROGRAMA N°

1. Fundamentación y descripción

El ritmo desde que nos levantamos y proyectamos el día hasta que nos acostamos, la alternancia entre trabajo y tiempo libre, los siempre cambiantes ciclos de un año: ya nuestra vida cotidiana está estructurada de manera serial. Lo serial se presenta en el día a día como una constante antropológica atemporal. Es por esto que la producción en serie y una estética serial son todavía "jóvenes": una emblema de la modernidad. Recién a partir de la revolución industrial se comienza a producir "en serie" y simultáneamente con los procesos de producción surgen también nuevas formas seriales, como el folletín, que más tarde cedió su lugar a la televisión. ¿Pero qué distingue exactamente a una serie? El curso sobre las definiciones de serialidad en las ciencias naturales, en la filosofía y en la matemática ofrece un acercamiento a las primeras respuestas a estas preguntas: sólo los resultados de repetidos experimentos pueden ser designados como válidos. La "cadena dorada" de *La Illíada* sirve como símbolo del vínculo de las partes con el todo. Los elementos de una serie numérica en las matemáticas son conectados por una fórmula de ordenadora. El principio de serialidad resulta constitutivo para muchas disciplinas artísticas, y es tratado con frecuencia por las artes plásticas: *Les Meules* de Monet, las latas de sopa Campbell's de Warhol, los autorretratos de Cindy Sherman y el *Homage to a Square* de Josef Albers, entre muchos otros, utilizan la repetición de un sistema para la realización de una obra de arte. Teniendo en cuenta que los miembros de estas series tienen un predecesor y un sucesor, la consecución – temporal y espacial – se vuelve un elemento importante del método creativo. Esto resulta todavía más relevante en el caso de aquellas formas artísticas que narran de manera serial.

¿Cómo se realiza el principio de "otra vez pero diferente" en la serie literaria y la serie televisiva? El funcionamiento y forma de esta narración "en porciones" durante un largo periodo de tiempo constituyen el punto central del curso. Vamos a diferenciar tres modalidades hacia las que la obra serial puede orientarse: (1) Ciclos como el *Decamerón* de Boccaccio, en los que un relato transversal funciona como un marco para una larga lista de cuentos individuales, (2) Seriales o novelas por entregas, como por ejemplo el folletín o la telenovela, en las que principalmente *un* cuento está contado por etapas (3) Series episódicas como *Dr. House*, en las que un esquema narrativo fijo varía con pequeñas divergencias. El Curso trata estas tres modalidades, híbridos diversos y establece cotejos comparatísticos: Además de series literarias y televisas analizamos los cómics, las series del radio y ciclos cinematográficos. Los ejemplos elegidos serán situados en sus propios contextos históricos e indagaremos las formas específicas de la

establece cotejos comparatísticos: Además de series literarias y televisas analizamos los cómics, las series del radio y ciclos cinematográficos. Los ejemplos elegidos serán situados en sus propios contextos históricos e indagaremos las formas específicas de la producción, distribución y recepción serial. Pero nos centramos en las calidades seriales del texto mismo:

- el orden y la estructura de la serie (capítulo, episodio, temporada)
- el desarrollo sobre la larga duración
- las relaciones entre el todo y las partes
- los ritmos de la repetición y variación
- los múltiples principios y finales
- la tensión entre conclusión y continuación
- el " cliffhanger" o " gancho" y los mecanismos de interrupción
- formas del recuerdo
- la relación entre finitud e infinitud.

Se dedicará especial atención al marco paratextual de las series en tanto construcciones precarias.

Para finalizar nos enfocaremos en los desarrollos actuales de la narración en serie en el marco del cambio medial: La serialidad de la serie narrativa se pone en cuestión, al pasar de la recepción semanal al "binge watching", entre otras cosas por el cambio al "Video on demand".

Nos centraremos en aspectos y definiciones generales del concepto de serialidad, así como en un enfoque particular en la narración en serie. Además analizaremos las formas específicas de las series narrativas en un momento histórico determinado y los movimientos de la serie entre estandarización y vanguardia.

Parte de los textos literarios los elegiremos juntos al principio del seminario y se consiguen fácilmente en castellano. Los textos teóricos estarán a disposición de los participantes a partir del comienzo del semestre en versión digital.

Textos básicos:

- Johann Wolfgang von Goethe *Conversaciones de emigrados alemanes (Unterhaltungen Deutscher Ausgewanderten, 1794-1795)*
- Eugène Sue *Los misterios de París (Les Mystères de Paris, 1842-1843)*
- Arthur Conan Doyle *Las aventuras de Sherlock Holmes (The Adventures of Sherlock Holmes, 1891-1892), Las memorias de Sherlock Holmes (The Memoirs of Sherlock Holmes, 1894), El regreso de Sherlock Holmes (The Return of Sherlock Holmes, 1903-1904)*

Series televisivas básicas:

- *A dos metros bajo tierra (Six Feet Under, HBO 2001-2005)*
- *Dr. House (House M.D., Fox 2004-2012)*
- *La dimensión desconocida (Twilight Zone, CBS 1959-1964)*
- *Los Soprano (The Sopranos, HBO 1999-2007)*
- *Orange Is The New Black (Netflix 2013-)*
- *True Detective (HBO, 2014-2015)*

2. Objetivos

- Analizar un corpus de textos (y series televisivas, películas etc.) vinculados con la teoría de la serialidad y la serialización narrativa.
- Reformular las problemáticas tratadas por los textos (y series televisivas, películas etc.) y describirlas con ayuda de la teoría sobre la serialidad.
- Discutir críticamente diversas reflexiones y teóricas sobre la serialidad y su estatus literario y cultural.
- Establecer cotejos comparatísticos entre obras literarias y filmes.

3. Contenidos

Unidad I: Serialidad y narración en serie – Introducción

Unidad II: Foco "Ciclos" – *Las mil y una noches* – Boccaccio *Decamerón* – Goethe *Conversaciones de emigrados alemanes* – *La dimensión desconocida* – *Historias para no dormir*

Unidad III: Foco "Ciclos" – *Las mil y una noches* – Boccaccio *Decamerón* – Goethe *Conversaciones de emigrados alemanes* – *La dimensión desconocida* – *Historias para no dormir*

Unidad IV: Foco "Seriales (e híbridos)" – Sue *Los misterios de París* – Dickens *Oliver Twist* – *El padrino I-III* – *Los Soprano* – *A dos metros bajo tierra* – *Orange Is The New Black*

Unidad V: Foco "Seriales (e híbridos)" – Sue *Los misterios de París* – Dickens *Oliver Twist* – *El padrino I-III* – *Los Soprano* – *A dos metros bajo tierra* – *Orange Is The New Black*

Unidad VI: Foco "Series (y antologías)" – Arthur Conan Doyle: *Las aventuras/Las memorias/El regreso de Sherlock Holmes* – *Dr. House* – *Sherlock* – *High Maintenance* – *True Detective*

Unidad VII: Foco "Series (y antologías)" – Arthur Conan Doyle: *Las aventuras/Las memorias/El regreso de Sherlock Holmes* – *Dr. House* – *Sherlock* – *High Maintenance* – *True Detective*

Unidad VIII: Desarrollos actuales de la narración en serie

4 Bibliografía específica obligatoria

I. FUENTES

A: Textos

- Dickens, Charles: Oliver Twist. Buenos Aires: El Ateneo 1998.
- Doyle, Arthur Conan: Aventuras de Sherlock Holmes. Buenos Aires: Claridad 2013.
- Doyle, Arthur Conan: Las memorias de Sherlock Holmes. Buenos Aires: Claridad 2012.
- Doyle, Arthur Conan: El regreso de Sherlock Holmes. Buenos Aires: Claridad 2000.
- Goethe, Johann Wolfgang von: Conversaciones de emigrados alemanes. Valladolid: Alba Editorial 2006.
- Sue, Eugene: Los misterios de París. Madrid: José Luis Alonso 1951.

B: Series televisivas

- A dos metros bajo tierra (Six Feet Under). Alan Ball (Cr.). HBO 2001-2005.
- Dr. House (House M.D). David Shore (Cr.). Fox 2004-2012.
- Gran Hotel. Carlos Sedes (Dir.). Antena 3 2011-2013.
- High Maintenance. Ben Sinclair, Katja Blichfeld (Crs.). Vimeo 2012-2015, HBO 2015-.
- Historias para no dormir. Narciso Ibáñez Serrador (Dir.). TVE 1966-1982.
- La dimensión desconocida (Twilight Zone). Rod Serling (Cr.). CBS 1959-1964.
- Los Soprano (The Sopranos). David Chase (Cr.). HBO 1999-2007.
- Orange Is The New Black. Jenji Kohan (Cr.). Netflix 2013-.
- Sherlock. Mark Gatiss, Steven Moffat (Crs.). BBC, 2010-
- True Detective. Nic Pizzolatto (Cr.). (HBO 2014-2015)

C: Películas

- El padrino (The Godfather). Francis Ford Coppola (Dir.). 1972.
- El padrino II (The Godfather Part II). Francis Ford Coppola (Dir.). 1974.
- El padrino III (The Godfather Part III). Francis Ford Coppola (Dir.). 1990.

II. LITERATURA SECUNDARIA

Los estudiantes deberán consultar por su cuenta más bibliografía secundaria en el marco del trabajo grupal.

Allen, Rob: "Pause you who read this". Disruption and the Victorian Serial Novel. In: Allen, Rob/van den Berg, Thijs (Ed.): *Serialization in Popular Culture*. New York (u.a.): Routledge 2014. P. 33-46.

Allrath, Gaby/Gymnich, Marion (Hg.): *Narrative Strategies in Television Series*. Houndsmille 2005.

Bauschinger, Sigrid: *Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten*. In: Witte, Bernd/Schmidt, Peter (Hg.): *Goethe-Handbuch in vier Bänden. Teil 3: Prosaschriften*. Stuttgart/Weimar: Metzler 1997. S. 236-252.

Benjamin, Walter: *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. En: Benjamin, Walter: *Discursos Interrumpidos I*. Buenos Aires: Taurus 1989.

Blättler, Christine (Hg.): *Kunst der Serie. Die Serie in den Künsten*. Paderborn: Fink 2010.

Bochner, Mel: *The Serial Attitude*. In: *Artforum*. December 1967. IV: 4. P. 28-33.

Bronfen, Elisabeth/Frey, Christiane/Martyn, David (Hg.): *Noch einmal anders. Zu einer Poetik des Seriellen*. Zürich/Berlin: Diaphanes 2016.

Coplans, John: *Serial Imagery*. Pasadena Art Museum 1968.

Deleuze, Gilles: *Diferencia y Repetición*. Buenos Aires: Amorrortu 2002.

Diederichsen, Diederich: *Series and Fragment*. In: Dreher, Christoph (Hg.): *Autorenserien II/Auteur Series II. Quality TV in den USA und Europa/Quality TV in the USA and Europe*. Stuttgart: Merz & Solitude 2014. P. 230-254.

Eco, Umberto (1985): *La innovación en el serial*. En: *De los espejos y otros ensayos*.

García Martínez, Alberto Nahum: *El fenómeno de la serialidad en la tercera edad de oro de la televisión*. En: Fuster, Enrique (Ed.): *La figura del padre nella serialità televisiva*. Roma: ESC 2014. P. 19-42.

Genette, Gérard: *Discurso Del Relato*. En: *Figuras III*, Barcelona: Lumen 1989.

Genette, Gérard: *Nuevo Discurso Del Relato*. Madrid Catedra 1998.

Genette, Gérard: *Umbrales*. México: Siglo Xxi 2001.

Hagedorn, Roger: *Doubtless to be continued. A brief history of serial narrative*. In: Allan, Robert C.: *To be continued ... Soap Operas around the world*. London/New York 1995. P. 27-48.

Innocenti, Veronica/Pescatore, Guglielmo: *Los modelos narrativos de la serialidad televisiva*. En: *La balsa de la medusa*. Num. 6. 2011. P. 31-50.

Kelleter, Frank (Hg.): *Populäre Serialität: Narration – Evolution – Distinktion. Zum seriellen Erzählen seit dem 19. Jahrhundert*. Bielefeld: transcript: 2012.

Kermode, Frank: *The Sense of an ending. Studies in the theory of fiction*. London (u.a.): Oxford Univ. Press 1968.

Lang, Christine: Neverending Stories? Endings in Series: The Sopranos, Breaking Bad, and Mad Men. In: Dreher, Christoph (Hg.): Autorenserien II/Auteur Series II. Quality TV in den USA und Europa/Quality TV in the USA and Europe. Stuttgart: Merz & Solitude 2014. P. 142-176.

Meteling, Arno/Otto, Isabel/Schabacher, Gabriele (Hg.): „Previously on ...“. Zur Ästhetik der Zeitlichkeit neuerer TV-Serien. München 2010.

Mielke, Christine: Zyklisch-serielle Narration. Erzähltes Erzählen von 1001 Nacht bis zur TV-Serie. Berlin (u.a.): Gruyter 2006.

Mittell, Jason: Narrative Complexity in Contemporary American Television. In: The Velvet Light Trap. Nr. 58 (2006). S. 29-40.

Mittell, Jason: Previously On. Prime Time Serials and the Mechanics of Memory. In: Grishakova, Marina/Ryan, Marie-Laure (Hg.): Intermediality and storytelling. Berlin: De Gruyter 2010. S. 78-98.

Nelson, Robin: State of play. Contemporary "high-end" TV drama. Manchester (u.a.): Manchester University Press 2007.

Newman, Michael Z.: From Beats to Arcs: Toward a Poetics of Television Narrative. In: The Velvet Light Trap. Nr. 58 (2006). P. 16-28.

O'Sullivan, Sean: Broken on Purpose. Poetry, Serial Television, and the Season. In: StoryWorlds: A Journal of Narrative Studies 2 (2010). P. 59-77.

Oltean, Tudor: Series and Seriality in Media Culture. European journal of communication. London: SAGE Publ. Vol. 8. 1993. P. 5-31.

Perez-Gomez, Miguel A. (Ed.): Previously On. Estudios interdisciplinarios sobre la ficción televisiva en la Tercera Edad de Oro de la Televisión. Sevilla: Frame 2012.

Pérez López, Héctor: Introducción al presente número sobre "Nueva narrativa: La ficción serial televisiva. En: La balsa de la medusa. Num. 6. 2011. P. 5-12.

Richardson, Brian (Hg.): Narrative Beginnings. Theories and Practices. Lincoln/London: University of Nebraska Press 2008.

Sartre, Jean Paul: Critica de la razon dialéctica. Buenos Aires: Losada 1963.

Thompson, Kristin: Storytelling in Film and Television. Cambridge, Mass. (u.a.): Harvard Univ. Press 2003.

Thompson, Robert J.: Television's second golden age. From Hill Street blues to ER. New York: Continuum 1996.

Vizcarra, Héctor Fernando: Sobre la serialidad narrativa en las literaturas policiales. En: Quijano, Mónica/Vizcarra, Héctor Fernando (Co.): Crimen y ficción. Narrativa literaria y audiovisual sobre la violencia en América Latina. México: Bonilla Artigas Editores 2015.

Warhol, Robyn R.: Binge-Watching. How Netflix Original Programs Are Changing Serial Form. In: Loock, Kathleen (Ed.): Serial Narratives. Literatur in Wissenschaft und Unterricht 1/2 2014. P. 145-158.

6. Carga horaria

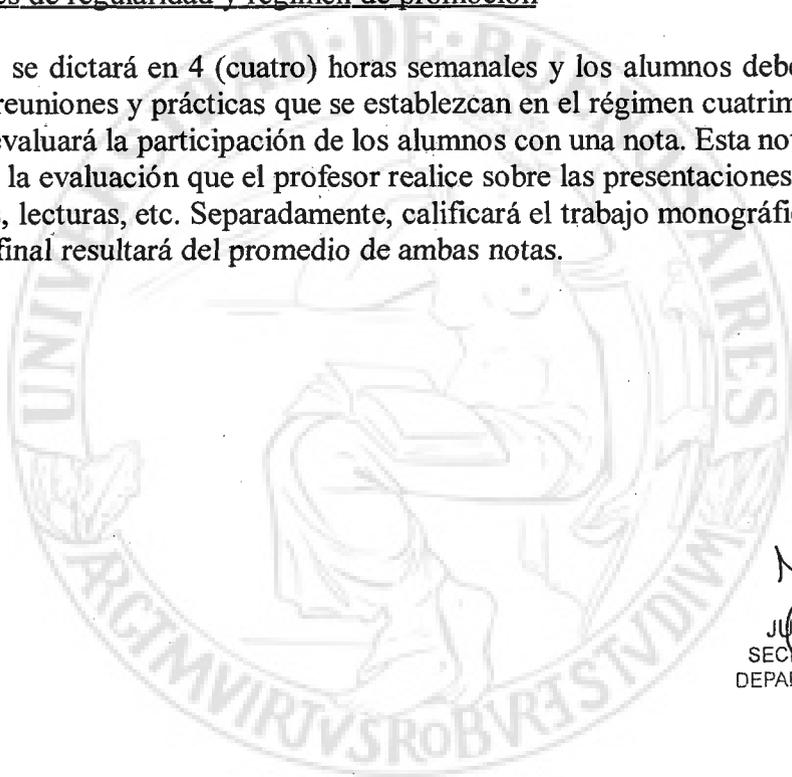
Cuatro horas semanales.

7. Actividades planificadas

Exposiciones del docente y de los alumnos.
Comentario, análisis de las obras y de bibliografía
Trabajos prácticos individuales o grupales.
Guía y orientación para la elaboración de las monografías.

8 Condiciones de regularidad y régimen de promoción

El seminario se dictará en 4 (cuatro) horas semanales y los alumnos deberán asistir al 80 % de las reuniones y prácticas que se establezcan en el régimen cuatrimestral. El profesor evaluará la participación de los alumnos con una nota. Esta nota será el resultante de la evaluación que el profesor realice sobre las presentaciones de informes, exposiciones, lecturas, etc. Separadamente, calificará el trabajo monográfico. La calificación final resultará del promedio de ambas notas.

JUAN PABLO MORIS
SECRETARIO ACADÉMICO
DEPARTAMENTO DE LETRAS