

1627 - 10

Universidad Nacional de Salta
Facultad de Humanidades
Carrera de Ciencias de la Comunicación

PROGRAMA DE
Semiótica Audiovisual
2010

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Plan: 2005

Año: Tercero

Prof. Adj. a cargo: Víctor Arancibia

Adscriptos estudiantes: Noelia Llanos y Nilda Zerpa

Horas semanales: 3 hs

Régimen: Anual

OBJETIVOS

- Favorecer la construcción de herramientas teóricas y metodológicas que posibiliten abordajes críticos de diversas producciones audiovisuales.
- Colaborar en la apropiación de los aspectos centrales de los principales paradigmas teóricos del campo de la semiótica audiovisual en permanente referencia a las teorías propias de las ciencias sociales en su conjunto.
- Comprender los mecanismos textuales que hacen a la producción de sentido en los discursos en soporte audiovisual en relación con las materias vinculadas al área audiovisual y a la de la semiótica existentes en la carrera.
- Facilitar los procesos de apropiación del metalenguaje propio de la disciplina puestos de manifiesto en la producción permanente de textos según los cánones vigentes en la academia.
- Colaborar en la formación de los estudiantes en prácticas de investigación con la finalidad de formar profesionales críticos y comprometidos con la realidad social local y nacional.

CONDICIONES DE PROMOCIÓN

Alumnos regulares: Regularizarán la materia los estudiantes que asistieron al 75 % de los encuentros considerados como prácticos. Asimismo, los que aprobaran el 100% de los trabajos escritos con valor de examen parcial o de final –cuya modalidad y número se acordaría con anterioridad, como así también el 75 % de los prácticos realizados durante el año. El examen final de la materia será la resolución de consignas por escrito.

Alumnos promocionales: Quedarán en situación de promocionar la materia los estudiantes que asistieran al 80 % de los encuentros tanto teóricos como prácticos. Además, quienes aprobaran el 100% de los prácticos escritos con valor de examen parcial y del 80 % de los prácticos restantes. La promoción requerirá de la elaboración de un trabajo escrito, de carácter individual, y de su defensa en un coloquio –cuya fecha final se fijará oportunamente, y la nota no debe ser inferior a 7(5/27).

Alumnos libres: Los estudiantes que por uno u otro motivo no cumplieren con los requisitos de promocionalidad y/o regularidad deberán realizar un examen escrito final frente a un tribunal. Se considerarán textos de lectura obligatoria los que figuran en la bibliografía.

METODOLOGÍA

La metodología implementada a lo largo del curso serán las correspondientes a las del aprendizaje cooperativo. También se implementan estrategias correspondientes a las modalidades de taller y de seminario, a lo que se sumarán las exposiciones de lecturas individuales y grupales para lo cual se utilizarán diferentes técnicas –paneles y mesas redondas, entre otras. Ello permitirá a

Universidad Nacional de Salta
Facultad de Humanidades
Carrera de Ciencias de la Comunicación

los alumnos la participación permanente y una práctica continua del discurso teórico tanto en su aspecto oral y como escrito. Cabe mencionar que se considerarán actividades centrales y obligatorias: la lectura y el comentario áulico permanente de los textos teóricos y la producción permanente de trabajos escritos individuales que den cuenta tanto de las lecturas realizadas como de la mayor o menor fluidez en la apropiación del metalenguaje propio de la asignatura.

EVALUACIÓN

Se realizará una evaluación procesual, atendiendo al cumplimiento de las tareas previamente acordadas (lecturas, exposiciones, participación, informes, encuestas, exposiciones, etc.) en tiempo y forma. Se prestará una particular atención al cumplimiento de las actividades obligatorias para la promocionalidad (asistencia, presentación de prácticos orales o escritos y de trabajos con valor de examen parcial o final).

CONTENIDOS

UNIDAD 1: Revisión de contenidos básicos vinculados a la composición de la imagen.

Códigos lingüísticos e icónicos. Barthes: "Retórica de la imagen". Los elementos compositivos de la imagen. Las especificidades de la imagen en movimiento.

UNIDAD 2: El lenguaje audiovisual desde una perspectiva semiótica

Las teorías vinculadas con el cine y con la estética. El montaje y la edición como formas de producción de sentido: diversos abordajes desde la semiótica. El debate sobre las determinaciones de unidades mínimas y de análisis.

UNIDAD 3: La representación audiovisual

La construcción del tiempo y el espacio en el medio audiovisual. La profundidad de campo. Los personajes y la construcción de representaciones. Los regímenes de representación en cine. La representación de la realidad en el cine y en la televisión.

UNIDAD 4: La narración audiovisual

Elementos para el análisis de lo narrativo: el espacio y el tiempo como categorías narrativas. Las fronteras entre cine narrativo y no narrativo. Narración audiovisual y ficción. La narración en las producciones no ficcionales. Efectos de verdad y los procesos de verosimilización en la narrativa audiovisual.

UNIDAD 5: La enunciación audiovisual

La problemática de la enunciación audiovisual. Enunciación, narración, focalización y punto de vista. Ocularización y auricularización en el proceso constructivo de la imagen audiovisual. Los problemas enunciativos en el directo televisivo.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL¹

ARHEIM, Rudolf (1985) *Arte y percepción visual. Psicología de la visión creadora*. Bs. As.: Eudeba; (1990) *El cine como arte*. Barcelona: Paidós.

AUMONT, J. y M. MARIE (1990) *Análisis del filme*, Paidós, Barcelona.

¹ No se incorporan en este listado los films tanto cortos como largos, ni los programas televisivos que servirán como parte de las clases teóricas y del diseño del sistema de trabajos prácticos a desarrollarse durante el año.

Universidad Nacional de Salta
Facultad de Humanidades
Carrera de Ciencias de la Comunicación

- AUMONT, Jacques (1990) *Análisis del film*. Barcelona: Paidós.
- BARTHES, R. et al. (1982) *Análisis estructural del relato*, Premia Editora, Puebla.
- BAZÍN, André (1966) *¿Qué es el cine?* Madrid: Rialp.
- BETTINI, Gianfranco (1984), *La conversación audiovisual*, Cátedra, Madrid.
- BORDWELL, D, (1995) *La narración en el cine de ficción*, Paidós, Barcelona. [1985] *Narration in*
- BORDWELL, D. y C. THOMPSON (1995) *El arte cinematográfico*, Paidós, Barcelona. [1979]
- Carlón, Mario (2006) *De lo cinematográfico a lo televisivo. Metatelevisión, lenguaje y temporalidad* Bs. As.: La Crujía.
- CASSETTI, F. y F. DI CHIO (1994) *¿Cómo analizar un filme?*, Paidós, Buenos Aires. [1990] *Analisi del Film*, Bompiani, Milán.
- CASSETTI, Francesco (1989) [1986], *El film y su espectador*, Cátedra, Madrid.
- CHIÓN, Michel (1993) *El cine y sus oficios* Barcelona: Cátedra.
- DEBRAY, Régis (1994) *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente*, Bs As.: Paidós.
- DELEUZE, Giles (1985) *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine I* Barcelona: Paidós; (1987a) *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine II*. Barcelona Paidós; (1987b) *Foucault* Barcelona: Paidós; (1994) *Lógica del sentido* Madrid: Planeta-Agostini.
- GAUDREAU, André y François JOST (1995) *El relato cinematográfico: cine y narratología*, Paidós, Barcelona. [1990], *Le récit cinématographique*, Éditions Nathan, París.
- GREIMAS, Algirdas Julien y Joseph COURTÉS (1982) [1979], *Semiótica: Diccionario razonado de la teoría del lenguaje*, (traducción de Enrique Ballón Aguirre y Hermis Campodónico Carrión), Gredos, Madrid.
- HAMON, P. "Para un estatuto semiológico del personaje" ("Pour un statut sémiologique du personnage") in BARTHES, R. al. *Poétique du récit*. Paris, Seuil, 1977. Traducción de Danuta Teresa Mozejko de Costa. Mimeo.
- JOLY, Martín (2003) *La imagen fija*. Bs. As.: La marca; (2004) *Introducción al análisis de las imágenes*. Buenos Aires: La marca.
- LOTMAN, Yuri (1979) *Estética y semiótica del cine*. Madrid: GG.
- METZ, Cristian et al. (1972) *El análisis de las imágenes* Bs. As.: Tiempo contemporáneo; (1973a), *Ensayos sobre la significación en el cine*, Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires; (1973b) *Lenguaje y Cine*, Planeta, Barcelona; (1979) [1977], *Psicoanálisis y Cine*, Gustavo Gili, Barcelona; (1988), "L' Enonciation impersonnelle ou le Site du Film", en *Vertigo* N° 1, París 1988.

Universidad Nacional de Salta
Facultad de Humanidades
Carrera de Ciencias de la Comunicación

MITRY, Jean (1990) *La semiología en tela de juicio (cine y lenguaje)*; Akal Comunicación, Madrid.

PROPP, V (1972) *Morfología del Cuento*, Juan Goyanarte Editor, Buenos Aires.

Sánchez, Rafael (2006) *Montaje cinematográfico. Arte de movimiento*. Bs. As.: La cruzía.

SARTORA, Josefina y Rival, Silvina (ed.) (2007) *Imágenes de lo real. La representación de lo político en el documental argentino*. Bs As: Librería.

TASSARA, Mabel (2001) *El castillo de Borgognio. LA producción de sentido en el cine*. Bs. As.: Atuel

TIRARD, Laurent (2004) *Lecciones de cine* Bs. As.: Paidós.

TRAVERSA, Oscar (1988) *Cine: el significante negado*. Bs. As.: Hachette.

TRIQUELL, Ximena (2005) "La estructura narrativa del filme: un modelo de análisis", material elaborado para la Cátedra de Cine y Narrativa, Departamento de Cine, Escuela de Artes, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC.

VERÓN, Eliseo (2001) *El cuerpo de las imágenes*. Bs. As.: Norma.

WOLF, Sergio (2001) *Cine/literatura. Ritos de pasaje*. Bs. As.: Paidós.

YOEL, Gerardo (comp.) (2004a) *Pensar el cine 1. Imagen, ética y filosofía*. Bs. As.: Manantial;
(2004b) *Pensar el cine 2. Cuerpo(s), temporalidad y nuevas tecnologías*. Bs. As.: Manantial.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA

Unidad 1:

BARTHES, R. (1987) [1964]"Retórica de la Imagen", en AAVV *La semiología*, Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires.

SONESSON, Göran (2004) "De la reproducción mecánica a la producción digital en la semiótica de las imágenes" en *Razón y palabra* N° 38.
<http://www.razonypalabra.org.mx/antiores/n38/gsonesson.html>

ZUNZUNEGUI, Santos (1998) "Los componentes de la imagen fotográfica y de la imagen audiovisual" y pp.; "La materialidad de la imagen cinematográfica" en *Pensar la imagen*. Madrid: Cátedra, pp 157-167.

Unidad 2:

ANTONELLI, Mirta (2001) "En torno de la semiótica de la imagen" en [http://www.avizora.com/publicaciones/semiotica/textos/en_torno_semiotica_imagen_0002.htm#\(*\)](http://www.avizora.com/publicaciones/semiotica/textos/en_torno_semiotica_imagen_0002.htm#(*))

APREA, Gustavo (2008) "Las políticas estéticas" en *Cine y políticas en Argentina. Continuidades y discontinuidades en 25 años de democracia*. Bs. As.: UNGS, pp 27-45.

Universidad Nacional de Salta
Facultad de Humanidades
Carrera de Ciencias de la Comunicación

CHIÓN, Michel (1993) "La escena audiovisual" en *La audiovisión. Introducción al análisis conjunto de la imagen y del sonido*. Barcelona: Paidós, pp. 69-93.

JOST, François (1992) "La semiología del cine y sus modelos" en AAVV *Christian Metz y la teoría del cine* Bs. As.: Catalogos Versión, pp.: 151-161

Unidad 3:

ARANCIBIA, Víctor (2007) "¿O Juremos con gloria morir? A propósito de la representación de la violencia en el cine de Adrián Caetano" en *Revista Palabra y persona. Tiempo de violencia 2ª época*, Año II, Nº 2, Abril; (2008a) "Representaciones y documentalismo. Acerca de las estrategias para visibilizar la protesta social" en <http://www.ucasal.net/novedades/archivos/redcomponencia/Eje6/Mesa6-1/Arancibia-.pdf>; (2008b) "Lugares, miradas e identidades. La construcción de representaciones en el cine de Lucrecia Martel" en *Las representaciones de los modos de exclusión en el cine argentino. Acerca de la confrontación de los imaginarios circulantes en el noroeste argentino (tesis de maestría)* Salta: U.N.Sa.; (2009) "Monumentalización e imagen cinematográfica" en Cebrelli Alejandra y Palermo Zulma (comp.) *Colonialidad del poder* Salta: CEPIHA- CIUNSa.

CAMPO, Javier (2007) "Memoria colectiva, cine colectivo" en J. Campo y Cristian Dodaro (comp.) *Cine documental, memoria y derechos humanos* Bs.As.: Ediciones del movimiento.

SEGATO, Rita (1999) "El vacío y su frontera: La búsqueda del otro lado en dos textos argentinos" paper leído en el Seminario Internacional *Fronteras, naciones e identidades* que se realizó en el IDES (Instituto de Desarrollo Económico y Social) en Buenos Aires; (2007) "En Busca de un léxico para teorizar la experiencia territorial" en *La nación y sus otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de políticas de identidad* Bs. As.: Prometeo, pp.71-97

UNIDAD 4

AUMONT, Jacques (1992) "La dimensión temporal del dispositivo" en *La imagen*. Barcelona: Paidós, pp. 169-185.

AUMONT, Jacques et al. (1996) "Cine y narración" *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. Barcelona: Paidós, pp. 89.157.

BECEYRO, Raúl (2007) "El documental. Algunas cuestiones sobre el género cinematográfico" en Sartora, Josefina y Rival, Silvina (ed.) *Imágenes de lo real. La representación de lo político en el documental argentino*. Bs As: Librería, pp 85-90.

MOREYRA, Elida y González, José Carlos (2000) "Antropología visual" en <http://www.antropologia.com.ar/articulos/visual02.htm>

MOREYRA, Elida (2000) "Focalización y punto de vista en Antropología visual" en <http://www.antropologia.com.ar/articulos/visual03.htm>

Universidad Nacional de Salta
Facultad de Humanidades
Carrera de Ciencias de la Comunicación

UNIDAD 5:

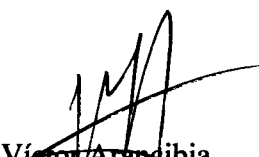
CARLON, Mario (2007) "Documental político y televisión. Cinco disparadores para pensar una historia desfasada" en Sartora y Rival (ibídem) pp 123-139.

JOST, François (2002) "El ojo-cámara" en *El ojo-cámara. Entre film y novela* Bs. As.: Catálogos, pp. 27-64.

TASSARA, Mabel (2001) "La percepción del narrado en el relato filmco" en *El castillo de Borgognio. LA producción de sentido en el cine*. Bs. As.: Atuel, pp 77-97

TRIQUELL, Ximena (2001) "Algunas consideraciones sobre la enunciación cinematográfica" en Cuadernillo de Apuntes, Semiótica Aplicada, Escuela de Ciencias de la Información, UNC.

Salta, 1 de octubre de 2010

Víctor Arancibia
Prof. Adj/ a cargo