DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

COORDINACIÓN DE LIC. EN COMUNICACIÓN SOCIAL

Programa de la Asignatura: SEMIÓTICA II

Código asignatura: 2768

Año: 2023

Cátedra:

Prof. (Mg) Adriana Callegaro

Carga Horaria: 4 **horas semanales, cursada cuatrimestral**.

Modalidad de Cursada:

A) Presencial		C) Con una comisión virtual para recursantes	
		D) Con una comisión virtual	
B) Semipresencial	X	C) Con una comisión virtual para recursantes	
		D) Con una comisión virtual	

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 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

Objetivos Generales:

- 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.

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 Welles. 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

Cine argentino

Historia del cine argentino. Características del "Nuevo cine argentino" y su relación con las vanguardias europeas (neorrealismo y nouvelle vague). Análisis del film *Carancho*, de Pablo Trapero,2010. Aplicación de lo visto acerca del lenguaje cinematográfico.

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)

CALLEGARO, A., 2012 (2° 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,* págs 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

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, Román, 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 y4*,* Barcelona, Paidós

GAUDREAULT, A Y JOST, F., 1995, "Enunciación y narración" en *El relato*

cinematográfico. Barcelona, Paidós

Unidad IV

CASETTI, 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, Román, 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

AA.VV., 2002, *Nuevo cine argentino, temas, autores y estilos de una renovación,* Bs.As., FIPRESCI.

GETTINO, Octavio, 1998, *Cine argentino, entro lo posible y lo deseable,* Buenos Aires, Ed. Ciccus.

MARTINEZ, Adolfo, 2004, *Diccionario de directores del cine argentino (de comienzos del sonoro a nuestros días),* Bs.As., Ed. Corregidor, pag.204.

SPERANZA, Graciela, 2002, "Nuevo cine, ¿nueva narrativa?", en *Mil palabras, letras y artes en revista,* Número 4, primavera-verano 2002, págs. 25-32

4) 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. (corp.), 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

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

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

CASETTI 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, V*amos a hablar de cine*, Salvat, Bs.As.

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

GROMO, M., 1955, C*ine 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

(se resaltan las clases en modalidad presencial para prever la disponibilidad de aula con proyector de imágenes y sonido, con excepción de las fechas de evaluación parcial y recuperatorios) Primer cuatrimestre

Fecha	Modalidad	Contenidos
30-3	**PRESENCIAL**	Introducción a la fotografía

6-4		**Feriado (semana santa)**
13-42	Virtual	Enfoque semiológico de la fotografía de prensa
20-4	Virtual	Fotografía digital/ Inicios del cine
27-4	**PRESENCIAL**	Lenguaje cinematográfico
4-5	Virtual	Griffith y Eisenstein
11-5	**PRESENCIAL**	Cine clásico: géneros. El western (La Diligencia, Ford)
18-5	**PRESENCIAL**	El cine negro (Ángeles con caras sucias, Curtiz)
25-5		**Feriado**
1-6	**PRESENCIAL**	**Primer parcial**
8-6	Virtual	Devolución de parciales. Introducción a Citizen Kane, Welles
15-6	Virtual	Análisis semiológico de Citizen Kane
22-6	Virtual	Neorrealismo italiano (Ladrón de bicicleta, De Sica)
29-6	Virtual	Nouvelle vague (Hiroshima, Mon amour, Resnais)
6-7	**PRESENCIAL**	**Segundo parcial**
13-7	**PRESENCIAL**	**Recuperatorios**

Para el dictado de las clases presenciales, es imprescindible contar la tecnología de proyector o pizarrón con proyector para el análisis del material ícono-verbo-cinético.

6) Modalidades del proceso de orientación del aprendizaje

6.1. Previsiones metodológicas y pedagógicas

Las clases se llevarán a cabo teniendo en cuenta los siguientes recursos con los que se orienta a los alumnos en el abordaje a los principales temas de la materia y se los entrena en el uso de herramientas semiológicas para el análisis del discurso visual:

- Clases expositivas referidas al marco teórico y ubicación en el contexto histórico cultural de producción de los principales autores tratados en el programa.
- Presentaciones en ppt.
- Guías de trabajos prácticos que se resuelven en clase en la segunda parte, luego de la explicación teórica que incluyen cuestionarios para orientar la lectura de la bibliografía específica, ejercicios de aplicación de los conceptos teóricos, grupos de resolución de problemas e intercambio de resultados, análisis semiótico-discursivo de filmes, análisis de fotografías de prensa con epígrafe y del lenguaje icónico verbal de la publicidad.

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

Las clases virtuales se impartirán por teams a partir del encuentro en el foro de miel. En el foro se reciben las consultas y dudas de los alumnos a partir de la lectura de la bibliografía que se les indica para cada clase. Luego se abre la reunión en teams en la que se resuelven y explican las

dudas a partir del desarrollo del tema de clase y del material audiovisual especialmente preparado para cada unidad temática. Se convoca al debate con los alumnos sobre ese material.
En las clases presenciales se dictarán los contenidos asignados en dos módulos de una hora y media cada uno, con un break de 30 minutos.
En uno de los módulos se dictarán las clases teóricas en las que se ofrecerán los marcos teóricos con la contextualización correspondiente de los autores que se abordan en la materia.
El otro módulo estará destinado a la aplicación práctica de los conceptos teóricos como así también a la resolución de dudas acerca de la lectura en profundidad de la bibliografía específica, a los efectos de incorporar terminología y afianzar conocimientos.
En este módulo también se trabajará con el material de cátedra compuesto por filmes editados para su análisis, por lo que se necesita contar en el aula con la tecnología para su proyección.

6.3. Articulación de actividades presenciales y virtuales

Las actividades tanto en la modalidad presencial como en la virtual tienen una relación de orden tal como ha sido especificado en el programa de la materia. De manera que unas y otras se vinculan por gradualidad temática y cronológica. En la presencialidad, se espera interactuar y conocer a los alumnos de manera más próxima y atender a sus dificultados particulares, cuando esto no sea posible en el ámbito de lo virtual.

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

Mediante las plataformas miel y teams de la Universidad, la interacción con los estudiantes se da de manera permanente dado que las docentes leemos sus mensajes y dudas de manera sistemática a los efectos de responder todas sus dudas. Las clases, en ambas modalidades, dedican un espacio mayoritario al debate y discusión acerca de los filmes y los discursos fotográficos propuestos para el análisis.

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

Al terminar cada unidad, se propone algún ejercicio de aplicación para resolver de manera domiciliaria, que se resuelve de manera conjunta en clase para evaluar si el contenido ha sido incorporado. De igual forma, se solicita a los alumnos que aporten material visual y audiovisual de su interés para analizar en clase, y se lo somete a la discusión grupal.
Respecto de algunos filmes, tanto del cine moderno europeo como del cine argentino actual, se les propone la redacción de una reseña crítica adecuada al soporte periodístico diario y/o especializado y se evalúa la comprensión, la interpretación y la correcta redacción.

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. Esta segunda instancia de evaluación podrá consistir en un **Trabajo Práctico** de tipo grupal (grupos pequeños) en el que se pedirá el análisis discursivo de un filme a seleccionar.

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 cuadernos 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%

9) Régimen de Promoción

Los exámenes se entenderán “aprobados” cuando la calificación sea igual o superior a 7 (siete) en una escala del 0 al 10. En ese caso, el estudiante no rendirá examen final.