

Seminario: Lineamientos metodológicos de análisis de la producción audiovisual

Departamento:

Artes

Profesor:

Niño Amieva, Alejandra

1er. Cuatrimestre - 2017

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: de Artes

Seminario: Lineamientos metodológicos de análisis de la
producción visual

PROFESOR: Alejandra Niño Amieva

CUATRIMESTRE: 1°

Aprobado por Resolución

AÑO: 2017

PROGRAMA:

N° 3308/16

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES

Seminario: Lineamientos metodológicos de análisis de la producción visual

Dictante: Alejandra Niño Amieva

Período: primer cuatrimestre

Ciclo lectivo: 2017

Lineamientos metodológicos de análisis de la producción visual

I. Fundamentación

Los aspectos teóricos y particularmente metodológicos en el análisis de los objetos de estudio que atañen a la carrera de Artes, constituyen un espacio de discusión y reflexión atravesado por el interés en explorar herramientas conceptuales que posibiliten un abordaje riguroso y creativo.

Así, las diversas aproximaciones desde las iconográficas, las de la historia social del arte, los análisis warburgianos, los realizados desde la sociología de la cultura hasta los estudios culturales o los recientes estudios visuales, entre otros, se interesaron en proponer una metodología que permita abordar y expandir la producción estético-artística. La semiótica entendida como ciencia básica de lo social, no ha permanecido ajena a tal problemática. Entre sus orientaciones teórico-metodológicas, la semiótica italiana —en particular la textual de Umberto Eco— y la corriente culturoológica de la semiótica eslava han confluído en una común consideración de la producción artístico-estética como «*máquina semántico-pragmática susceptible de ser actualizadas en un proceso interpretativo*», i.e. «*textos*» o «*dispositivos complejos que guardan variados códigos, capaz de transformar los mensajes recibidos y generar otros nuevos*».

Esta última cuestión ha producido abundante literatura focalizada en discutir sus posibles aplicaciones a «*textos*» concretos (visuales, musicales, performativos), en la que se postula el «interpretante» (lectura) no sólo como cognitivo sino también necesariamente emocional, generando así una apertura de la semiótica a la estética (como conocimiento sensible). En este horizonte, la temprana propuesta de Eco de una tipología de los modos de producción sígnica —retomada en los 90 con un mayor interés en los procesos perceptivos— y su articulación con las nociones de *autor* y *lector modelo*, *cooperación interpretativa*, *programas narrativos*, *topic*, *tipos cognitivos*, *contenidos nucleares* o *contenidos molares*, entre otras, configura toda una batería de herramientas centralizadas en elidir el análisis «*contenidista*» y superar la tendencia a la aproximación de la producción estético-artística, visual en particular, sólo como fuente *ilustrativa* de problemáticas sociales o bien, apartándose de estas últimas, como sistemas autorreferenciales apenas conectados con lo social.

En el presente seminario se propone la discusión de tales herramientas a partir de una primera aproximación y ensayo en producciones visuales. En tal sentido, está dirigido a los estudiantes de grado de la carrera de Artes, interesados en indagar metodologías de análisis que provean de pautas

concretas en la actualización interpretativa de las producciones mencionadas, atendiendo asimismo a sus particularidades. De ese modo se pretende contribuir a las discusiones actuales y ampliar el horizonte de las especificidades del profesional de la carrera.

OBJETIVOS

- a) Transferir los alcances de los proyectos de investigación vigentes.
- b) Establecer un estado de reflexión crítica sobre la discusión actual acerca de aspectos teórico-metodológicos en el análisis de las producciones visuales.
- c) Indagar en las particularidades de las herramientas teóricas generales planteadas por la semiótica textual de U. Eco y culturoológica de I. Lotman.
- d) Discutir los alcances de la tipología de los modos de producción o trabajo sígnico, en tanto funciones semióticas, para determinar sus particularidades.
- e) Avanzar en la integración de lo anterior con el modelo triádico peirceano, para delimitar sus dificultades y discutir el alcance de las posibilidades de articulación.
- f) Ensayar tal propuesta en un corpus *ad hoc* de producciones estético-artísticas para estimar la potencialidad de la metodología a trabajar.
- g) Promover la reflexión y crítica sobre los aspectos teórico-metodológicos en el análisis de las producciones estético-artísticas.
- h) Motivar la selección por parte de los asistentes, del recorte temático, individual o grupal, para la elaboración de sus investigaciones.
- i) Promover la producción de instrumentos para la investigación (selecciones de fuentes y documentos, propuestas de análisis, etc.).
- j) Estimular la publicación de sus hallazgos.

CONTENIDOS

Unidad 1.

Tradiciones en el análisis de lo visual.

La semiótica como ciencia básica de lo social. Nociones generales de signo y semiosis. Método de análisis de lo habitual. Teoría del significado y epistemología pluritópica. Semiótica de la percepción y de los afectos. Aproximación a la problemática de los géneros. La noción de dispositivo. Producciones artísticas, estéticas e ideología.

Unidad 2.

Herramientas teórico-metodológicas de la producción estético-artística.

Noción de «texto». Lector modelo y autor modelo (*intentio lectoris* e *intentio operis*). Diccionario y enciclopedia. Cooperación interpretativa.

Modos de producción sígnica. Reconocimiento (improntas, síntomas, indicios); ostensión; réplicas/ reproducciones (unidades combinatorias, vectores, estilizaciones, pseudounidades combinatorias y estímulos programados) e invención (calcos, congruencias y proyecciones). Modos de articulación.

Unidad 3

Configuración de hipótesis, contextualización y cotextualización de la producción artístico-estética.

Inferencias e interpretación.

Tipos cognitivos, contenidos nucleares, contenidos molares. Articulación entre los modos de producción signica y la concepción triádica de signo: *representamen*, objeto (inmediato, dinámico) e *interpretante*.

Unidad 4.

Topic. Niveles de cooperación.

Interpretación y sobreinterpretación.

Mundos posibles y teoría de la narratividad. Bosques narrativos. Semiosis ilimitada y decostrucción.

La semiosis extendida.

BIBLIOGRAFÍA

Básica obligatoria

Unidad 1

BACHTIN Michail M.

1952-53 "Problema rechevyj zhánrov" in *Literatúrnaia Uchioba*, I, 1978: 200-219; (trad. esp.: «El problema de los géneros discursivos», en *Estética de la creación verbal*, México: Siglo XXI, 1982: 248-93).

ECO Umberto

1979 "El lector modelo", en *Lector in fabula*, Barcelona: Lumen, 1999, pp. 73-95.

MANCUSO Hugo R.

2005 "Dialogicidad y tercera voz: el problema de los géneros discursivos", en *La palabra viva. Teoría textual y discursiva de Michail M. Bachtin*, Buenos Aires: Paidós, pp. 173-201.

2010 "La redefinición del signo: Charles S. Peirce", en *De lo decible. Entre semiótica y filosofía: Peirce, Gramsci, Wittgenstein*. Buenos Aires: SB, pp.19-168,

2008b "Semiótica de la percepción y de los afectos", *AdVersuS* (en línea), agosto-diciembre, V, 12-13, (citado 20 de marzo de 2015) disponible en: <http://www.adversus.org/indice/nro12-13/articulos/02V1013.html>

LOTMAN Iuri M.

(1996) *La semiosfera. Semiótica de la cultura y del texto*, Madrid: Cátedra, vol.I. (selección)

TRAVERSA Oscar

2014 "Dispositivo-enunciación: en torno a sus modos de articularse", en *Inflexiones del discurso. Cambios y rupturas en las trayectorias de sentido*, Buenos Aires: Santiago Arcos /Sema, pp.63-83.

VERÓN Eliseo

2013 *La semiosis social 2*, Buenos Aires: Paidós (selección).

Unidad 2

ECO Umberto

1975 *Trattato di Semiotica Generale*, Milano: Bompiani; (tr. esp.: *Tratado de semiótica General*, Barcelona: Lumen, 2000).

1979a "Prospettive di una semiótica delle arti visive", in *Teorie e pratiche della critica d'arte*, Milano: Feltrinelli, pp. 69-83; (trad. esp.: «Perspectivas de una semiótica de las artes visuales», *Revista de Estética*, n°2, 1984: 5-14).

1984 "Signo e inferencia" en *Semiótica y filosofía del lenguaje*. Barcelona: Lumen, 1990, pp.19-74.

1994 *Sei passeggiate nei boschi narrativi*, Milano: Bompiani; (trad. esp.: *Seis paseos por los bosques narrativos*, Barcelona:Lumen 1994).

CALABRESE Omar

1985 "Tradiciones y problemas de la semiótica de las artes", en *El lenguaje del arte*, Barcelona: Paidós, 1987, pp. 133-165.

LOTMAN Iuri

(2000) *La semiosfera. Semiótica de las artes y de la cultura III*, Madrid: Cátedra (selección)

Unidad 3

DENNET Daniel C.

2005 *Sweet Dreams. Philosophical Obstacles to a Science of Consciousness*, Cambridge: MIT Press; (tr. esp.: *Dulces sueños. Obstáculos filosóficos para una ciencia de la conciencia*, Buenos Aires: Katz, 2006).

ECO Umberto

1997 *Kant e l'ornitorinco*, Milano: Bompiani (tr. esp.: *Kant y el ornitorinco*, Barcelona: Lumen, 1999) (selección).

MANCUSO Hugo R.

2009 "Crítica peirceana al paradigma moderno", *AdVersuS* (en línea), abril-agosto, VI, 14-15, (citado 20 de marzo de 2015), disponible en: <http://www.adversus.org/indice/nro14-15/articulos/02VI1415.html>

PEIRCE Charles S.

1904 «Cartas a Lady Welby. Correo de Milford, Pensilvania, 12 de octubre de 1904», in PEIRCE Charles S. (1986):85-96.

(1986) *La ciencia de la semiótica*, SERCOVICH Armando (ed), Buenos Aires: Nueva Visión. (selección)

Unidad 4

CULLER Jonathan

1982 *On Deconstruction*, Ithaca: Cornell Univ. Press; (tr. esp.: *Sobre la deconstrucción*, Madrid: Cátedra, 1984). (selección)

ECO Umberto

1990 *I limiti dell'interpretazione*, Milano: Bompiani; (tr. esp.: *Los límites de la interpretación*, Barcelona: Lumen, 1992). (selección)

1992 *Interpretación y sobreinterpretación*, Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 1994 *Sei passeggiate nei boschi narrativi*, Milano: Bompiani; (tr. esp.: *Seis paseos por los bosques narrativos*, Barcelona: Lumen 1994). (selección)

HOFSTADTER Douglas

2008 *I Am a Stange Lopp*, New York: Basic Books; (trad. esp. *Yo soy un extraño bucle*, Buenos Aires: Tusquest, 2014). (selección)

MANCUSO Hugo R.

2014 «Perspectivas narratológicas del arte», *AdVersuS* (en línea), diciembre, XI, 27, (citado 20 de marzo de 2015), disponible en: <http://www.adversus.org/indice/nro-27/articulos/XI2702.pdf>

2009 "Crítica peirceana al paradigma moderno", *AdVersuS* (en línea), abril-agosto, VI, 14-15, (citado 20 de marzo de 2015), disponible en: <http://www.adversus.org/indice/nro14-15/articulos/02VI1415.html>

BECKER Howard

2014 "Complejizar y combinar cajas negras. ¿Dónde reside el valor del arte?", en *Mozart, el asesinato y los límites del sentido común. Como construir teoría a partir de casos*, Buenos Aires: Siglo XXI, pp.149-188

Bibliografía general

AA.VV.

2007a *Documents de travail et pré-publications/ Working Papers and Preprints: Peirce y la imagen 1*, (textos de M. Lefebvre, D. Barbieri, F. Galofaro, S. Morris, P. Salabert), aprile, maggio, giugno, n°363-364-365 / F.

2007b *Documents de travail et pré-publications/ Working Papers and Preprints: Peirce y la imagen Peirce y la imagen 2*, con textos de G.Proni, A. De Tienne, V. Colapietro, W. Nöth, settembre, ottobre, novembre, n°366-367-368 / F.

ANSERMET François, MAGISTRETTI Pierre

2004 *À chacun son cerveau. Plasticité neuronale et inconscient*, Paris: Odile Jacob; (tr. esp.: *A cada cual su cerebro. Plasticidad neuronal e inconsciente*, Buenos Aires: Katz, 2006).

BACHTIN Michail

[1979] *Estetika slovesnogo tvorcestva*, Moscow: Iskusstvo, (tr. esp.: *Estética de la creación verbal*, México: Siglo XXI, 1982).

[1997] *Hacia una filosofía del acto ético. De los borradores*, Barcelona: Anthropos.

BARRENA Sara

- 2006 «Charles Sanders Peirce. Razón e invención del pensamiento pragmatista»
Anthropos, nº 212, pp. 80-92.
- 2007 *La razón creativa*, Madrid: Rial.
- CORRAIN Lucia (a cura di)
2004 *Semiotiche della pittura*, Roma: Meltemi.
- CHANGEUX Jean-Pierre
2008 *Du vrai, du besu, du bien. Une nouvelle approche neuronale*, París: Odile Jacob;
(tr. esp.: *Sobre lo verdadero, lo bello y el bien. Un nuevo enfoque neuronal*,
Buenos Aires: Katz, 2010).
- DAMASIO Antonio R.
1984 *L'erreur de Descartes*, París: Odile Jacob; (tr. esp.: *El error de Descartes*, Santiago
de Chile: Andrés Bello, 1996).
- DORRA Raúl, LANDOWSKI Eric, OLIVERA Ana Claudia (ed.);
1999 *Semiótica, Estesis, Estética*. Puebla: UA
- EAGLETON Terry
2015 *Esperanza sin optimismo*, Buenos Aires: Taurus, 2016.
- FABBRI Paolo
1998 *La svolta semiotica*, Roma-Bari: Gius, Laterza & Figli Spa; (tr. esp.: *El Giro
Semiótico*, Barcelona: Gedisa, 2000).
- GARDIES René (comp.)
(2014) "Analizar las imágenes", en *Comprender el cine y las imágenes*, Buenos Aires: La
Marca Editora, pp. 153-308.
- GUIDERDONI Agne
(2015) "Las teorías de la representación e Louis Marin: entre texto e imagen, de la
visualidad a la figurabilidad", en MARIN Louis, *Destruir la pintura*, Buenos Aires:
Fiordo, pp.7-31.
- GRIMSON Alejandro
2011 *Los límites de la cultura*, Buenos Aires: Siglo XXI.
- GROYS Boris
2009 *Introducción a la antifilosofía*, Buenos Aires: Eterna Cadencia Editora, 2016.
- GRUPO μ
1992 *Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de l'image*, París: Seuil.
- GUERRI Claudio y ACEBAL Martin
2014 *El nonágono semiótico*, Buenos Aires: Eudeba UNL.
- HOFSTADTER Douglas
1979 *Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid*, New York; Basic Books; (tr. esp.:
Gödel, Escher, Bach: un eterno y grácil bucle, Buenos Aires: Tusquet, 2011).
- HOOKEYWAY Christopher
1997 "Sentiment and Self-Control", in FORSTER Ed. P & BRUNING J., *The Rule of
Reason: The Philosophy of Charles Sanders Peirce*, Toronto: University of Toronto
Press.
- IACOBINI Marco
2008 *Mirroring people. The new science of how we connect whit others*, New York:
Farrar, Straus, and Giroux; (tr. esp.: *Las neuronas espejo. Empatía, neuropolítica,
autismo, imitación o de cómo entendemos a los otros*, Buenos Aires: Katz, 2009).
- JAMESON Fredric
1992 *El posmodernismo y lo visual*, Valencia: Ediciones Episteme/Colectivo
Eutopías, 1997.
- KETNER Kenneth Laine
1992 "Peirce's Sentimental Conservatism", in BARTH E. M. & KRABBE E. C. (Eds),
Logic and Political Culture, New York: North Holland.
- KLINKENBERG Jean Marie
2005 "La semiótica visual: grandes paradigmas y tendencias de línea dura", *Tópicos
del Seminario. Semiótica de lo visual*, nº13, pp 19-47.
- LOTMAN Iuri M.
1974 "Un modelo dinámico del sistema semiótico", in Lotman (1998) pp. 63-80.
(1998) *La semiosfera. Semiósfera de la cultura del texto, de la conducta y del espacio*,
Madrid: Cátedra, vol. II.
- MANCUSO Hugo R.

- 1995 "Significado, comunicación y habla común. La cuestión de la alienación lingüística en Ludwig Wittgenstein y Antonio Gramsci" en AMBROSINI, Cristina, Hugo MANCUSO y Silvia RIVERA (compiladores), *Ludwig Wittgenstein. Nuevas lecturas*, Buenos Aires: UBA, FFyL-CBC, pp. 127-39.
- 2007 "Veritas in dictum El significado de lo absoluto y su expresión Simbólica", *AdVersuS* (en línea), abril-agosto, IV, 8-9, (citado 20 marzo 2015), disponible en: http://www.adversus.org/indice/nro8-9/articulos/articulo_mancuso.htm
- 2008a "La teoría de la semiosfera aplicada al plexus de la cultura posmoderna", *AdVersuS* (en línea), diciembre-abril, V, 10-11, (citado 20 de marzo de 2015), disponible en: <http://www.adversus.org/indice/nro10-11/articulos/02V1011.html>
- 2005 *Palabra viva. Teoría textual y discursiva de M. M Bachtin*, Buenos Aires: Paidós.
- 2010 *De lo decible. Entre semiótica y filosofía: Peirce, Gramsci, Wittgenstein*, Buenos Aires: SB.
- MERRELL Floyd
- 1992 *Signs Becoming Signs*; Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press.
- (1994) "Agonística paradigmática", *Ad-VersuS*, diciembre, 4-6: 13-34.
- MITCHELL William John Thomas
- 1986 *Iconología. Imagen, texto, ideología*. Buenos Aires: Capital Intelectual, 2016.
- 1994 *Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation*, Chicago: U. of Chicago Press.
- MIGLIORE Tiziana (ed.)
- 2011 *Retórica del visible. Estrategia dell'immagine e significazione tra comunicazione. 1 Conferenze*, Roma: Editrice Aracne.
- MOXEY Keith
- 2013 *Visual Time: The Image in History*, Durham: Duke University Press.
- NIÑO AMIEVA Alejandra
- 2007-8 "La dimensión del sentir en la semiosis peirceana y su actualización en el debate contemporáneo", *AdVersuS* (en línea), diciembre-abril, V, 10-11: 89-104 (citado 20 marzo de 2015), <http://www.adversus.org/indice/nro10-11/articulos/05V1011.html>
- 2011 "Ensayo de una semiótica visual en dibujos políticos de la Argentina de mediados del siglo XX", *AdVersuS* (en línea), diciembre, VIII, 21: 63-84, (citado 20 de marzo de 2015), disponible en: <http://www.adversus.org/indice/nro-21/articulos/03-VIII-21.pdf>
- NIÑO AMIEVA Alejandra y NIKLINSON Mercedes
- 2009 "Memoria e intersubjetividad en las prácticas artísticas contemporáneas", *AdVersuS*, (en línea), abril-agosto, VI, 14-15, (citado 20 de marzo de 2015), disponible en: <http://www.adversus.org/indice/nro14-15/articulos/07VI1415.html>
- PARRET Herman (ed.)
- 1994 *Peirce and Value Theory: On Peircean Ethics and Aesthetics*, Amsterdam: John Benjamins.
- PEIRCE Charles S.
- [1929] "Gessing", *Hound and Horn*, v.2, nº 3, pp.267-82. [1931-58] *Collected Papers*, Cambridge: Harvard University Press [Vols. 1-6 ed. by HASTSHORNE, Ch. & P.WEISS; Vols. 7 y 8 ed. by BURKS, A.W.]
- [1958] "Letters to Lady Welby" in *Charles Peirce: Selected Writings (values in a Universe of Chance)*, Wiener Philip (recop.) Nueva York: Dover Publications.
- [1982-99] *Writings of Charles S. Peirce: A Chronological Edition*, vols. 1-6, M. H. FISCH et al. (eds.). Bloomington: Indiana University Press.
- [1992-98] *The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings*, vols. 1-2, N. Houser y C. Kloesel (eds.). Bloomington: Indiana University Press.
- (1970) *Deducción, inducción e hipótesis*. Juan Martín Ruiz-Werner (ed). Buenos Aires: Aguilar.
- (1971) *Mi alegato en favor del pragmatismo*, Juan Martín Ruiz-Werner (tr). Buenos Aires: Aguilar.
- (1978) Lecciones sobre el pragmatismo, Dalmacio Negro (ed). Buenos Aires: Aguilar.
- (1988a) *El hombre, un signo. (El pragmatismo de Peirce)*, José Vericat (ed.), Barcelona: Crítica.
- (1988b) *Escritos lógicos*, Pilar Castrillo (ed). Madrid: Alianza.
- (1987) *Obra lógico-semiótica*, SERCOVICH Armando (ed) Madrid: Taurus.

- PEZZINI Isabella
1991 *Semiotica delle pasión*, Milano: Eculapio.
- RAVERA Rosa María
2007 "Notas sobre estética y semiótica: lo contemporáneo", *DeSignis*, 11:15-27.
- SEBEOK Thomas
1991 "¿En qué sentido es el lenguaje un "sistema modelizante primario"?", *Ad-Versus*, Julio-diciembre, II, 2-3: 23-31 (republicado en *AdVersus* (en línea), abril 2005, II, 2, (citado 20 de marzo de 2015), disponible en: <http://www.adversus.org/indice/nro2/articulos/articulo2-Thomas%20Sebeok.htm>
- SHERIFF John K.
1994a *Charles Peirce's Guess at the Riddle*, Bloomington: Indiana University Press.
1994b *Signs: An Introduction to Semiotics*. Toronto: University of Toronto Press. (tr. esp.: *Signos: Una introducción a la semiótica*. Barcelona: Paidós, 1996).
(1996) *Introducción a la teoría de los signos*, Barcelona: Paidós.
- TRAVERSA Oscar
2014 *Inflexiones del discurso. Cambios y rupturas en las trayectorias de sentido*, Buenos Aires: Santiago Arcos /Sema.
- VERÓN Eliseo
2013 *La semiosis social 2*, Buenos Aires: Paidós.
- WILLIAMS Raymond
1977 *Marxism and Literature*, Oxford-New York: Oxford University Press.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

Se prevé el dictado de clases teóricas dirigidas a la exposición de los contenidos del programa y clases prácticas de aplicación de las herramientas discutidas en producciones estético-artísticas visuales. En tal recorrido, se favorecerá la discusión y el intercambio, orientados a la actualización interpretativa de tales herramientas, privilegiando la explicitación de supuestos teórico-metodológicos no necesariamente congruentes con el horizonte teórico desde el que se propone el presente, como también el aporte e integración de estudios en la misma línea, tendientes a especificar el método de análisis y estimular la discusión crítica. Asimismo, la modalidad propuesta privilegiará la organización metódica de lecturas y la exposición de avances de análisis *ad hoc* para su debate grupal.

EVALUACIÓN

Los asistentes deben cumplimentar al menos con un 80% de asistencia presencial a clase y probar con una nota promedio mínima de 4 (puntos) el trabajo final. Los estudiantes deberán presentar una exposición en clase durante el cursado del seminario y un trabajo (análisis) final. La calificación definitiva resultará del promedio de la nota de regularización del seminario y de la nota del trabajo final monográfico. Si ésta fuera rechazada, los interesados tendrán la opción por única vez de presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo regular para la promoción de seminarios de grado.

Carga horaria: 4 (cuatro) horas semanales, 1º cuatrimestre 2017.

Alejandra L. Niño Amieva