

AÑO: 2011
ASIGNATURA: Semiótica Audiovisual
CARRERA/S: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
PLAN DE ESTUDIOS: 2005
RÉGIMEN DE CURSADO: Anual
PROFESOR/ES RESPONSABLE/S: Mg. Víctor Arancibia
JTP y/o AUXILIARES DOCENTES: Adscriptos estudiantes; Noelia Llanos, Juliana Romero, Victoria Padilla, Pilar Blasco y Nilda Zerpa
CANTIDAD DE HORAS TEÓRICAS/PRACTICAS: 3 (tres)
CONDICIONES PARA REGULARIZAR Y/O PROMOCIONAR LA MATERIA: <u>Obs.1:</u> La Res.97-H-84 establece la no obligatoriedad de los teóricos, correspondiendo a cada cátedra establecer el porcentaje de prácticos con asistencia y/o aprobación, así como los parciales exigidos. <u>Obs.2:</u> La Res.H.No.845/07 establece que los estudiantes de la Facultad de Humanidades que cursen asignaturas, tanto promocionales, como regulares, tendrán la oportunidad de recuperar el 100% de los trabajos prácticos y parciales. <u>Obs.3 (Para promocionar):</u> La Res.H.452/02 establece los siguientes requisitos mínimos: a) Obligatoriedad de asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas no inferior al 80% b) Aprobación de Trabajos Prácticos no inferior al 80%. c) Aprobación del 100% de exámenes parciales con recuperación o alternativas equivalentes. d) La calificación numérica para obtener la promoción, será de 7 a 10. Alumnos regulares: Regularizarán la materia los estudiantes que asistieron al 75 % de los encuentros considerados como prácticos. Asimismo, los que aprobarán 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 aprobarán 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).
OBJETIVOS GENERALES: 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.

CONTENIDOS (Organizados por unidades, núcleos, problemas o ejes)

UNIDAD 1: Revisión de contenidos básicos vinculados a la composición de la imagen. Los Códigos lingüísticos e icónicos. Barthes: "Retórica de la imagen". Los elementos compositivos de la imagen. De la imagen fija a la imagen en movimiento. Principios básicos de la semiótica de la imagen.

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 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.

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 GENERAL (Si la hubiere)

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]
- 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.

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 crujía.

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 (Discriminada por unidades, núcleos, problemas o ejes)

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.

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, 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>; (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 religios 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: Piadós, 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>

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 narrador 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.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y/O EXTENSIÓN, QUE SE PREVEA INICIAR O CONTINUAR A LO LARGO DEL AÑO O CUATRIMESTRE:

Relevamiento de cortos producidos por jóvenes en la región y un rastreo de las representaciones sociales que allí se textualizan.

Mo. Vidar
Araucario