

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL

Programa de la Asignatura: SEMIÓTICA II

Código asignatura: 2768

Año: 2025

Cátedra:

Prof. Titular a cargo: Prof. (Mg) Adriana Callegaro

Carga Horaria: 4 horas semanales, cursada cuatrimestral.

Modalidad de Cursada (Marque con una cruz)¹:

A) Presencial	X	Comisión	4300
B1) Semipresencial	x	Comisión	4900
B2) Semipresencial		Comisión	
C) Recursantes		Comisión	
D) Educación a distancia		Comisión	
H) Híbrida		Comisión	

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

¹ En todos los casos, las asignaturas pueden ser A) Presencialidad tradicional; B1) Semipresencial – un día presencial tradicional / un día sincrónico; B2) Semipresencial – un día presencial tradicional / un día asincrónico; C) Recursantes; D) Educación a distancia – asincrónico; H) Híbrido – 50% curso en aula tradicional / 50% curso sincrónico; I) Itzaingó. Adicionalmente, en algunos casos, puede ofrecerse una comisión Virtual para recursantes (C) o una virtual abierta a todas/os las/los estudiantes.

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 dos núcleos temáticos fundamentales: la imagen fotográfica y el cine, 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 representarla 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 de prensa y la fotografía publicitaria como los filmes más paradigmáticos de la historia del cine, de modo tal que nos permitan 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 semiosis 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 las dos tecnologías de la imagen que nacen con la modernidad, en el orden cronológico de aparición.

Por otro, en el 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. Para ello, se utilizan las herramientas del Análisis del Discurso provenientes de la Teoría de la Enunciación adaptadas a los signos de materialidad visual.

2) Objetivos Estructurales

Al finalizar el estudiante estará en condiciones de:

Objetivo General:

- Conocer distintos tipos de discursos, lenguajes y mediaciones constitutivos de todo acto de comunicación.
- Disponer de herramientas metodológicas de análisis textual y cultural a los distintos discursos mediáticos.
- Distinguir, a través de la bibliografía consultada, las principales corrientes intelectuales que conformaron los estudios semióticos en la segunda mitad del siglo XX.

Objetivos Específicos:

- Reconocer los componentes de la imagen a los efectos de realizar una lectura semiótica de la misma.
- Identificar las distintas etapas que permitieron el desarrollo del lenguaje de la imagen a través de la fotografía y el cine.
- Valorar la importancia de algunos de los filmes más relevantes de la historia de la cinematografía mundial.
- Analizar los diversos componentes del discurso fílmico en función de la construcción de sentido.

3) Unidades Didácticas:

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. Los cambios producidos en el discurso fotográfico a partir de la técnica digital.

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. Análisis de algunos “cortos” de Griffith y de los componentes del montaje ideológico en *El acorazado Potemkin*, de S.Eisenstein. El cine industria de Hollywood: los géneros clásicos, con foco en el cine negro y el western. Análisis de películas clásicas representativas de los géneros analizados.

Unidad IV

El cine en perspectiva histórica 2.

Análisis de *Citizen Kane* de Orson Welles. Su visión acerca de la gran prensa norteamericana. La figura del enunciadore 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 cine en perspectiva histórica 3.

El cine moderno. 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*. Análisis de *Ladrones de bicicletas*, de Vittorio de Sica, e *Hiroshima Mon Amour*, de Alain Resnais.

4) Bibliografía

Bibliografía específica por Unidad Temática

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)

CALLEGARO, A., 2012 (2ª edición), *Aproximación a una semiótica de la fotografía. De la imagen analógica a la imagen digital*, Bs.As., Ed. Tercer Milenio.

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 lo 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

ASTRE, G., y HOARAU, A., 1973, *El universo del western*, Madrid, Fundamentos.

COSTA, Antonio, 1998, *Saber ver el 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

HEREDERO, C., y SANTAMARINA, A., 1996, *El cine negro*, Barcelona, Paidós.

METZ, Christian, 1968, "Notas para la fenomenología de lo narrativo", en *Ensayos sobre la significación en el cine*, Bs.As., Tiempo contemporáneo.

XAVIER, Ismael, 2008, *El discurso cinematográfico: la opacidad y la transparencia*, Bs. As., Manantial.

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 y 4, Barcelona, Paidós
GAUDREAU, A Y JOST, F., 1995, "Enunciación y narración" en *El relato cinematográfico*. Barcelona, Paidós

Unidad IV - Unidad V

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.

Bibliografía General y complementaria

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.

AUMONT, J Y MARIE, M., 2001, *Diccionario teórico y crítico del cine*, Bs.As., Ed.La Marca

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.

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.

BURCH, N., 2006 (1987), *El tragaluz del infinito*, Madrid, Cátedra

CARLÓN, M., 2006, *De lo cinematográfico a lo televisivo. Metatelevisión, lenguaje y temporalidad*, Bs.As., La Crujía

CASSETTI, F., 1986, *El film y su espectador*, Madrid, Cátedra

- -----., 1993, *Teorías del cine*, Madrid, Cátedra

CASSETTI F. Y DI CHIO, F., 2007 (1990), *Cómo analizar un film*, Bs.As., Paidós

CHATEAU, D., 2010 (2006), *Estética del cine*, Bs.As., La Marca

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.

GAUDREAU, A Y JOST, F., 1995, *El relato cinematográfico*. Barcelona, Paidós.

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.

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 significante 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.

XAVIER, I., 2008, *El discurso cinematográfico. La opacidad y la transparencia*, Bs.As., Manantial

ZUNZUNEGUI, S., 1996, *La mirada cercana. Microanálisis fílmico*, Barcelona, Paidós.

5) Cronograma de actividades

	Fecha	Tema
1	03/4	Introducción a la fotografía
2	10/4	Enfoque semiológico – Aplicación práctica
3	17/4	Feriado – Semana Santa

4	24/4	Foto digital - Orígenes del cine (Lumière - Méliès – Porter - Smith)
5	1/5	Feriado – Día del Trabajador
6	8/5	Elementos del lenguaje del cine - Variedad de ejemplos visuales
7	15/5	D.W. Griffith: análisis de cortos - S. Eisenstein: “Acorazado Potemkin”
8	22/5	Narración clásica y géneros: El western – Análisis de “La diligencia”
9	29/5	Narración clásica y géneros: Análisis de “Ángeles con caras sucias”
10	5/6	<i>Primer parcial</i>
11	12/6	Enunciación fílmica – Punto de vista - Análisis de “Citizen Kane”
12	19/6	Neorrealismo italiano
13	26/6	Nouvelle vague
14	3/7	<i>Segundo parcial</i>
15	10/7	<i>Recuperatorios</i>
16	17/7	Entrega de notas

6) Modalidades del proceso de orientación del aprendizaje

6.1. Previsiones metodológicas y pedagógicas

Las clases se dividirán en dos módulos de 2 horas cada uno.

Las profesoras que componen la cátedra se harán cargo alternativamente de los temas previamente distribuidos y los dictarán mediante una presentación introductoria de tipo teórica y luego una aplicación práctica a los discursos visuales (fotografía de prensa y publicitaria) e ícono-verbo-cinéticos (cine).

Se convoca a la participación mediante el debate acerca del material audiovisual que previamente se pondrá a disposición de los alumnos en la plataforma Miel.

6.2. Actividades que se realizarán en las horas presenciales y en las virtuales

En las clases, que se llevarán a cabo de manera semi presencial, se iniciará la explicación de los conceptos teóricos con ayuda de material visual como ppt y se abrirá la discusión grupal acerca de la lectura bibliográfica obligatoria. Luego, se procederá a visionado de films o editados de los

filmes obligatorios sobre los que se pedirá la aplicación al análisis de las herramientas teórico-metodológicas que provee la bibliografía y que se explican en las clases. Esta modalidad se utilizará tanto en las clases virtuales como presenciales dado que se cuenta con recursos de proyección de los mismos tanto a través de teams como en las aulas físicas de la Universidad.

6.3. Articulación de actividades presenciales y virtuales

Unas y otras se gestionan con igual metodología. En las clases presenciales se aprovecha a conocer de manera más cercana a lxs alumnxs y dar espacio para la resolución de dudas que haya podido generar la conexión a las clases virtuales.

6.4. Interacciones docentes-estudiantes, y estudiantes-estudiantes previstas

Las clases se diseñan ofreciendo un importante espacio para la interacción y el debate acerca de los contenidos. Se convoca a la constante participación de los alumnos.

Se utiliza también la plataforma Miel para que los alumnos accedan al material bibliográfico y no sólo al material audio visual obligatorio sino también a los videos explicativos de los ppt expuestos en clase (los que fueron elaborados durante la pandemia a los fines de adecuar recursos a la virtualidad), pero se les subirán una vez que la clase ha sido impartida a los fines de que puedan volver a acceder a la explicación.

El foro de la plataforma Miel es utilizado recurrentemente para mantener comunicación fluida con lxs alumnxs fuera del horario de cursada.

6.5. Mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación de las actividades

Se monitorea constantemente la participación de lxs alumnxs en relación al visionado de filmes y a su aporte en clase, como así también, se chequea la lectura obligatoria de textos teóricos y su debida comprensión. Se introducen pequeñas actividades prácticas para resolver en clase mediante cuestionario de lectura o de interpretación de discursos visuales.

7) Gestión de Cátedra

Se prevén dos reuniones de cátedra al comienzo del cuatrimestre y otra al final. La primera para acordar cronograma, contenidos, recursos y bibliografía. La final, para evaluar resultados y ajustar los aspectos que no hayan resultado satisfactorios.

8) Evaluaciones

La materia incluye como instancias de evaluación:

Exposiciones orales sobre textos, análisis de autores concretos, en forma individual o grupal, de las cuales se desprenderá una nota de concepto.

Un **primer examen parcial**, que se tomará en fecha a convenir en las comisiones respectivas, el cual abarcará los contenidos desarrollados hasta la clase anterior a la fecha de la evaluación.

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.

9) Régimen de promoción

La cursada puede promocionarse si el alumno obtiene 7 (siete) o más en ambos parciales. Las calificaciones NO se promedian.

En la última clase de la cursada, se tomarán los exámenes recuperatorios del 1° o del 2° examen parcial según cada caso particular.

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 inferior a 7 (siete) puntos o hayan alcanzado ese nivel mediante el recuperatorio. Los que hayan aprobado ambos parciales con calificación 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, el alumno deberá preparar un tema del programa a elección, a los efectos de realizar 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 el tema elegido como introductorio por el alumno, para el examen final, es **obligatoria la lectura de todo el material bibliográfico incluido en los materiales editados por la cátedra y las películas de conocimiento obligatorio que se indican y se analizan a lo largo de la cursada.**

Según lo establecido en la Resolución N° 099/99, Anexo I del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Matanza, para la aprobación de la asignatura es necesario:

Asistencia a clases no inferior al 75%