

ESCUELA PROVINCIAL DE CINE Y TELEVISIÓN N° 3021

CARRERA: PROFESORADO EN ARTES AUDIOVISUALES

ESCUELA PROVINCIAL DE CINE Y TELEVISIÓN DE ROSARIO

Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe

Dirección Provincial de Educación Artística

Mendoza 1085 - (2000) Rosario – Argentina

<http://www.epctv.edu.ar> - escuela@epctv.edu.ar

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

Carrera: Profesorado en Artes Audiovisuales

Asignatura: SEMIÓTICA

Curso: 4°

División: 1°

Turno: Mañana

Año lectivo: 2025

Horas semanales: 3 Hs. cátedra

Docente Suplente: Lic. y Prof. Vanesa Lombardo

Modalidad: MATERIA

Correlativas previas: -----

Correlativas posteriores: -----

CONTENIDOS UNIDAD I: "Introducción a la semiótica"

Cultura, comunicación y lenguaje. El lenguaje como constructor de significados sociales. Motivos y finalidades de la semiótica. La semiosis como proceso social y cultural. La cuestión semiótica de los signos. La relación Signo-Referente.

El modelo lingüístico de Saussure. El modelo como una díada. Sobre el "Curso de Lingüística General". El discurso y la comunicación. El aparato formal de la enunciación. La enunciación y Benveniste.

Charles Peirce: el padre de la semiótica. Pragmatismo y filosofía peirciana. Deducción, Inducción y Abducción. La tríada ejemplar: ícono, índice y símbolo. La pragmática de los signos. El modelo lógico de Peirce. La clasificación de los signos. Aplicación de la semiótica.

Bibliografía Obligatoria:

AA.VV. "Cultura, comunicación y lenguaje", "El concepto de comunicación", "Los signos y el entramado de los signos en la vida social", "Diferentes alcances de la noción de lenguaje", "La hipótesis lingüística" y "La extensión de la noción de lenguaje al campo total de la comunicación" en 2 ESCUELA PROVINCIAL DE CINE Y TELEVISIÓN N° 3021 CARRERA: PROFESORADO EN ARTES AUDIOVISUALES Introducción a los lenguajes: la fotografía. Laborde Editor, Rosario, 2004.

Adelstein, Andreína (Selección). "La teoría de la enunciación" y "Las marcas de la enunciación en el enunciado" en Enunciación y crónica periodística. Editorial Ars, Buenos Aires, 1996. Benveniste, Emile. "De la subjetividad en el lenguaje" en Problemas de lingüística general I. Siglo XXI Editores, México, 1985.

Benveniste, Emile. "El aparato formal de la enunciación" en Problemas de lingüística general II. Siglo XXI Editores, México, 1985.

Eco, Umberto. "Proemio" en Signo. Editorial Labor, Barcelona, 1994.

Marafioti, Roberto (Compilador). "La enunciación del discurso" en Recorridos semiológicos. Signos, enunciación y argumentación. Eudeba, Buenos Aires, 1999.

Marafioti, Roberto. "Gramática semiótica" y "Lógica crítica" en Charles S. Peirce: el éxtasis de los signos. Editorial Biblos, Buenos Aires, 2010.

Peirce, Charles S. "El ícono, índice y símbolo" en Obra lógico semiótica. Taurus Ediciones, Madrid, 1987.

Peirce, Charles Sanders. "Ícono, índice y símbolo" en La ciencia de la semiótica. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1974.

Saussure, Ferdinand de. "Objeto de la lingüística" y "Naturaleza del signo lingüístico" en Curso de lingüística general. Editorial Losada, Buenos Aires, 1945.

Sebeok, Thomas A. "Introducción" y "El estudio de los signos" en Signos: una introducción a la semiótica. Editorial Paidós, Barcelona, 1996.

Sebeok, Thomas A. y Umiker-Sebeok, Jean. "C. S. Peirce – Agencia de detectives" y "Sherlock Holmes – Centro de semiótica" en Sherlock Holmes y Charles S. Peirce. El método de la investigación. Paidós, Barcelona, 1987.

Sexe, Néstor. "La semiótica" en Diseño.com. Editorial Paidós, Buenos Aires, 2008.

Zecchetto, Victorino (Coordinador). "Ferdinand de Saussure" en Seis semiólogos en busca del lector. Saussure/Peirce/Greimas/Eco/Verón. La Crujía, Buenos Aires, 2005.

UNIDAD II: "Semiótica de la imagen"

Introducción a los lenguajes visuales. La imagen como lenguaje. ¿Qué es una imagen? La semiótica y su conceptualización de la imagen. El análisis de la imagen: posibilidades y métodos. La percepción de la imagen. Retórica de la imagen. Imágenes fijas. Los usos de la imagen.

Semiótica del afiche cinematográfico. El efecto centrípeto y centrífugo del afiche. Imágenes y palabras. Colores y formas. Relaciones con el póster publicitario. Semiótica de la pintura. El color y sus connotaciones. La forma y la composición. La lectura de un cuadro. Construcción cultural de la mirada.

Semiótica de la fotografía. ¿Cómo leer una fotografía? El noema de la fotografía. El efecto de verdad. El Punctum y el Studium de Barthes. Clasificación de fotografía y método de análisis. Estudio de casos.

Bibliografía Obligatoria:

Aumont, Jacques. "La doble realidad de las imágenes", "El principio de mayor probabilidad", "Las ilusiones elementales" y "La percepción de la forma" en La imagen. Editorial Paidós, Buenos Aires, 2002.

Barthes, Roland. La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Editorial Paidós, Buenos Aires, 2011.

Bouza Álvarez, Fermín. "El cartel: retórica y signo" y "Tópicos y argumentos" en Procedimientos retóricos del cartel. Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1983.

Calabrese, Omar. "Los Embajadores de Holbein" y "La Anunciación de Piero y otras Anunciaciones" en Cómo se lee una obra de arte. Ediciones Cátedra, Madrid, 1999.

Joly, Martinè. ¿Qué es una imagen? y "El análisis de la imagen: posibilidades y métodos" en Introducción al análisis de la imagen. La Marca Editora, Buenos Aires, 2009.

Marzal Felici, Javier. "Una propuesta metodológica para el análisis de la fotografía" en Cómo se lee una fotografía. Interpretaciones de la mirada. Ediciones Cátedra, Madrid, 2010.

Schaeffer, Jean-Marie. "Observaciones preliminares" y "El signo fotográfico" en La imagen precaria. Del dispositivo fotográfico. Ediciones Cátedra, Madrid, 1990.

Bibliografía Optativa:

Apunte de cátedra: Composición visual: Leyes de Gestalt. Teoría del color y Psicología del color. Autor: Lombardo, Vanesa. 2023.

Genette, Gérard. Figuras III. "Capítulo 4: Modo". Ediciones Lumen, Madrid, 1972.

Verón, Eliseo. La semiosis Social: Fragmentos de una teoría de la discursividad. Cap. III. Gedisa, Barcelona, 1993.

UNIDAD III: "Semiótica de las imágenes"

La imagen en serie. Semiótica de la historieta. Elementos semiológicos del cómic. El texto y el dibujo. La implicancia en diferentes autores. Cómic de autor e industrial. Análisis de casos.

La semiótica en el cine. Elementos semiológicos del film. Modos de acercamiento al texto fílmico. Antonio Costa y el cruce entre estética y semiótica. La organicidad fílmica en Bordwell. El significado de la forma fílmica. El cine como sistema. La tríada ejemplar peirciana aplicada al cine según Faretta. El ejemplo en "A Corner in Wheat" de David W. Griffith. El argumento y la forma como significaciones según Lotman. Aplicación semiótica en "Blow Up" de Antonioni.

Aproximación a una semiótica del videoclip. Elementos significantes del video. Producción de sentido de las imágenes en movimiento.

Bibliografía Obligatoria:

Bordwell, David y Thompson, Kristin. "El significado de la forma fílmica" en El arte cinematográfico. Editorial Paidós, Barcelona, 1995.

Costa, Antonio. "Distintas formas de aproximación al cine", "Cine e Historia" y "Estética y semiótica" en Saber ver el cine. Editorial Paidós, Barcelona, 1988.

Dematei, Marcelo. "La forma contenida: Lenguaje" en El medio es el diseño. Jorge La Ferla y Martín Groisman (Compiladores). Eudeba, Buenos Aires, 1998.

Faretta, Ángel. "La tríada retórico-expresiva. Índice-Ícono-Símbolo" en La cosa en cine. Motivos y figuras. Editorial Djaen, Buenos Aires, 2013.

Gauthier, Guy. "La viñeta del cómic: cuadro, escena, plano en Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido. Ediciones Cátedra, Madrid, 1992.

Lotman, Yuri. "Los problemas de la semiótica y las vías del cine contemporáneo" en Estética y semiótica del cine. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1979.

Masotta, Oscar. "Reflexiones sobre la historieta" en El medio es el diseño. Jorge La Ferla y Martín Groisman (Compiladores). Eudeba, Buenos Aires, 1998.

Renaud, Alain. "Comprender la imagen hoy. Nuevas Imágenes, nuevo régimen de lo Visible, nuevo Imaginario" en Videoculturas de fin de siglo. (AA.VV.) Ediciones Cátedra, Madrid, 1996.

Vieguer, M. "Semioótica del Videoclip" en Revista Travelling. Revista de Investigación de Artes Audiovisuales N° 1. Pag.138-146 . EPCTV. N° 3021 . Rosario. 2020.

Bibliografía Optativa:

Gaudreault, André y Jost, Francois. El relato cinematográfico. Introducción, Cap. I, V y VI. Ediciones Cátedra, Madrid, 1990.

EVALUACIÓN:

- Dos exámenes parciales cuatrimestrales y una instancia final integradora según los lineamientos fijados.
- Verificación en los trabajos prácticos del cursado, interpretación conceptual y procedimental de los diversos temas.
- Verificación en los trabajos prácticos del correcto uso de las distintas técnicas y materiales en función de las consignas dadas.
- Comprobación de la capacidad para trabajar individual y grupalmente.

CRITERIO DE REGULARIZACIÓN:

REGULAR CON CURSADO PRESENCIAL:

- 75% de la asistencia a clases por cuatrimestre o hasta 50% debidamente justificadas.
- Aprobación del 75% de los trabajos prácticos entregados en tiempo y forma, por cuatrimestre.
- Aprobación de los exámenes parciales o sus respectivos recuperatorios con nota de 6 o más puntos.

REGULAR CON CURSADO SEMIPRESENCIAL:

- 40% de la asistencia a clases por cuatrimestre.
- Aprobación del 100% de los trabajos prácticos entregados en tiempo y forma por cuatrimestre.
- Aprobación de los exámenes parciales o sus respectivos recuperatorios con nota de 6 o más puntos.

PROMOCIÓN DIRECTA:

- Tener las materias correlativas aprobadas al momento de presentarse en el coloquio final.
- 75% de asistencia a clases por cuatrimestre.
- Aprobación del 100% de los trabajos prácticos.
- Aprobación de los exámenes parciales o sus respectivos recuperatorios con nota de 6 o más puntos, debiendo obtener un promedio de 8 (ocho) o más puntos entre ambos parciales.
- Aprobación de una instancia final integradora con nota de 8 (ocho) o más puntos.

ALUMNO LIBRE:

- Sin asistencia a clases (conserva el derecho de asistir en calidad de oyente, no realiza trabajos prácticos ni exámenes parciales).
 - Los alumnos que opten por este criterio de evaluación, deberán presentarse en mesas de exámenes para la realización de un examen oral.
-

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

AA.VV. "Cultura, comunicación y lenguaje", "El concepto de comunicación", "Los signos y el entramado de los signos en la vida social", "Diferentes alcances de la noción de lenguaje", "La hipótesis lingüística" y "La extensión de la noción de lenguaje al campo total de la comunicación" en Introducción a los lenguajes: la fotografía. Laborde Editor, Rosario, 2004.

Adelstein, Andreína (Selección). "La teoría de la enunciación" y "Las marcas de la enunciación en el enunciado" en Enunciación y crónica periodística. Editorial Ars, Buenos Aires, 1996.

Aumont, Jacques. "La doble realidad de las imágenes", "El principio de mayor probabilidad", "Las ilusiones elementales" y "La percepción de la forma" en La imagen. Editorial Paidós, Buenos Aires, 2002.

Barthes, Roland. La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Editorial Paidós, Buenos Aires, 2011. Benveniste, Emile. "De la subjetividad en el lenguaje" en Problemas de lingüística general I. Siglo XXI Editores, México, 1985.

Benveniste, Emile. "El aparato formal de la enunciación" en Problemas de lingüística general II. Siglo XXI Editores, México, 1985.

Bordwell, David y Thompson, Kristin. "El significado de la forma fílmica" en El arte cinematográfico. Editorial Paidós, Barcelona, 1995.

Bouza Álvarez, Fermín. "El cartel: retórica y signo" y "Tópicos y argumentos" en Procedimientos retóricos del cartel. Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1983.

Calabrese, Omar. "Los Embajadores de Holbein" y "La Anunciación de Piero y otras Anunciaciones" en Cómo se lee una obra de arte. Ediciones Cátedra, Madrid, 1999.

Costa, Antonio. "Distintas formas de aproximación al cine", "Cine e Historia" y "Estética y semiótica" en Saber ver el cine. Editorial Paidós, Barcelona, 1988.

Dematei, Marcelo. "La forma contenida: Lenguaje" en El medio es el diseño. Jorge La Ferla y Martín Groisman (Compiladores). Eudeba, Buenos Aires, 1998.

Eco, Umberto. "Proemio" en Signo. Editorial Labor, Barcelona, 1994.

Faretta, Ángel. "La tríada retórico-expresiva. Índice-Ícono-Símbolo" en La cosa en cine. Motivos y figuras. Editorial Djaen, Buenos Aires, 2013.

Gauthier, Guy. "La viñeta del cómic: cuadro, escena, plano en Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido. Ediciones Cátedra, Madrid, 1992.

Joly, Martinè. ¿Qué es una imagen? y "El análisis de la imagen: posibilidades y métodos" en Introducción al análisis de la imagen. La Marca Editora, Buenos Aires, 2009.

Lotman, Yuri. "Los problemas de la semiótica y las vías del cine contemporáneo" en *Estética y semiótica del cine*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1979.

Marafioti, Roberto (Compilador). "La enunciación del discurso" en *Recorridos semiológicos. Signos, enunciación y argumentación*. Eudeba, Buenos Aires, 1999.

Marafioti, Roberto. "Gramática semiótica" y "Lógica crítica" en Charles S. Peirce: el éxtasis de los signos. Editorial Biblos, Buenos Aires, 2010.

Marzal Felici, Javier. "Una propuesta metodológica para el análisis de la fotografía" en *Cómo se lee una fotografía. Interpretaciones de la mirada*. Ediciones Cátedra, Madrid, 2010.

Masotta, Oscar. "Reflexiones sobre la historieta" en *El medio es el diseño*. Jorge La Ferla y Martín Groisman (Compiladores). Eudeba, Buenos Aires, 1998.

Peirce, Charles S. "El ícono, índice y símbolo" en *Obra lógico semiótica*. Taurus Ediciones, Madrid, 1987.

Peirce, Charles Sanders. "Ícono, índice y símbolo" en *La ciencia de la semiótica*. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1974.

Renaud, Alain. "Comprender la imagen hoy. Nuevas Imágenes, nuevo régimen de lo Visible, nuevo Imaginario" en *Videoculturas de fin de siglo*. (AA.VV.) Ediciones Cátedra, Madrid, 1996.

Saussure, Ferdinand de. "Objeto de la lingüística" y "Naturaleza del signo lingüístico" en *Curso de lingüística general*. Editorial Losada, Buenos Aires, 1945.

Schaeffer, Jean-Marie. "Observaciones preliminares" y "El 'arché' de la fotografía" en *La imagen precaria. Del dispositivo fotográfico*. Ediciones Cátedra, Madrid, 1990.

Sebeok, Thomas A. "Introducción" y "El estudio de los signos" en *Signos: una introducción a la semiótica*. Editorial Paidós, Barcelona, 1996.

Sebeok, Thomas A. y Umiker-Sebeok, Jean. "C. S. Peirce – Agencia de detectives" y "Sherlock Holmes – Centro de semiótica" en *Sherlock Holmes y Charles S. Peirce. El método de la investigación*. Paidós, Barcelona, 1987.

Sexe, Néstor. "La semiótica" en *Diseño.com*. Editorial Paidós, Buenos Aires, 2008.

Zecchetto, Victorino (Coordinador). "Ferdinand de Saussure" en *Seis semiólogos en busca del lector*. Saussure/Peirce/Greimas/Eco/Verón. La Crujía, Buenos Aires, 2005.

BIBLIOGRAFÍA OPTATIVA

Bobes Naves, María del Carmen. "Clasificación de los signos" en *La semiología*. Editorial Síntesis, Madrid, 1998.

Calabrese, Omar. "El problema del iconismo" en *El lenguaje del arte*. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1997.

Eco, Umberto. "Límites naturales: dos definiciones de semiótica" en *Tratado de semiótica general*. Editorial Lumen, Barcelona, 2000.

Filinich, María Isabel. "Conceptos generales de teoría de la enunciación" y "El sujeto de la enunciación" en *Enunciación*. Eudeba. Buenos Aires, 2007.

Floch, Jean-Marie. "La iconicidad: exposición de una enunciación manipuladora. Análisis semiótico de una fotografía de Robert Doisneau" en Figuras y estrategias. En torno a una semiótica de lo visual. (Gabriel Hernández Aguilar). Siglo XXI Editores, México, 1994.

Gaudreault, André y Jost, Francois. El relato cinematográfico. Introducción, Cap. I, V y VI. Ediciones Cátedra, Madrid, 1990.

Genette, Gérard. Figuras III. "Capítulo 4: Modo". Ediciones Lumen, Madrid, 1972.

Marty, Claude y Marty, Robert. La semiótica. 99 respuestas. Editorial Edicial, Buenos Aires, 1995.

Péninou, Georges. "Ilustraciones comentadas. (Elementos de semiótica)" en Semiótica de la publicidad. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1976.

Ruiz-Werner, Juan Martí. "Prólogo" en Peirce. Deducción, inducción e hipótesis. Editorial Aguilar, Buenos Aires, 1970.

Serrano, Sebastián. "Historia" en La semiótica. Una introducción a la teoría de los signos. Montesinos Editor, Barcelona, 1988.

Vitale, Alejandra. "La fundación Saussureana" en El estudio de los signos. Peirce y Saussure. Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 2002.

NOTA: La elección de los textos a utilizar queda sujeta a cambios o ampliaciones que a lo largo del período lectivo el docente considere oportunas.
--

Docente Suplente Prof.

Vanesa Lombardo