

**Universidad Nacional de Villa María
Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas
Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual**

Asignatura: SEMIÓTICA AUDIOVISUAL

**Docente a cargo: Dra. María Elena Ferreyra
Ayudante alumna: Itatí Gandino
Ciclo Lectivo 2018**

I- IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

DENOMINACIÓN: Semiótica Audiovisual/ **CÓDIGO:** 4125/ **CICLO:** Profesional
UBICACIÓN EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS: Anual de 4to. Año.
CRÉDITO HORARIO SEMANAL: 2 horas.
CRÉDITO HORARIO TOTAL: 64 horas.

CONDICIONES PARA CURSAR / RENDIR

Para cursar:

Tener regularizadas: Educación Visual y Estética de la Imagen
Tener aprobada: Perspectivas Teóricas de la Comunicación Audiovisual

Para rendir:

Tener aprobada: Educación Visual y Estética de la Imagen y Perspectivas Teóricas de la Comunicación Audiovisual

DÍAS Y HORARIOS DE CLASES: Lunes de 14:00 a 16:00 horas

DÍAS Y HORARIOS DE CLASES DE CONSULTA: Lunes de 16:00 a 18:00 horas

II – OBJETIVOS DEL CURSO

Este espacio se desarrolla en el cuarto año de la carrera y se considera que los alumnos cuentan ya con una serie de conceptos teóricos y prácticos brindados por la malla curricular recorrida hasta el momento. En "Perspectivas Teóricas de la Comunicación AV", han podido reconocer los alcances teóricos y las implicancias de las Teorías de la Comunicación que operaron en el campo de los lenguajes audiovisuales, el cine y la TV fundamentalmente. Por su parte, en "Historia del Arte" y "Educación Visual", han debido reconocer aspectos fundamentales del estudio de la imagen en sus valores compositivos y representacionales. "Historia del Cine", es un espacio curricular en el que la mirada cronológica sobre la producción cinematográfica va permitiendo ver también modalidades de producción y tematizaciones diferenciadas y que se cursa en paralelo con esta material. Por su parte, los espacios "Guion I" y "Guion II" han introducido y ejercitado a los alumnos en el universo del relato como matriz de construcción del lenguaje audiovisual, aspecto éste que será retomado en esta asignatura en el nivel de la narratividad audiovisual.

A su vez, los alumnos han desarrollado numerosas experiencias realizativas de carácter ficcional y no ficcional que constituyen potenciales materiales de análisis.

Por otra parte, el campo específico de la semiótica no ha sido abordado hasta este momento en ningún área de estudio de la carrera, por lo que se torna necesario identificar y describir las bases sobre las que se asienta la semiótica para luego trabajar las particularidades de la semiótica aplicada al audiovisual.

Los objetivos planteados para este curso son:

- Lograr que los alumnos puedan dar cuenta de los principales momentos del desarrollo de la disciplina semiótica y de la semiótica audiovisual en particular, identificando niveles y recorridos analíticos vinculados a las dimensiones textuales, narrativas, enunciativas y discursivas.
- Lograr que los alumnos empleen herramientas del análisis semiótico en la lectura e interpretación de materiales visuales y audiovisuales diversos.
- Procurar que el ejercicio lógico, heurístico e interpretativo contribuya al entendimiento y a la comprensión de los materiales visuales y audiovisuales de diversos géneros y soportes y los confronte y enriquezca como investigadores y productores audiovisuales.

III – CONTENIDOS

Unidad 1: Primeros abordajes disciplinarios en torno a la semiótica y a la semiología

El problema del signo. Aspectos centrales de la semiología francófona de Ferdinand de Saussure y su concepción binaria del signo. El comienzo del estructuralismo.

Aspectos centrales de la semiótica anglosajona de Charles Sanders Peirce y su concepción triádica del signo. La abducción como proceso fundante.

La semiótica como disciplina autónoma y sus posibilidades de trabajo en el marco de los estudios de los lenguajes y los discursos.

Bibliografía

.Peirce, Charles Sanders, "¿Qué es un signo?", Traducción castellana de Uxía Rivas, Madrid, 1999. Original primer capítulo de *El arte de razonar*, 1894.

.Verón, Eliseo, *La Semiosis Social 2. Ideas. Ideas. Momentos. Interpretaciones* (Cap. La abducción fundante) Paidós, Buenos Aires, 2013.

.Vitale, Alejandra, *El estudio de los signos*. Eudeba, Buenos Aires, 2002.

.Stam, Robert y otros, *Nuevos conceptos de la teoría del cine*, Paidós, 1999. (Cap. 1)

Unidad 2: La imagen fotográfica y los estudios sobre su significación

Representación de la imagen. El dispositivo fotográfico como parámetro de representación.

Una semiótica de la imagen: "El primer" Barthes y su perspectiva analítica. Denotación y connotación. "El segundo" Barthes. El tercer sentido. Los aportes de J. M. Schaeffer. Imágenes de guerra, algunas lecturas y reflexiones.

Bibliografía

.Barthes, Roland, *Lo obvio y lo obtuso*, Paidós, Barcelona. 1982, 1985.

.Barthes, Roland, *La cámara Lúcida*, Paidós, Barcelona, 1980, 2004.

.Butler, Judith, *Marcos de guerra. Las vidas lloradas*, Paidós, Buenos Aires, 2010.

.Didi -Huberman, Georges, *Imágenes pese a todo. Memoria Visual del Holocausto*, Barcelona, 2004.

.Schaeffer, Jean-Marie. *La imagen precaria*, Cátedra, España, 1987 – 1990.

Unidad 3: Análisis del cine a partir de la semiología estructural

El formalismo ruso y su mirada sobre la cinematograficidad. Poética Kino. Boris Eikhembbaum. Análisis textual del cine. Críticas y potencialidades del análisis textual.

El cine: ¿lengua o lenguaje? Doble articulación y cine. El proyecto de la Gran Sintagmática de Christian Metz. Análisis de los componentes cinematográficos.

El modelo de análisis de Cassetti y di Chio. Espacio y tiempo del relato como unidades autónomas.

Aproximación al análisis de la crítica cinematográfica. Cahiers du Cinéma y sus aportes al análisis filmico.

Bibliografía

.AAVV, *Teoría y crítica del cine, avatares de una cinefilia*. Paidós, 2005.

.Albera, Francois, *Los Formalistas rusos y el Cine*, Paidós, Barcelona, 1998.

.Casetti, Francesco y di Chio, Federico, *Cómo analizar un film*, (cap 3 y 4) Paidós, Buenos Aires, 1991.

.Metz, Christian, "El cine: ¿lengua o lenguaje?" en *La Semiología*, Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1976.

.Stam, Robert y otros, *Nuevos conceptos de la teoría del cine*, (Cap. 2) Paidós, Barcelona, 1999.

Unidad 4: Narratología audiovisual y el problema de la enunciación

La herencia formalista rusa. Vladimir Propp. Análisis actancial y modalización de los relatos audiovisuales. Algidas Jürgen Greimas. Análisis narratológico del film.

El punto de vista de la narración audiovisual. Focalización, ocularización, auricularización. Emile Benveniste y la teoría de la enunciación. Marcación deíctica en el audiovisual. La crisis de la enunciación.

Bibliografía

.Barthes, Roland, "Introducción al análisis estructural del relato", en *Análisis estructural del relato*, Ed. Buenos Aires, Barcelona, 1982. (1er. Edición en francés 1966)

.Bertrand, Denis, *Elementos de narratividad*. (Trad. de Lelia Gandara), Original: *Precis de Semiotique Litteraire*, París, Nathan, 2000, pp 181-190.

.Casetti, Francesco y di Chio, Federico, *Cómo analizar un film*, Paidós, Buenos Aires, 1991. (Cap.5)

.Gaudreault, André y Jost Francois, *El relato cinematográfico. Cine y narratología*, Paidós, Buenos Aires, 1995.

.Stam, Robert y otros, *Nuevos conceptos de la teoría del cine*, (Cap. 3) Paidós, Barcelona, 1999.

Bibliografía complementaria

.Propp, Vladimir, *Morfología del cuento*, Fundamentos, Madrid, 1971. (Primera edición en ruso 1929)

Unidad 5: Proyección Post-estructuralista I. Enunciado/discurso. Construcción dialógica y social del sentido

Dialogismo y translingüística. Interdiscursividad e intertextualidad.

Los aportes de Mijail Bajtin y su mirada sobre el formalismo. Teoría de los géneros discursivos.

Marc Angenot y su perspectiva sobre el discurso social. Lo decible y lo pensable. Hegemonía discursiva y producción social del sentido.

Eliseo Verón y la construcción social del sentido. La semiosis social. Gramáticas de producción y de reconocimiento. Operaciones. Discursos. Representaciones. Circulación del sentido.

Trabajos de investigación y análisis en el campo cinematográfico argentino. El cine y su interpretación de la historia. Cine de ficción y cine documental. Miradas sociosemióticas. La obra cinematográfica y su lectura en contexto. Nuevos realismos. Formas de representación y lectura en /y del tiempo.

Bibliografía:

.Angenot, Marc, *El discurso social. Los límites históricos de lo pensable y lo decible*. Siglo XX1, Buenos Aires, 2010.

.Barthes, Roland, *Mitologías*, Siglo XX1, Buenos Aires (1957) – prólogo a la edición de 1970. 2004.

.Bajtin, Mijail, "El problema de los géneros discursivos" (1930) en *Estética de la creación verbal*, SigloXX1, Buenos Aires, 2005.

.Dosse, Françoise, *Historia del Estructuralismo- Tomo II*, Akal, Madrid, 2004.

.Stam, Robert y otros, *Nuevos conceptos de la teoría del cine*, Paidós, Barcelona, 1999. (p 231 a 250)

.Verón, Eliseo, *La semiosis social*, Gedisa, Buenos Aires, 1987.

Dossier de artículos para prácticos:

. Bernini, Emilio "La indeterminación" en *Territorios Audiovisuales*, Librería, Buenos Aires, 2012.

. Cebreli, Alejandra y Arancibia, Víctor, *Representaciones Sociales*, Ciunsa, Salta, 2005.

. Cuarterolo, Andrea, "Distopías Vernáculas. El cine de ciencia ficción en la Argentina" en María José Moorey Paula Wolkowics, *Cines al margen*, Librería, Buenos Aires, 2007.

. Fontcuberta, Joan, *Blow up Blow up*. Periférica, España, 2010.

. Raggio, Sandra, "La noche de los lápices: del testimonio judicial al relato cinematográfico", en .Feld, Claudia y Stites Mor, Jessica, *El Pasado que miramos*, Paidós, Buenos Aires, 2009.

. Kohan, Martín, "La apariencia celebrada" (sobre "Los rubios"), en *Rev. Punto de Vista*, Nro. 78, Buenos Aires, 2004.

. Sanjurjo, Mariana "Derivas de la identidad en el cine de Martín Rejman" en María José Moorey Paula Wolkowics, *Cines al margen*, Librería, Buenos Aires, 2007.

Unidad 6: Proyección post- estructuralista II. Posmodernidad y expansión audiovisual

El discurso audiovisual y las formaciones discursivas.

Noción de dispositivo. Michel Foucault, Gilles Deleuze y Felix Guattari.

El modelo del rizoma y el modelo arborescente. Postmodernidad. J.F. Lyotard.

Nuevas formas de escritura audiovisual 1: Encuentros del cine con los lenguajes digitales y la tecnología. Nuevas formas de escritura audiovisual: El cine ensayo y su significación. Ensayo cinematográfico y mirada política Jean Luc Godard, Chris Marker y Harum Farocki.

Bibliografía:

.Deleuze, Gilles y Guattari, Felix, *Rizoma*, Coyacán, México, (1972) 2001.

.Deleuze, Gilles, "¿Qué es un dispositivo?" en *Michel Foucault, Filósofo*, Gedisa, Barcelona, (1989) 1999.

.Foucault, Michel, "Las Formaciones Discursivas" en *La Arqueología del Saber*, SXX1, México, (1969) 1995.

Dossier de artículos para prácticos:

. Didi Huberman, Georges "Como abrir los ojos" en Farocki Harum, *Desconfiar de las imágenes*, CajaNegra, Buenos Aires, 2013.

. Machado, Arlindo, "Un pensamiento de las imágenes- Conversación con Arlindo Machado", <http://www.lafuga.cl/un-pensamiento-de-las-imagenes/408>

. Machado, Arlindo, "El filme –ensayo," Revista La Fuga, Santiago de Chile, 2011. <http://www.lafuga.cl/el-filme-ensayo/409>

. Russo Eduardo, " Laberintos de la memoria, cartografías del presente. Recorrido y Rizoma en C. Marker", en Yoel Gerardo y Figliola Alejandra (Coord.) *Bordes y Texturas Reflexiones sobre el número y la imagen*. UNGS, Buenos Aires, 2010.

IV – MÉTODOS DE EVALUACIÓN. Cursado, regularización, aprobación.

Los alumnos pueden obtener la condición de **PROMOCIONAL**. Para ello deberán lograr una calificación de 7 (siete) o más en cada uno de los dos parciales teóricos, deberán acreditar el 90% de los trabajos prácticos aprobados y el 90% de la asistencia.

Para rendir el examen final, los alumnos promocionales deberán dar un coloquio en el que integren los contenidos desarrollados a lo largo de la asignatura.

Los alumnos pueden obtener la condición de **REGULAR**. Para ello deberán lograr una calificación superior a 4 (cuatro) e inferior a 7 (siete) en cada uno de los dos parciales teóricos, deberán acreditar el 80% de los trabajos prácticos aprobados y el 80% de asistencia a clases.

Para rendir el examen final, los alumnos regulares deberán sacar 2 bolillas del bolillero, correspondientes a 2 unidades de la materia. Tendrán 5 minutos de tiempo para organizar la exposición (capilla) de tales unidades y luego expondrán sobre dichos contenidos.

Se considerarán alumnos **LIBRES** aquellos que no hayan cursado la asignatura o que hayan obtenido calificaciones inferiores a 4 (cuatro) en los parciales teóricos o no acrediten un mínimo del 80 % de asistencia a clases, ni un 80% de los prácticos aprobados.

Para rendir el examen final, los alumnos libres deberán:

- Presentar un trabajo práctico escrito según las indicaciones del docente.
- En mesa examinadora deberán responder un cuestionario por escrito.
- Habiendo aprobado dicha evaluación escrita, pasarán a evaluación oral.
- En el examen oral, los alumnos deberán responder preguntas sobre la totalidad de las unidades del programa vigente en el año del examen y deberán defender el análisis desarrollado en el trabajo escrito, justificar y ampliar en caso de ser necesario y responder a las preguntas que se le formulen sobre el escrito.

– CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Las unidades se desarrollarán a lo largo de todo el año según el siguiente cronograma:

Unidad 1 - Marzo

Unidad 2 - Marzo - Abril

Unidad 3 - Abril - Mayo

Unidad 4 - Junio -

Unidad 5 – Agosto - Septiembre

Unidad 6 - Octubre - Noviembre

Se plantea una serie de 6 trabajos prácticos a lo largo de todo el año, a partir de los cuales los alumnos puedan reforzar los ejes teóricos brindados en el dictado mediante la realización de tareas de lectura y comprensión de contenidos teóricos, reseñas y síntesis bibliográficas y mediante la realización de ejercicios de análisis concretos planteados con corpus audiovisuales determinados.

Se prevé también la realización de una serie de prácticos con el fin de observar y reconocer marcos teóricos y metodologías de análisis teóricos aplicados a corpus audiovisuales significativos.

VI – LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

Las clases son semanales de dos horas de duración y se establecen distintos momentos que alternan las clases magistrales, las clases prácticas de análisis y/o de puesta en común de trabajos de análisis domiciliarios.

El trabajo grupal se considera muy importante en esta asignatura ya que promueve la dinámica de interacción entre los estudiantes de manera tal que sea posible dirimir aspectos y conceptos de manera grupal generando debates y propiciando la participación y la manifestación de las opiniones dentro y fuera del aula.

Un tiempo importante se dedica también al visionado de cortometrajes y materiales audiovisuales diversos en horarios por fuera del dictado de la materia.

También se implementa un grupo cerrado en Facebook en que se comparte información adicional y enlaces con materiales concretos: revistas digitales tales como Imagofagia, La Fuga, etc, centros de estudios relevantes tales como El Centro de estudios Peircianos , materiales audiovisuales concretos, entrevistas a realizadores o a teóricos, etc.

El grupo es utilizado como aula virtual con permanentes actualizaciones e intercambio de información y evacuación de dudas.

Mgter. María Elena Ferreyra // Leg 351

Marzo de 2018