

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE

Programa de la Asignatura: SEMIÓTICA II

Año 2011

Cátedra: SEMIÓTICA II (2768)

Prof. Titular: Prof. Adriana Callegaro

Prof. Adjunto :

Jefes de Trabajos Prácticos: Prof. Carolina Giudice

Prof. Mariana Quadrini

Carga Horaria: 4 horas semanales de cursado cuatrimestral

1) Fundamentación

El estatuto epistemológico de la Semiótica y sus vínculos con la hermenéutica la han convertido en un instrumento metodológico fundamental en toda investigación del campo de las ciencias sociales. Magariños de Morentin no la considera una ciencia sino una metodología de investigación, en la medida en que ofrece un conjunto de conocimientos y operaciones destinadas a explicar cómo y por qué un fenómeno adquiere, en una determinada sociedad y en un determinado momento, una determinada significación. Así, como disciplina que estudia la significación y el modo como se construye y circula en una sociedad, constituye un modo de abordaje fundamental a los efectos de explicar el modo como las sociedades producen y leen signos.

Este curso se propone aplicar los conceptos adquiridos por los alumnos en Semiótica I, al análisis del lenguaje de la imagen. Así, el recorrido contempla tres núcleos temáticos fundamentales: la imagen fotográfica, el cine y la televisión, entendidos, desde la Semiótica, como signos que constituyen lenguajes con los que el hombre nombra y da sentido al mundo.

Estos diferentes lenguajes, de carácter icónico y verbal, pretenden capturar la realidad y re-presentarla y de ese modo dotarla de significado. En este punto, el curso propone la lectura y discusión sobre las características de estas tecnologías y los modos en que fueron constituyéndose en medios apropiados para interpretar la realidad. Estas

tecnologías han transformado, además, los modos de ver y de conocer a lo largo de la historia.

Nuestro objetivo es abordar estos productos como discursos que pueden ser analizados no sólo desde un punto de vista intrínseco, como sistemas constituidos por estructuras y modos de articulación específicos, sino también como productos inevitablemente vinculados a la historia de las ideas y la técnica. Así, se buscará “leer” la fotografía, el film y la televisión, de modo de construir su significación estableciendo la relación que dichos signos (icónicos y verbales) establecen con los objetos a los que refieren, en consonancia con los hábitos interpretativos propios de un momento histórico particular. Describir el acto de lectura o proceso de semiósis consiste en determinar cómo cooperan los signos, los objetos y la cultura en la producción de sentido.

Por lo tanto, los contenidos y las actividades de la materia se organizan en torno a dos ejes que se complementan entre sí. Por un lado, en el eje horizontal, las unidades se desarrollan en torno a los tres lenguajes de la imagen que nacen con la modernidad (la fotografía, el cine y la televisión en el orden cronológico de aparición de dichas tecnologías).

Por otro, en eje vertical, se articulan los contenidos relacionados con el contexto histórico-social en que nacen estos inventos y el análisis intrínseco de sus componentes y modo de significar. Además, se combina la información teórica con el ejercicio analítico-práctico de productos concretos y significativos, provenientes de la prensa gráfica, la historia del cine y la programación televisiva actual.

2) Objetivos Estructurales

Generales:

- Que los alumnos ahonden en el conocimiento de los distintos discursos, lenguajes y mediaciones constitutivos de todo acto de comunicación.
- Que conozcan y apliquen metodologías de análisis textual y cultural a los distintos discursos mediáticos.
- Que accedan, a través de la bibliografía consultada, a las principales corrientes intelectuales que conformaron los estudios semióticos en la segunda mitad del siglo XX.

Específicos:

- Que los alumnos reconozcan los componentes de la imagen a los efectos de realizar una lectura semiótica de la misma.
- Que identifiquen las distintas etapas que permitieron el desarrollo del lenguaje de la imagen a través de la fotografía, el cine y la televisión.
- Que reconozcan la importancia de algunos de los films más relevantes de la historia de la cinematografía mundial.
- Que sepan analizar los diversos componentes del discurso fílmico en función de la construcción de sentido.

- Que reconozcan las características principales del discurso televisivo y su funcionamiento en el marco de la cultura contemporánea.

3) **Unidades Didácticas**

3.a) **Contenidos Temáticos por Unidad Didáctica**

Unidad I

La fotografía.

El hecho fotográfico según Barthes, Gubern, W.Benjamin, Schaeffer, etc. Distintos procedimientos de connotación en el lenguaje fotográfico. El “punctum” y el “studium”. Trasposición del concepto de signo en Peirce al análisis de la imagen fotográfica. El lenguaje icónico y el lenguaje verbal: usos de la fotografía en la prensa periódica.

Unidad II

El cine .

Lenguaje cinematográfico y texto fílmico. Imagen en movimiento y construcción del sentido en el cine. Elementos constitutivos del lenguaje cinematográfico: plano, secuencia, montaje. Tiempo y narración: diégesis, historia y relato. La enunciación cinematográfica. La perspectiva semiótica de Christian Metz y sus continuadores. El cine en relación con la cultura de masas.

Unidad III

El cine en perspectiva histórica 1.

Orígenes de un lenguaje en sus dos variantes: los Hnos Lumiere y George Melies. Los aportes decisivos de David Griffith y de Sergei Eisenstein. El cine industria de Hollywood: los géneros clásicos. Análisis de algunos “cortos” de Griffith y de los componentes del montaje ideológico en *El acorazado Potemkin*, de S.Eisenstein.

Unidad IV

El cine en perspectiva histórica 2.

Análisis de *Citizen Kane* de Orson Wells. Su visión acerca de la gran prensa norteamericana. La figura del enunciador cinematográfico. La utilización del plano secuencia y del multiperspectivismo. La crisis del relato cinematográfico norteamericano en la década del 50: cine europeo, neorrealismo italiano y nouvelle vague. El desarrollo de la teoría y la crítica cinematográfica: *Cahiers du cinéma*.

Unidad V

El discurso televisivo.

Programación, segmentos particulares y nexos. Paleo, neo y postelevisión. Problemática de los géneros televisivos. Su linaje e hibridación. Distintas etapas de la televisión en la Argentina. Análisis de algún género televisivo.

3.b) Bibliografía Específica por Unidad Temática (Bibliografía Obligatoria)

Unidad I

- BARTHES, Roland**, 1961, “El mensaje fotográfico”, en *La Semiología*, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1970)
....., 1964, “Retórica de la imagen”, en *Communications N° 4*, París
....., 1980, *La chambre claire. Note sur la photographie* (París, Cahiers du Cinéma, Gallimard Seuil). Trad. Española, *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía* (Barcelona, Paidós, 1992)
- DUBOIS, Philippe**, 1983, *L'Acte photographique*(Bruselas, Nathan-Labor) Versión española : *El acto fotográfico* (Barcelona, Paidós, 1986)
- LOPEZ, M.**, 2000, *Lectura de la imagen fotográfica. Abordaje semiótico*,pags 72-79, Proyecto, Bs.As.
- RENAUD, A.**, 1990, “Comprender la imagen hoy. Nuevas imágenes, nuevo régimen de o visible, nuevo imaginario”, en AAVV, *Videoculturas de fin de siglo*, Cátedra, Madrid.
- SCHAEFFER, J M** , 1990, *La imagen precaria*. Madrid, Cátedra.
- VERÓN, E.**, 1997, “De la imagen semiológica a las discursividades”, en *Espacios públicos en imágenes*, Gedisa, Bs.As.

Unidad II

- COSTA, Antonio**, 1998, *Saber ver cine Cap.4,5,6.*, Barcelona, Paidós
- GUBERN, Roman**, 1971, *Historia del cine*, Barcelona, Lumen, pags.145-155
.....,1992, “La representación iconocinética: la imagen cinematográfica” en *La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea*, Barcelona , Gili
- METZ, CHristian**, 1968, “Notas para la fenomenología de lo narrativo”, en *Ensayos sobre la significación en el cine*, Bs.As., Tiempo contemporáneo.

Unidad III

- AUMONT, Jacques, et al.** 1985, *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. Barcelona, Paidós.
- BORDWELL, David et al**, 1980, *El cine clásico de Hollywood*, cap.3 y4 , Barcelona, Paidós
- GAUDREAULT, A Y JOST,F.**, 1995, “Enunciación y narración” en *El relato cinematográfico*. Barcelona, Paidós

Unidad IV

- CASSETTI, F., 1986, *El film y su espectador*, Madrid, Cátedra
-----, 1993, *Teorías del cine*, Madrid, Cátedra
DELEUZE, G., 1984, *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1 y 2*, Barcelona, Paidós
GUBERN, Roman, 1971, “La posguerra” en *Historia del cine*, Barcelona, Lumen.
QUINTANA, Ángel, 1997, “Los años del neorrealismo” en *El cine italiano 1942-1961*. Barcelona, Paidós.
RIAMBAU, Esteve, 1998, *El cine francés 1958-1998*, pp.25-67, Barcelona, Paidós.

Unidad V

- ECO, U., 1987, “TV: la transparencia perdida”, en *Estrategias de la ilusión*, Ed. La Flor, Bs.As.
GONZALEZ REQUENA, J, 1988, *El discurso televisivo: espectáculo de la modernidad*. Madrid, Cátedra.
SIRVÉN, P., 1998, *Quién te ha visto y quién T.V.. Historia informal de la televisión argentina*, Ed. La Flor, Bs.As.
WOLF, M., 1984, “Géneros y televisión”, en *Análisis N° 9*, Universidad de Barcelona.

4) Bibliografía General

- ALBERA, F., 1998, *Los formalistas rusos y el cine*, Barcelona, Paidós.
ARNHEIM, R., 1971, *El cine como arte*, Buenos Aires, Infinito.
AUMONT, J., 1992, *La imagen*, Ed. Paidós, Barcelona.
BARTHES, R., 1986, “Al salir del cine”, en *Lo obvio y lo obtuso*. Barcelona, Paidós.
-----, 1977, “El mensaje fotográfico”, en A.A.V.V., *El análisis estructural*. Buenos Aires, CEAL.
BECELLONIG, 1995, *Televisione come cultura*. Napoli, Liguori Editore.
BENJAMIN, W., 1973, “Pequeña historia de la fotografía” en *Discursos interrumpidos*, Madrid, Taurus.
BETTETINI, G., 1969, *Cine: lenguaje y escritura*. México, F.C.E.
BOURDIEU, P. (comp.), 1989, *La fotografía. Un arte intermedio*. Buenos Aires, Nueva Imagen.
BUENO, G., 2000, *Televisión: apariencia y verdad*, Barcelona, Gedisa.
CASSETTI, F., 1986, *El film y su espectador*, Madrid, Cátedra
-----, 1993, *Teorías del cine*, Madrid, Cátedra
COLOQUIO DE CERISY, 1992, *Christian Metz y la teoría del cine*. Buenos Aires, Catálogos-Versión.
COSTA, A, 1988, *Saber ver cine*. Barcelona, Paidós.
DELEUZE, G, 1984, *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1 y 2*, Barcelona, Paidós

- DEL REY REGUILLO**, Antonia, 2002, *Orson Welles. Ciudadano Kane*, Barcelona, Paidós Películas.
- DUBOIS, Ph.**, 1986, *El acto fotográfico. De la representación a la recepción*. Barcelona, Paidós.
- GARCÍA ESCUDERO**, 1970, *Vamos a hablar de cine*, Salvat, Bs.As.
- GAUDREAULT, A Y JOST,F.**, 1995, *El relato cinematográfico*. Barcelona, Paidós.
- GONZALEZ REQUENA, J**, 1988, *El discurso televisivo: espectáculo de la modernidad*. Madrid, Cátedra.
- GROMO, M.**, 1955, *Cine italiano*, Losange, Bs.As.
- GUBERN, R.**, 1971, *Historia del cine*, Barcelona, Lumen.
- , 1974, “La fotografía: árbol del bien y del mal”, en *Mensajes icónicos en la cultura de masas*, Barcelona, Lumen.
- , 1983, *La imagen y la cultura de masas*, Barcelona, Bruguera.
- , 1992, *La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea*. Barcelona, GG.
- JOST, F.**, 1987, *El ojo cámara*, Buenos Aires, Catálogos
- KOSSOY, B.**, 2001, *Fotografía e historia*, Biblioteca de la mirada, Bs.As.
- LANDI, O.**, 1992, *Devórame otra vez. Qué hizo la televisión con la gente. Qué hizo la gente con la televisión*. Buenos Aires, Planeta.
- LEBEL,JP**, 1973, *Cine e ideología*. Buenos Aires, Granica.
- LOTMAN, J.**, 1979, *Estética y semiótica del cine*, Barcelona, GG.
- METZ, CH**, 1972, *Ensayos sobre la significación en el cine*, Bs.As., Tiempo Contemporáneo.
- , 1973, *Lenguaje y cine*. Barcelona, Planeta.
- , 1979, *Psicoanálisis y cine. El significativo imaginario*. Barcelona, GG.
- MARTIN, M.**, 1990, *El lenguaje del cine*, Buenos Aires, Gedisa
- MORIN, E.**, 1972, *El cine o el hombre imaginario*. Barcelona, Seix Barral.
- QUINTANA, A.**, 1997, *El cine italiano 1942-1961*. Barcelona, Paidós.
- RIAMBAU, E.**, 1998, *El cine francés 1958-1998*, Barcelona, Paidós.
- SCHAEFFER, J M** , 1990, *La imagen precaria*. Madrid, Cátedra.
- SONTAG, S.**, 1981, *Sobre la fotografía* .Barcelona, Edhasa.
- SORLIN, P.**, 1996, *Cines europeos, sociedades europeas, 1939-1990*, Barcelona, Paidós.
- ZUNZUNEGUI, S.**, 1996, *La mirada cercana. Microanálisis fílmico*, Barcelona, Paidós.

5) Modalidades del proceso de orientación del aprendizaje:

- Clase expositiva
- Análisis de films
- Resolución de cuestionarios guías
- Intercambio y explicación de resultados
- Redacción de informes y notas críticas acerca de los films vistos.

6) Modalidad de cursado:

Las clases constarán de un módulo de dos horas en el que se dictarán los contenidos teóricos y el panorama contextual relacionado con los autores de lectura obligatoria y un módulo de dos horas en el que se trabajará sobre la lectura de la bibliografía obligatoria y el análisis de films, fotografías y fragmentos televisivos mediante la aplicación de los instrumentos teóricos dados. En la medida en que las comisiones no superen los 30/35 alumnos, la parte teórica estará a cargo de la profesora titular y el módulo de prácticos a cargo de la profesora JTP.

7) Evaluaciones

La materia incluye como instancias de evaluación:

1. Exposiciones orales sobre textos, análisis o autores concretos, en forma individual o grupal, de las cuales el docente desprenderá una observación conceptual.
2. Dos **Trabajos prácticos**: un primer T.P. grupal (grupos pequeños) sobre aplicación de conceptos teóricos al análisis de **fotografías de prensa** y un segundo T.P. grupal (grupos pequeños) de análisis discursivo de un fragmento de **film clásico**. De ambos T.P. se desprenderá una nota promedio (1° nota de evaluación).
 - 2.a. Si se presentara aplazo o ausente en uno de los dos trabajos prácticos, el alumno deberá recuperar los contenidos de ese T.P. no acreditado de forma **obligatoria**.
 - 2.b. Si se obtuviera una nota entre 4 y 6 puntos en uno o en los dos T.P., el alumno podrá recuperarlo(s) de forma **opcional, siempre y cuando no hubiera obtenido aplazo o ausente en alguno de ellos.**
3. Un **segundo examen parcial**, que se tomará en fecha a convenir en las comisiones respectivas, en la penúltima clase de la cursada, que evaluará los contenidos restantes de cine y televisión (2° nota de evaluación).
4. En la última clase de la cursada, se tomarán los exámenes recuperatorios, correspondientes a las instancias de evaluación mencionadas. Debe tenerse en cuenta que sólo podrá registrarse como ausente en una de las tres instancias de evaluación detalladas anteriormente.
5. El Régimen de Cursado y Aprobación de las Asignaturas y de Asignación de Calificaciones responde al reglamento aprobado por el H. Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Matanza, Ordenanza N° 009 del 19-3-99.

De tal manera que se tomará un **examen final oral** a aquellos alumnos que hayan aprobado el curso con una calificación final inferior a 7 (siete) puntos o hayan

alcanzado ese nivel mediante el recuperatorio. Los que obtengan una nota final de 7(siete) o más puntos – o hayan logrado dicha nota mediante examen recuperatorio – habrán logrado promocionar la materia y serán eximidos del examen final.

Para rendir examen final, podrán preparar un tema especial a los efectos de una exposición inicial de no más de diez minutos. Se autoriza a tales fines, la elaboración de fichas o esquemas de exposición que podrán ser consultados durante el examen.

Independientemente de la bibliografía utilizada para ese tema especial, es **obligatoria la lectura de todo el material bibliográfico incluido en los cuadernos editados por la cátedra, como el análisis de los films trabajados en las clases prácticas.**

8) Régimen de Promoción

Explicado en el punto anterior.

Prof. Adriana Callegaro