

0597-14

PROGRAMA DE

Semiótica Audiovisual

2014

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Plan: 2005

Año: Tercero

Prof. Adj. a cargo: Mg. Víctor Arancibia

JTP: Lic. Mariana Valdez (2º Cuatrimestre)

Adscriptos profesionales: María Natalia Saavedra

Adscriptos estudiantes: Ana Azurmendi, Pilar Blasco, Edith Castelli, Beatriz Juárez, Carlos Mediana y Lionel Pimentel

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 y reflexiones afines sobre la construcción del sentido visual en permanente referencia a las teorías propias de las ciencias sociales en su conjunto.
- Comprender los mecanismos discursivos que hacen a la producción de sentido en las producciones en soporte audiovisual en relación con las materias vinculadas al área audiovisual y a las 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 los estudiantes 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 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 (siete).

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 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.

Los Códigos lingüísticos e icónicos. Barthes: “Retórica de la imagen”. Las formas de construcción de los sentidos y la función de los connotadores. Los elementos compositivos de la imagen. De la imagen fija a la imagen en movimiento. Principios básicos de la semiótica de la imagen: algunas reflexiones fundacionales.

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 2:

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. Las vinculaciones entre los lenguajes cinematográficos y los televisivos: interacciones, préstamos, apropiaciones y divergencias.

UNIDAD 3:

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.

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

UNIDAD 4:

La representación audiovisual.

La construcción del tiempo y el espacio en el medio audiovisual. La profundidad de campo y la densidad de los tiempos. 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. Los problemas de construir 'la nacionalidad' en el cine y la televisión. Las representaciones de los Otros en el discurso audiovisual argentino. Las políticas estéticas y las políticas públicas en relación con la producción de la última década.

UNIDAD 5:

El cine latinoamericano y sus representaciones.

Los manifiestos del cine latinoamericano: *Cinema novo*, *Cine liberación*, La estética y la política como sustentos de la producción audiovisual. Las experiencias de ruptura con el paradigma del cine comercial y hollywoodense. Los cambios de paradigmas y las políticas de disputar el espacio en las industrias culturales.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL¹

APREA, Gustavo (2008) *Cine y políticas en Argentina. Continuidades y discontinuidades en 25 años de democracia*. Bs. As.: UNGS.

APREA, Gustavo y Agustín Campero (comp.) (2011) *Del documento a la ficción: la comunicación y sus fraudes*. Bs.As.: UNGS.

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.

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.

BETETTINI, 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]

CAMPO, Javier y Christian Dodaro (comp) (2007) *Cine documental, memoria y derechos humanos*. Bs. As.: Nuestra América.

CAMPERO, Agustín (2009) *Nuevo Cine Argentino. De Rapado a Historias extraordinarias* Bs.As.: UNGS.

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

- CARLÓN, Mario (2006) *De lo cinematográfico a lo televisivo. Metatelevisión, lenguaje y temporalidad* Bs. As.: La Crujía.
- CASETTI, F. y F. DI CHIO (1994) *¿Cómo analizar un filme?*, Paidós, Buenos Aires. [1990] *Análisis del Film*, Bompiani, Milán.
- CASETTI, Francesco (1989) [1986], *El film y su espectador*, Cátedra, Madrid.
- CHIÓN, Michel (1993) *El cine y sus oficios* Barcelona: Cátedra.
- COLOMBRES, Adolfo (ed.) (2005) *Cine, antropología y colonialismo*. Bs. As.: Ediciones del sol.
- DA SILVA CATELA, Ludmila; Mariana Giordano y Elizabeth Jelin (2010) *Fotografía e identidad, Catura por la cámara devolución por la memoria*. Bs. As.: Nueva Trilce.
- DEBRAY, Régis (1994) *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente*, Bs As.: Paidós.
- DE MORAES, Dênis (2010) *Mutaciones de lo visible. Comunicación y procesos culturales en la era digital* 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.
- GIORDANO, Mariana (2005) *discurso e imagen sobre el indígena chaqueño*. La Plata: Ediciones al margen.
- 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.
- LA FERLA, Jorge (2009) *Cine (y) digital. Aproximaciones a posibles convergencias entre el cinematógrafo y la computadora* Bs. As.: Manantial.
- LOTMAN, Yuri (1979) *Estética y semiótica del cine*. Madrid: GG.

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

MACHADO, Arlindo (2000) *El paisaje mediático. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas*. Bs. As.: Libros del Rojas.

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 impersonelle ou le Site du Film", en *Vertigo* N° 1, París 1988.

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

MOVIMIENTO DOCUMENTAL y Miguel Mirra (2006) *Teoría, metodología y práctica del movimiento documentalista*. Bs. As.: Movimiento documentalista.

OROZCO GÓMEZ, Guillermo (coord.) (2011) *Calidad de la ficción televisiva y participación transmediática de las audiencias* San Pablo: Globo.

ROCHA, Glauber (2011) *La revolución es una Eztetyka. Por un cine tropicalista*. Bs. As.: Caja Negra.

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

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

STEIMBERG, Oscar et al. (ed.) (2008) *El volver de las imágenes. Mirar, guardar, perder*. Bs.As.: La Crujía.

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 ESPECÍFICA²

Unidad 1:

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#(*))

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

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

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:

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; (2011) "Falsos documentales y conocimientos verdaderos" en op- cit. Pp 41-61

AUMONT, Jacques (2013) "Capítulo II: Un manifiesto estético. La puesta en escena y el mundo" en *El cine y la puesta en escena*. Bs. As.: Colihue., pp 71-124

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.

LA FERLA Jorge (2009) "Discursos. ¿Qué sería el cine digital?" en op- cit. Pp 61-125

SANCHEZ, Rafael (2006) "Texto narrativo y montaje" en op. cit. Pp 265- 301.

TRIQUELL, Ximena at al, (2013) "Cap. 7: La problemática de la enunciación audiovisual" en *Contar con imágenes. Una introducción a la narrativa filmica*. Córdoba: Editorial Brujas, pp. 79-90.

² La bibliografía de cada unidad puede ampliarse en función del desarrollo de la materia y de las necesidades de los estudiantes en función de los trabajos prácticos com en vinculación a los trabajos finales para la aprobación promocional de la materia.

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

Unidad 3:

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

AUMONT, Jacques et al. (1996) "Cine y narración" en *Estética del cine. Espacio filmico, 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>

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

Unidad 4:

APREA, Gustavo (2012) "Los usos de los testimoniales en los documentales audiovisuales argentinos que reconstruyen el pasado reciente" en *Filmar la memoria. Los documentales audiovisuales y la reconstrucción del pasado* Bs. As: UNGS

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, N° 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>; (2009) "Monumentalización e imagen cinematográfica" en Cebrelli Alejandra y Palermo Zulma (comp.) *Colonialidad del poder* Salta: CEPIHA- CIUNSa., (2013) "Hacia una articulación identitaria. La nueva televisión Argentina en la encrucijada de la reconstitución de las memorias" paper leído en Panel "Discursos y representaciones en los medios (II). Transformaciones y nuevos escenarios" XV Congreso de REDCOM, Jujuy y (2014) "Confrontaciones distributivas en el campo audiovisual. Hacia la construcción de visibilidad(es) de la diversidad" en Nicolossi, Alejandra –coord- *La televisión en la década Kirchnerista. Democracia audiovisual y batalla cultural* Bs. As.: UNQui.

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.

DODARO, Christian (2007) " Encuadres de la política en lo audiovisual de los '90" op. cit. Pp: 89: 99.

GIORDANO, Mariana (2010) "Las comunidades indógenas del Chaco frente a los acervos fotográficos de 'sus' antepasados. Experiencias de (re)encuentros" en op. cit. Pp 21-57

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

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 5:

VELLEAGIA, Susana (2009) "Una misión peligrosa: el cine de intervención política en América Latina" en *La máquina de la mirada, Los movimientos cinematográficos de ruptura y el cine político latinoamericano* Bs. As.: Altamira- INCAA, pp. 165-240.

Selección de Manifiestos de Cine Latinoamericano:

- Alvarez, Santiago "Arte y compromiso" (Cuba)
- Birri, Fernando "Cine y subdesarrollo" (Argentina)
- Cine Popular Colombiano "Por un cine militante" (Colombia)
- De Andrade, Pedro "La política indirecta" (Brasil)
- Frente Nacional de cinematografistas "Manifiesto" (México)
- García Espinosa "Por un cine imperfecto" (Cuba)
- Getino, Octavio y Fernando Solanas "El tercer cine" (Argentina)
- Guevara, Pablo "La encrucijada del cine peruano" (Perú)
- Litín, Miguel "El cine, herramienta fundamental" (Chile)
- Rocha, Glauber "Estética del hambre", "Estética de la violencia" y "Manifiesto" (Brasil)
- Sanjinés, Jorge y Grupo Ukumau "Sobre el cine contra el pueblo y por un cine junto al pueblo" (Bolivia).
- Terra, Eduardo "Una cinemateca para el tercer mundo (Uruguay)

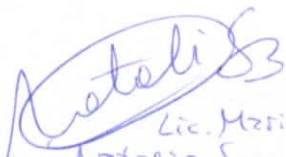
Observaciones:

A lo largo del curso se realizarán proyecciones de programas televisivos, cortos y largos de diferentes procedencias para el análisis en clase y para los trabajos prácticos, parciales y finales. A la vez se realizarán encuentros con productores y realizadores audiovisuales a los efectos de debatir sobre las formas de producción de sentido en este tipo de lenguajes y soportes.

Al finalizar la cursada se anexará un listado con todas las producciones que han sido visionadas a los efectos de que integren el listado dentro de la bibliografía y de la filmografía obligatoria para los estudiantes regulares y libres.

Salta, 1 de abril de 2014

Mg Víctor Arancibia
Prof. Adj. a cargo

Lic. Matiz
Matiz Sazueda