

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Bellas Artes

PROGRAMA DE LA MATERIA

“Semiótica general y de las Artes Visuales“ (Plan 1998)

“Semiótica de las artes visuales” (Plan 2008)

Titular: Rubén Hitz

Correo electrónico: hitzruben@gmail.com

Año lectivo: 2º cuatrimestre de 2015

1- Introducción: objetivos de la asignatura.

El objetivo de la materia es acercar a los alumnos, a través de la lectura reflexiva y puesta a prueba de los textos, a una metodología de análisis, es decir, que esta asignatura se plantea como una herramienta de trabajo para el futuro docente y/o investigador en los diferentes lenguajes artísticos (atendiendo preferentemente los lenguajes visuales y audiovisuales).

Asimismo se alentará a los alumnos a la participación y la expresión de ideas propias sobre los textos y la fundamentación de toda opinión sobre los mismos. Esto permitirá ejercitar la capacidad expresiva, así como técnicas argumentativas necesarias no sólo para la discusión apropiada de los textos sino también para la realización del trabajo práctico final.

El desarrollo de la asignatura comporta dos grandes áreas que se despliegan en los siguientes contenidos mínimos:

1.1. Semiótica general.

- a- Descripción del campo disciplinario.
- b- El tránsito de la “ciencia de los signos” a la “semiótica de los discursos”.
- c- Semiótica general / semióticas particulares.

1.2. Semiótica de las artes visuales.

- a- Las artes visuales como “lenguajes”.
- b- Los problemas teóricos de la circunscripción de universos semióticos no lingüísticos.
- c- la importancia del dispositivo técnico.
- d- Género y estilo: temas insoslayables en el estudio de los lenguajes artísticos.
- e- Los fenómenos transpositivos.

2-Desglose temático y bibliografía específica.

Tema I: El tránsito de las “ciencias de los signos” a la “semiótica de los discursos”.

La semiótica y su origen lingüístico.

Semiótica: el estudio de la lengua / el estudio de los lenguajes.

Bibliografía:

- Eco, Umberto: “Hacia una lógica de la cultura”. En: *Tratado de semiótica general*. Lumen, Barcelona, 1988.
- Metz, Christian: “El estudio semiológico del lenguaje cinematográfico”. En *Revista Lenguajes 2*, Nueva Visión, Buenos Aires, 1974.

Texto de referencia:

- Steimberg, Oscar: “De qué trató la semiótica”. En: *Semiótica de los medios masivos*. Atuel, Bs. As., 1993.
- Elias, Norbert: *Teoría del símbolo (un ensayo de antropología cultural)*. Península, Barcelona, 1994.

Tema II: Ferdinand de Saussure / Charles Sanders Peirce.

Saussure: el modelo binario.

Peirce: el modelo ternario.

Bibliografía:

- Saussure, Ferdinand de: capítulo III de la Introducción y capítulos I y II de la Primera Parte, en: *Curso de lingüística general*. Losada. Buenos Aires. 1945.
- Peirce, Charles Sanders: “Carta a Victoria Lady Welby de octubre 12 de 1904” en: *Obra lógico-semiótica*. Taurus. Madrid. 1987.

Texto de referencia:

- Peirce, Ch.S.: *El hombre, un signo (el pragmatismo de Peirce)*, Cátedra, Barcelona, 1988.
- Morris, Charles: *Signos, lenguaje y conducta*, Losada, Buenos Aires, 1962.

Tema III: Modelos de enunciación.

Modelos de descripción del intercambio discursivo.

La semiósis social: producción y reconocimiento.

Bibliografía:

- Jakobson, R.: “Linguística y poética”. En : *Ensayos de lingüística general*. Seix Barral, Barcelona, 1981, (en especial la parte referida a las funciones del lenguaje).
- Kerbrat-Orecchioni, C.: “De la subjetividad en el lenguaje”. En: *La enunciación*. Edicial, Bs. As. Año 1997. (Prólogo y primer capítulo).
- Verón, Eliseo: “El sentido como producción discursiva”, En: *La semiósis social*. Gedisa, Barcelona, 1987.

Tema IV: Signo y signo pictórico.

Extrapolación y reformulación en la definición de lo icónico y lo pictórico en la “semiología” y la “semiótica”.

Bibliografía:

- Eco, U.: “El problema de la tipología de los signos”(cap. 3.4.) y “Crítica del iconismo” (cap. 3.5.). En: *Tratado de semiótica general*. Lumen, Barcelona, 1988.
- Gandelman, Claude: “*La semiótica de las firmas en la pintura*”, ficha de traducción de la Fac. de Bellas Artes, UNLP, La Plata, 1989.

▪ **Texto de referencia:**

- Calabrese, Omar: *El lenguaje del arte*. Paidós, Barcelona, 1995.

Tema V: Género - estilo - moda.

Entradas analíticas que se plantean como inevitables en el estudio de los lenguajes artísticos.

Bibliografía:

- Steimberg, Oscar: "Proposiciones sobre el género". En: *Semiótica de los medios masivos*. Atuel, Bs. As., 1994.
- Steimberg, O. y Traversa, O.: *Por donde el ojo llega al diario*. Amela, Paris, 1986.
- Carlón, M.: *Imagen de arte / imagen de información*. Atuel, Buenos Aires, 1993.
- Croci, P y Vitale, A (compiladoras): *Los cuerpos dóciles*. La marca, Buenos Aires, 2000.

Textos de referencia:

- Sontag, S.: *Contra la interpretación*. Alfaguara, Buenos Aires, 1996.
- Soto, Marita: *Vida y muerte de los géneros* (ficha). Facultad de Bellas Artes, UNLP, La Plata, 1987.
- Steimberg, O. y Traversa, O.: *El lenguaje gráfico argentino*. Argentinia, Bs. As., 1981.

Tema VI: Retórica de la imagen.

Lo figural. Retórica verbal / retórica visual.

Bibliografía:

- Barthes, Roland: "Retórica de la imagen". En: *La semiología*. Tiempo Contemporáneo, Bs. As., 1970.
- Grupo Mu: "Introducción" y "Teoría general de las figuras del lenguaje". En: *Retórica general*. Paidós, Bs. As., 1987.
- Grupo Mu: *Tratado del signo visual*. Cátedra, Madrid, 1993.
- Metz, Christian: "Metáfora y metonimia, el referente imaginario". En: *Psicoanálisis y cine*. Gustavo Gilli, Barcelona, 1979.

Tema VII: Imagen y relato.

Secuencia y transformación en los géneros visuales y "artes combinados".

El lugar de la descripción.

Bibliografía:

- Barthes, Roland: "Introducción al análisis estructural de los relatos". En: *Análisis estructural del relato*. Premiá, Puebla, 1991.
- Metz, Christian: "La gran sintagmática del film narrativo". En: *Análisis estructural del relato*. Premiá, Puebla, 1991.
- Levi-Strauss, Claude: "Mirando a Poussin". En: *Mirar, escuchar, leer*. Ariel, Bs. As., 1994.
- Barbieri, Daniele: "Música y poesía: la polifonía y la repetición modulada". En: *Los lenguajes del comic*. Paidós, Bs. As., 1993.
- Hamon, Philippe: *Introducción al análisis de lo descriptivo*. Edicial, Bs. As., 1991.

Textos de referencia:

- Lyotard, Jean-Francois: *La condición postmoderna*. Cátedra, Madrid, 1987.
- Metz, Christian: "El estudio semiológico del lenguaje cinematográfico". En *Revista Lenguajes 2*. Nueva Visión, Bs. As., 1974.

Tema VIII: La Antigua Retórica. Argumentación.

Bibliografía:

- Aristóteles: El arte de la retórica. Eudeba, Buenos Aires, 1989.
- Barthes, Roland: "La retórica antigua" Sec. B La Red en: *La aventura semiológica*. Paidós Barcelona 1986.
- Perelman, Ch. Olbrechts-Tyteca, L: *Tratado de la argumentación (la nueva retórica)*. Gredos, Madrid, 1989.
- Bremond, Claude: "El rol del influenciador". En: *Investigaciones retóricas II*. Comunicaciones, Buenos Aires, 1970.

Tema IX: El papel del dispositivo.

Reconocimiento de las restricciones y posibilidades que otorga la utilización de un dispositivo técnico.

Bibliografía:

- Aumont, Jacques: "El papel del dispositivo". En: *La imagen*. Paidós, Bs. As., 1992.
- Schaeffer, Jean Marie: *La imagen precaria. (Del dispositivo fotográfico)*. Cátedra, Madrid, 1993.
- Hitz, Rubén: "Grabación de la fugacidad = Periodismo fotográfico" en: LA COMUNICACIÓN EN EL SIGLO XXI; 2º Congreso de RED-COM Argentina; UNLZ, septiembre de 2000.
- Chion, Michel: Cap. I "Proyecciones del sonido sobre la imagen" en: *La audiovisión*. Paidós. Barcelona. 1993.

Textos de referencia:

- Chion, M.: *La música en el cine*. Paidós, Barcelona, 1997.

Tema X: Lo temático.

Modos de construcción de los universos de referencia.

Verosímil de género.

Cambios de verosímil y relaciones intertextuales: el caso de la publicidad.

Bibliografía:

- Tomashevski, B.: "Temática". En: *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*. Siglo veintiuno, México, 1995.
- Segre, Cesare: "Tema / motivo" en: *Principios de análisis del texto literario*. Crítica, Barcelona, 1985.
- Metz, Christian: "El decir y lo dicho en el cine: ¿Hacia la decadencia de un cierto verosímil?" en: *Lo verosímil*. Colección Comunicaciones. Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1970.
- Traversa, Oscar: "Los cuerpos enfermos", En: *Cuerpos de papel*. Gedisa. Barcelona, 1997.

Tema XI: Transposiciones.

Fenómeno de capital importancia en nuestra contemporaneidad.

Entre el texto plenamente "legible" y la producción de una "nueva verdad".

Algunos casos: la historieta, el cine, los videojuegos, etc.

Bibliografía:

- Steimberg, Oscar: "Producción de sentido en los medios masivos: las transposiciones de la literatura". En *Rev. Lenguajes* 4. : Tierra Baldía, Bs. As., 1980.
- Del Coto, María Rosa: "Palabras sobre: La gallina degollada, de Breccia y Trillo. En: Primer Congreso Nacional de Semiótica, La Plata, 1986.
- Traversa, Oscar: "Carmen, la de las transposiciones". La piel de la obra, Instituto de artes del espectáculo, UBA, Bs. As., 1995.

Texto de referencia:

- Genette, G.: *Palimpsestos (la literatura en segundo grado)*. Taurus, Madrid, 1989.

3- Bibliografía de referencia general.

La frecuentación y lectura de los siguientes textos permitirá despejar dudas referidas a contextos teóricos en general o específicamente lexicales.

- Ducrot, O. Todorov, T.: *Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje*. México, Siglo XXI, 1980. (se recomiendan las entradas signo, significante, significado, interpretante, interpretancia, ícono, índice, etc.).
- Eco, U.: *Tratado de semiótica general*. Lumen, Barcelona, 1988.
- Eco, U.: *Cómo se hace una tesis (Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura)*, Gedisa, Barcelona, 1977. (Se recomienda la lectura de: "El plan de trabajo y las fichas").
- Del Coto, M. R.: *De los códigos a los discursos (una aproximación a los lenguajes contemporáneos)*, Buenos Aires, Docencia, 1996.
- Genette, G.: *Palimpsestos (la literatura en segundo grado)*. Taurus, Madrid, 1989.
- Steimberg, O y Traversa O.: *Estilo de época y comunicación mediática*. Buenos Aires, Atuel, 1997.
- Verón, E.: *La semiósis social*. Gedisa, Buenos Aires, 1987.

4- Régimen de promoción , correlatividades y modo de evaluación.

La asignatura puede aprobarse con promoción directa, promoción indirecta y libre. Para hacerlo por promoción directa, los alumnos deberán tener el 85 % de asistencia a clases, aprobar dos (2) exámenes parciales (con fechas a confirmar) y un trabajo práctico final, cuyo formato será el de una ponencia. Con promoción indirecta, los alumnos deberán aprobar ambos parciales con notas no inferiores a cuatro y un examen final.