

Departamento de Ciencias Sociales
Programa Regular- Curso Presencial

Carrera: Licenciatura en Comunicación Social Ciclo Superior y Ciclo de Complementación Curricular

Año: 2023

Curso: Semiótica de la Imagen

Profesor: Leonardo Murolo

Carga Horaria Semanal: 5 horas

Créditos: 10

Núcleo al que pertenece: Obligatorio

Tipo de Asignatura: Teórica

Presentación y Objetivos:

El curso se plantea como un espacio en el que algunas vertientes teóricas y metodológicas de la semiótica y la semiología aplicadas al estudio de los fenómenos textuales en los que la imagen fija y/o la imagen en movimiento intervienen como materia significativa aportan conceptos y nociones útiles para:

- a) Considerar desde su perspectiva “específica” diversas problemáticas (entre ellas la centrada en la relación “referencialidad” / “ficcionalidad” y la aproximación semiótica a la discursividad puesta en juego por los llamados “nuevos medios”).
- b) Identificar y analizar estrategias constructivas en discursos mixtos (audiovisuales, visuales y verbales) de distintos géneros en diferentes soportes mediáticos.

En función de lo apuntado se determina como objetivos generales:

Abordar los modos en que las llamadas Semiótica de Primera y Semiótica de Segunda Generación conceptualizan las distintas clases de imágenes en tanto materias significantes en la prensa escrita y en producciones audiovisuales, la publicidad y la propaganda.

Tomar conocimiento de los estudios contemporáneos del área en relación con las producciones digitales.

Vinculados con tales objetivos generales se definen los siguientes objetivos específicos:

que lxs estudiantes se interioricen del modo en que las investigaciones semióticas se sitúan ante cuestiones tales como la del funcionamiento de las operaciones de asignación de sentido en los discursos mediáticos y no mediáticos pertenecientes a diversos géneros y estilos en los que intervienen diferentes tipos de imágenes;

que lxs estudiantes estén en condiciones de advertir las diferencias que la perspectiva semiótica presenta respecto de la de otros campos del saber que abordan los mismos objetos empíricos de estudio;

que lxs estudiantes aumenten sus competencias en el manejo del instrumental metodológico que la disciplina brinda y pueda emplearlo tanto en la práctica analítica de los fenómenos de la discursividad mediática como en las tareas de proyectar la concreción de productos discursivos y de su generación.

que lxs estudiantes aumenten sus competencias en el manejo del instrumental metodológico que la disciplina brinda y pueda emplearlo tanto en la práctica analítica de los fenómenos de la discursividad mediática como en las tareas de proyectar la concreción de productos discursivos y de su generación.

Contenidos Mínimos:

La imagen fotográfica y la imagen en movimiento en el marco de la discursividad mediática. Enunciación. Análisis de los discursos audiovisuales ficcionales y no ficcionales. Tipologías acerca del documental. Abordaje narratológico de los films. Regímenes enunciativos de la televisión. La discursividad producida en las nuevas tecnologías. (Plan de estudios 2013: Resolución CS 534/13).

Contenidos Temáticos o Unidades:

UNIDAD 1: Semiótica y semiología. La imagen fotográfica en el marco de la discursividad mediática Historización del campo de la semiótica y la semiología. Conceptos clave. Las materias significantes y las operaciones de producción de sentido. Funcionalidad de las series (visual lingüística, visual paralingüística y visual “icónica”) según tipos de discurso, géneros y estrategias. La fotografía como ícono, índice y símbolo. El mensaje fotográfico y sus procedimientos de codificación. La retórica de la imagen y los tipos de sentido. La argumentación y la persuasión en imágenes. Fotografía y publicidad comercial. Fotografía y propaganda política.

UNIDAD 2: Los discursos audiovisuales ficcionales

La enunciación en el dominio del análisis de los discursos audiovisuales. El estatuto de las marcas enunciativas en el enunciado audiovisual. Los conceptos de historia/discurso-relato/ comentario aplicados al análisis de los discursos audiovisuales. Definición y análisis del relato. Noción de punto de vista (focalización y ocularización). Narrador implícito y narradores explícitos. La cuestión de los cambios y las permanencias en los órdenes del enunciado y de la enunciación. El rol de las audiencias ante el audiovisual digital y sus constantes narrativas. Héroes, antihéroes, narrativa transmedia, precuela, spin-off, crossover.

UNIDAD 3: La prensa escrita y audiovisual

El noticiero televisivo: la construcción del presentador, los procedimientos de codificación del acontecimiento periodístico. Regímenes enunciativos de la televisión. El contrato de lectura. La construcción de sentido en las notas de revistas, problemas del cuerpo como significante y problemáticas en torno al género. Documentalidad y ficcionalidad en tanto que metaoperaciones de producción de sentido.

UNIDAD 4: La discursividad en las nuevas tecnologías Las tecnologías y los usos sociales.

La noción de convergencia desde la cultura. Sobre la convergencia como representante de un cambio de paradigma. Una cultura ¿más? participativa. La producción por parte de las audiencias y el meme como discurso de época que apela al humor, la ideología y el sarcasmo. El sistema de estrellas como líderes de opinión,

influencers en la cultura de la imagen. El ciberactivismo y la cancelación en redes sociales. Una vuelta a la fotografía, una teoría de la selfie como discurso del presente continuo.

ANEXO I RESOLUCIÓN (C.D.) N° 044/23

Bibliografía obligatoria:

UNIDAD 1.

Barthes, Roland (1986) “El mensaje fotográfico”, “Retórica de la imagen” y “El tercer sentido”. En Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Buenos Aires: Paidós Ibérica S.A.

Barthes, Roland (2004) “Fotogenia electoral”. En Mitologías. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Dubois, Philippe y Van Cauwenberge (1986) “De la verosimilitud al index”. En Dubois. P. El acto fotográfico. De la representación. Barcelona, Paidós Comunicación.

Eguizábal Maza, Raúl “La fotografía publicitaria”. En López Lita, Rafael, Marzal Felici, Javier y Gómez Tarín, Fco. Javier (Editores), El análisis de la imagen fotográfica. Universitat Jaume.

Verón, Eliseo (1997) “De la imagen semiológica a las discursividades. El tiempo de una fotografía”. En Espacios públicos en imágenes. (Veyrat-Masson y Dayan - compiladores-) Gedisa, Barcelona.

UNIDAD 2

Bettetini, Gianfranco (1984) “El sujeto de la enunciación” y “Relato y comentario, Comentario atemporal, Relato comentativo, Relato explicitado verbalmente, Comentario extranarrativo”. En Tiempo de la expresión cinematográfica, FCE, México.

Carrión, Jorge (2011) “Episodio piloto”. En Teleshakespeare. Madrid: Errata Naturae.

Casetti, Francesco (1983) “Les yeux dans les yeux”. En Enonciation et cinéma, Ed. Communications, N° 38, Paris.

Gaudreault, André y Jost, François (1995) “6. El punto de vista”. En El relato cinematográfico. Cine y narratología. Paidós, París.

Jost, François (2015) “¿Un espectador malo?”. En Los nuevos malos. Buenos Aires: Librería.

Metz, Christian (1979) "Historia/Discurso (Nota sobre dos voyeurismos)". En Psicoanálisis y cine El significante imaginario. Barcelona, Gustavo Gili. (págs. 93-99).

UNIDAD 3

Barrios, Cleopatra (2018) "Fotografía y devoción rutera: pasajes de la travesía de Estela Izuel al Gauchito Gil". En Giordano, Mariana, De lo visual a lo afectivo. Prácticas artísticas y científicas en torno a visualidades, desplazamientos y artefactos. Buenos Aires: Biblos.

Casetti, Francesco y Odin, Roger (1990) "De la paleo a la neo-TV". En Communications, Nº 51, Televisions/Mutations, París.

Farré, Marcela (2004) El noticiero como mundo posible. Buenos Aires: La Crujía.

Simón, G. (2005) Hacer(se) un cuerpo. Una aproximación semiótica a narrativas del cuerpo en semanarios de la Argentina de los '90. San Juan, Universidad Nacional de San Juan.

UNIDAD 4

González Pérez, Carlos (2018) "Memes y lenguaje inclusivo: transformaciones y resistencias". En Revista ALAIC.

Jenkins, Henry (2008) "Introducción: "Adoración en el altar de la convergencia: un nuevo paradigma para comprender el cambio mediático"". En Convergence Culture. La convergencia de los medios de comunicación. Buenos Aires: Paidós.

Manovich, Lev (2020) Instagram y la imagen contemporánea. Ciudad de México: UAM, Unidad Cuajimalpa, División de Ciencias de la Comunicación y Diseño.

Murolo, Norberto Leonardo (2019) "Teoría de la selfi. Narrativa y usos de la fotografía digital contemporánea. En Revista DeSignis, Federación Latinoamericana de Semiótica.

Silverstone, R., Morley, David y Hirsch, E. (1996) "Tecnologías de la información y la comunicación y economía moral de la familia". En Silverstone, R. y Hirsch, E. (Eds.) Los efectos de la nueva comunicación. El consumo de la moderna tecnología en el hogar y en la familia. Barcelona: Bosch. Pp.45.

Williams, Raymond (2011) Televisión. Tecnología y forma cultural. Buenos Aires: Paidós.

Bibliografía de consulta:

AA.VV.: Dossiers de l'audiovisuel, N° 55 mayo-junio 1994, De la télé-verité au reality show, y N° 72, marzo-abril 1997, Le documentaire du grand aux petit écrans, INA (Institut National de l' audiovisuel), La documentation Française, Paris.

Aumont, Jacques: 2 El papel del espectador, 3 El papel del dispositivo y 4 El papel de la imagen, en La imagen, Ed. Paidós, Barcelona, 1992.

Branigan, Edward: "The problem of point of view, Narration y Subjectivity, en Point of view in the cinema", en A theory of narration and subcectivity in classical film, Mouton, New York, 1984.

Burgoyne, Robert: "Le narrateur au cinéma" Poétique, N° 87, Septembre 1991, Senil, Paris.

Charaudeau, Patrice: "El dispositivo: la materialidad de la puesta en escena", en El discurso de la información La construcción del espejo social, Gedisa, Barcelona, 2003.

Chion, Michel: "La acusmática", "La cuestión del fuera de campo", "La excepción de la música", en La audiovisión Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido, Paidós, Barcelona, 1993.

Gaudreault, André: "Narration et monstration", "Narrateur et monstrateur", "Narration et monstration au cinema", "Système du récit filmique", en Du littéraire au filmique, Système du récit, Méridiens, Klincksieck, Paris, 1995.

Gaudreault, André y Jost, François: El relato cinematográfico Cine y narratología Paidós, Barcelona, Buenos Aires, México, 1995.

Genette, Gérard: "Discurso del relato", en Figuras III, Lumen, Barcelona, 1989.

: Nouveau discours du récit, Seuil, Paris, 1983.

: "Récit fictionnel, récit factuel", en Fiction et diction, Seuil, Paris, 1991.

Gifreu Castells, Arnau: "Definición y características" e "Interactividad y multimodalidad", en

El documental interactivo Evolución, caracterización y perspectivas de desarrollo Barcelona: UOCpress, 2013.

Harshaw, Benjamin: "Ficcionalidad y campos de referencia", en Parte III "Los mundos ficcionales de la literatura", en Teorías de la ficción literaria, Madrid, Arco Libros, 1997.

Genette

Jenkins, Henry: “Conclusión: ¿Democratizando la televisión? La política de la participación”, en Convergence Culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación, Barcelona: Paidós, 2008.

Jost, François: “Les masques de l’ènonciation”, en Un monde à notre image Enonciation, cinéma, télévision, Mèridiens Klincksieck, Paris, 1992.

Leblanc, Gérard: “Scenarios du quotidien”, en Scénarios du réel (tome 1 Quotidien evasión science) y “Scénarios de l’information” (Tome 2 Information régimes de visibilité), L’Harmattan, Paris, 1997.

Machado, Arlindo: “Regímenes de inmersión”, en El sujeto en la pantalla. La aventura del espectador, del deseo a la acción. Barcelona: Gedisa, 2009.

Disponible en:

<http://ciberculturaaa.files.wordpress.com/2012/03/machado-arlindo-el-sujeto-en-la-pantalla.pdf>

Manovich, Lev: “El cine, el arte del index”, en La Ferla, Jorge (comp.) Artes y Medios Audiovisuales: Un estado de situación II. Las prácticas mediáticas predigitales y postanalógicas. Buenos Aires: Aurelia Rivera, 2008.

Murolo, Leonardo (2021) “Las tramas de la cancelación”. En Revista Ardea, Universidad Nacional de Villa María. Disponibles en: <https://ardea.unvm.edu.ar/ensayos/tramas-de-la-cancelacion/>

Nichols, Bill: “Modalidades documentales de representación”, en La representación de la realidad Ciertos conceptos sobre el documental, Barcelona, Paidós, 1991.

Odin, Roger: Cinéma et production de sens, Armand Colin, Paris, 1990.

Peirce, Charles Sanders: La ciencia de la semiótica, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires.

Ryan, Marie-Laure: “Introducción”, en La narración como realidad virtual. La inmersión y la interactividad en la literatura y en los medios electrónicos. Barcelona: Paidós, 2004

Sánchez – Biosca, Vicente: Cine de historia, cine de memoria La representación y sus límites, Cátedra, Madrid, 2006.

Stam, Robert “Post-cine: la teoría digital y los nuevos medios”, en Teorías del cine. Una introducción. Barcelona: Paidós, 2001.

Sorlin, Pierre (2019) El siglo de la imagen analógica. Buenos Aires: La Marca Editora.

Steimberg, Oscar: “Las dos direcciones de la enunciación transpositiva”, mimeo, ponencia presentada en el Congreso Alemán de Lusitanistas, 2002.

Schaeffer, Jean-Marie: “El arché de la fotografía, el ícono indicial y la imagen normatizada”, en La imagen precaria Del dispositivo fotográfico, Cátedra, Madrid, 1990.

Verón, Eliseo: “Para una semiología de las operaciones translingüísticas”, en Revista Lenguajes, Nº 2, Nueva Visión, Buenos Aires, 1974.

Verón, Eliseo: “Contrato de lectura Un nuevo método para los estudios de posicionamiento de los soportes de los media”, en Les medias: Experiences, recherches actuelles, applications, Irep, Paris, 1985.

Weinrichter, Antonio: “El documental performativo” y “Documentiras: el fake”, en Desvíos de lo real El cine de no ficción, T&B Ediciones, Madrid, 2005.

Modalidad de Dictado:

El curso se organizará en clases teóricas y prácticas. En las primeras se expondrá el material que conforma la bibliografía y se ejemplifican sus planteos con textos gráficos, fílmicos, televisivos y digitales. En las clases prácticas los/las estudiantes expondrán, en un ejercicio de puesta en común tanto grupal como individual, los trabajos de análisis sobre objetos discursivos gráficos o audiovisuales.

Durante la cursada se aportarán también los lineamientos teórico y prácticos sobre metodología de la investigación semiótica a fin de incorporar las competencias para desarrollar un trabajo de indagación desde el campo de la semiótica.

Actividades extra-áulicas obligatorias:

Como se consignó, las actividades extra-áulicas consistirán en la realización de trabajos prácticos y ejercitaciones que tendrán carácter tanto individual como grupal. El objetivo que buscará cumplirse con ellas será el incluido en tercer lugar en el apartado correspondiente a los objetivos específicos, es decir, el que indica “que lxs estudiantes aumenten sus competencias en el manejo del instrumental metodológico que la disciplina brinda y pueda emplearlo tanto en la práctica analítica de los fenómenos de la discursividad mediática como en su generación”. Estas tareas tienen impacto en la calificación final del curso.

Evaluación:

Se aprobará por promoción en el marco del régimen de estudios vigente (Res. (CS)
N° 201/18).

Se tendrá en cuenta la asistencia a clases, la participación en los debates sobre los
conceptos teóricos, la exposición de trabajos prácticos tanto individuales como
grupales y la aprobación de un examen escrito donde se abordarán los contenidos
teóricos del curso.

Norberto Leonardo Murolo