

Seminario: Narrativas audiovisuales de ficción desde una perspectiva semiótica: Historia y problemáticas actuales

Departamento:

Artes

Profesor:

Bermúdez, Nicolás

2° Cuatrimestre - 2015

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: Artes

SEMINARIO: *Narrativas audiovisuales de ficción desde una perspectiva semiótica: historia y problemáticas actuales.*

PROFESOR: Nicolás Bermúdez

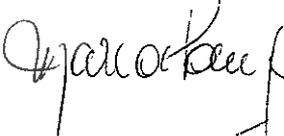
CUATRIMESTRE 2°

AÑO: 2015

PROGRAMA N°:

Aprobado por Resolución

N° 607.2280/15

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Artes

Seminario: *Narrativas audiovisuales de ficción desde una perspectiva semiótica: historia y problemáticas actuales.*

Profesor: Nicolás Bermúdez

Cuatrimestre 2°

2015

Programa N°:

Fundamentación teórica de la propuesta

La semiótica reflexiona sobre el sentido, esto es, sobre las modalidades sociales de significación de los discursos, atendiendo a las particularidades que le imprimen las condiciones productivas específicas en los que éstos se engendran, circulan y son consumidos. En las complejas sociedades contemporáneas, un estudio de la economía funcional de los discursos no puede desatender los dispositivos de mediatización (i.e. los medios y las prácticas sociales asociadas a su empleo) que generan vínculos diversos entre los actores sociales y los modos que estos tienen de concebir el entorno en que se incluyen (“construyen la realidad”). En este marco epistemológico y metodológico, el seminario se interesa por un fenómeno muy preciso dentro del conjunto de las prácticas artísticas y estéticas: el análisis de los relatos audiovisuales de ficción.

Cabe decir pues que el seminario tiene un doble objetivo. Por un lado, introducir a los participantes en el estudio de las operaciones de producción y reconocimiento implicadas en el funcionamiento de los relatos audiovisuales de ficción y, sobre todo, considerar ciertos aspectos de esta operatoria que definen la cultura contemporánea. Toda vez que este funcionamiento se encuentra afectado por los dispositivos mediáticos, estos no pueden ser dejados de lado. Así, el seminario atenderá principalmente a los productos cinematográficos, pero también a aquellos que, como las series, están destinados a circular por otros tipos de pantallas.

A través de su acercamiento a la perspectiva semiótica, el seminario se propone asimismo facilitarles a los estudiantes una metodología de análisis científicamente consolidada que les permita fortalecer la comprensión y reflexión acerca de los textos audiovisuales. Esta propuesta se realiza con la convicción de que el robustecimiento del

manejo de categorías analíticas y teóricas se encuentra entre las destrezas fundamentales que el estudiante de grado debe consolidar en la última etapa de su formación.

1. Objetivos

GENERALES

- Contribuir a la formación de los estudiantes a través del desarrollo de destrezas para la comprensión y el análisis de los discursos artísticos y estéticos, así como de competencias para abordar la investigación científico-académica.
- Introducir a los estudiantes en el manejo de los instrumentos teórico-metodológicos que han organizado la reflexión sociosemiótica en torno a los procesos de significación de los discursos audiovisuales.
- Promover el conocimiento de la producción, circulación y reconocimiento de los textos audiovisuales

ESPECÍFICOS

- Propiciar el análisis del funcionamiento narrativo de los discursos audiovisuales.
- Problematizar el concepto de enunciación y diferenciar su funcionamiento en los procesos de comunicación lingüística y/o mediatizada por otros dispositivos.
- Reflexionar sobre la incidencia de la noción de dispositivo en los procesos de semiotización de los discursos audiovisuales.
- Promover la reflexión sobre los fenómenos de circulación propios de nuestro estado de la cultura.
- Circunscribir los alcances de la noción de reconocimiento y pensar sus variantes en el marco de los debates actuales acerca de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

2. Unidades temáticas

1. El análisis semiótico de la imagen. Historia y problemas epistemológicos.

Vertientes y etapas históricas de la semiótica audiovisual. Los problemas de su desarrollo. Los debates en torno a la noción de *código* y *analogía*. Los órdenes icónico, indicial y simbólico de la significación.

2. De la enunciación a la narratología audiovisual

La enunciación en el dominio de la lingüística y su impacto en el dominio de la semiótica audiovisual. El análisis enunciativo en los discursos audiovisuales. Los conceptos de *historia-discurso* / *relato-comentario* aplicados al análisis de los discursos audiovisuales y la postura anti-deíctica. La mirada a cámara en cine. Narratología y análisis enunciativo del relato audiovisual. Las nociones de *focalización* y *ocularización*. El punto de escucha. La construcción del relato en el cine y las series.

3. Fenómenos contemporáneos de circulación: transtextualidad, transposición y transmediatización.

Las relaciones *transtextuales* en el cine: de la cita a la *remake*. Los fenómenos de *transposición* en la cultura contemporánea: el caso del tránsito entre literatura y cine (las lecturas críticas, los fenómenos de expansión, de cambio de punto de vista, la constitución de las figuras típicas del género, etc.). Los discursos audiovisuales y las “nuevas tecnologías”. *Hipertexto/ Hipermedios*. La *convergencia* y el flujo de contenidos como cambio de paradigma. Las narrativas *transmediáticas*. La imagen digital y el abandono de la indicialidad.

4. Problemas de reconocimiento

Perspectivas semióticas sobre la “recepción”. El efecto artístico como problema interdiscursivo. La noción de *reconocimiento*. Enunciación y enunciatario en textos audiovisuales. Teorías sobre el espectador cinematográfico. La categoría de *prosumidor*. La noción de *inmersión* en los entornos virtuales.

3. Bibliografía

-UNIDAD 1

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Bazin, André (2004). La evolución del lenguaje cinematográfico. En *¿Qué es el cine?* Madrid: Rialp.
- Barthes, Roland (1986 [1964]). Retórica de la imagen. En *Lo obvio y lo obtuso*. Barcelona: Paidós.
- Barthes, Roland (2001 [1960]). El problema de la significación en el cine. En *La Torre Eiffel*. Barcelona: Paidós.
- Metz, Christian (1972). ¿El cine, lengua o lenguaje? En *La semiología*, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo.
- Metz, Christian (2002 [1969]). Más allá de la analogía, la imagen. En *Ensayos sobre la significación en el cine, 2*. Barcelona: Paidós.
- Metz, Christian (2002 [1966]). Algunos aspectos de la semiología del cine. En *Ensayos sobre la significación en el cine, 1*. Barcelona: Paidós.
- Peirce, Charles Sanders (1974). Cartas a Lady Welby. En *La ciencia de la semiótica*. Buenos Aires: Nueva Visión. Selección de fragmentos.
- Verón, Eliseo (2004). Diccionario de lugares no comunes. En *Fragmentos de un tejido*. Barcelona: Gedisa.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- Aumont, J., Bergala, A., Marie, M., Vernet, M. (1996). *Estética del Cine*. Barcelona: Paidós.
- Verón, Eliseo (1984). Semiosis de lo ideológico y del poder. En *Espacio de crítica y producción* n° 1, pp. 43-51, 1984.
- Verón, Eliseo (1998). *La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad*. Barcelona: Gedisa.
- Peirce, Charles (1998). Algunas categorías de la razón sintética. Icono, index y símbolo. En *El hombre, un signo*. Barcelona: Ed. Crítica.

- Saussure, F (1969). *Curso de Lingüística General*. Bs. As.: Losada.
- Rocha Alonso, Amparo (2008). De lo indicial, lo icónico y lo simbólico en las manifestaciones del sentido. Material de Semiótica de los Medios, Cátedra Prof. María Rosa del Coto. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

-UNIDAD 2

CORPUS DE ANÁLISIS

- *Perdición (Double indemnity, B. Wilder, 1944).*
- *El ciudadano (Citizen Kane, O. Welles, 1941)*
- *Arroz amargo (Riso amaro, G. de Santis, 1949)*
- *The great train robbery (E. Porter, 1903)*
- *Torero a la fuerza (The kid from Spain, L. McCarey, 1932).*
- *Viento del este (Le vent d'est, J.-L. Godard-Groupe Dziga Vertov, 1970)*
- *Lost (J.J. Abrams, 2004-2010)*
- *Community (D. Harmon, 2009-)*

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Bettetini, G. (1984). *La conversación audiovisual*. Madrid: Cátedra.
- Metz, Christian (1991). La enunciación antropoide. En *L'enonciation impersonnelle ou le site du filme*. París: Klincksieck.
- Metz, Christian (2001 [1973]). Historia/Discurso. Notas sobre dos voyeurismos. En *El significante imaginario. Psicoanálisis y cine*. Barcelona: Paidós.
- Casetti, Francesco (1983). Los ojos en los ojos. En *Communications* N° 38.
- Gaudreault, André & Francois Jost (1995). *El relato cinematográfico. Ciencia y narratología*. Barcelona: Paidós.
- Chion, Michel (1993). Proyecciones del sonido sobre la imagen y La escena audiovisual. En *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Barcelona: Paidós.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- Bal, M. (1998). *Teoría de la narrativa (Una introducción a la narratología)*. Madrid: Ediciones Cátedra.

- Bitonte, María Elena y Grigüelo, Liliana (2011). *De la enunciación lingüística a la comprensión del lenguaje audiovisual. Una punta sobre enunciación*. Material de Semiótica de los Medios, Cátedra Prof. María Rosa del Coto. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
- Burch, Noël (1999). *El tragaluz del infinito (Contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico)*. Madrid: Cátedra.
- Segre, Cesare (1985). Tema / motivo. En *Principios de análisis del texto literario*. Barcelona: Crítica.
- Eco, Umberto (2001). *Seis paseos por los bosques narrativos*. Barcelona, Lumen.
- Filinich, Isabel (2001). *Enunciación*. Buenos Aires: Eudeba.
- Rancière, Jacques (2005). *La fábula cinematográfica. Reflexiones sobre la ficción en el cine*. Barcelona: Paidós.
- Reisz, Karel (1960). El montaje en el cine mudo. En *Técnica del montaje cinematográfico*. Madrid: Taurus.
- Savoini, S. (2012). La enunciación. De la lingüística a la semiótica audiovisual. En Dalmaso, Ammann, Arán y Ponce de la Fuente (comps.): *Semiótica y transdisciplina*. Ferreira editor- CEA/UNC.
- Kerbrat-Orecchioni, Catherine (1997). De la subjetividad en el lenguaje. En: *La enunciación*. Bs. As.: Edicial. (Prólogo y primer capítulo).
- Metz, Christian (1991). La gran sintagmática del film narrativo. En *Análisis estructural del relato*. Puebla: Premiá.
- Chion, M. (1997). *La música en el cine*. Barcelona: Paidós.
- Verón, Eliseo (2013) ¿Seguimos en contacto? En *La semiosis social 2. Ideas, momentos, interpretantes*. Buenos Aires: Paidós.

-UNIDAD 3

CORPUS DE ANÁLISIS

- *Vértigo (De entre los muertos)*, de Pierre Boileau y Thomas Narcejac (Editorial Nebular, 2002)
- *Vertigo* de A. Hitchcock (1958)
- *Carta de una desconocida* de Stephan Zweig (Barcelona, Acantilado, 2002)

- *Carta de una desconocida (Letter from an Unknown Woman, 1948)* de Max Ophüls
- *Broken Flowers* (2005) de Jim Jarmusch
- *Los superjuguetes duran todo el verano* de Brian Aldiss (Barcelona, Plaza Janés 2001).
- *Inteligencia artificial (Artificial Intelligence: AI, 2001)* de Steven Spielberg.
- *Seis cuentos morales* de Eric Rohmer (Barcelona, Anagrama, 2000).
- *Mi noche con Maud (Ma nuit chez Maud, 1969)* de Eric Rohmer.
- “Los asesinos”, de Ernst Hemingway
- *Los asesinos (The killers, 1946)* de Robert Siodmark
- *Los asesinos (The killers, 1964)* de Don Siegel
- *Los asesinos (Ubiytsi, 1958)* de Andrei Tarkovski

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Altman, Rick (2000). *Los géneros cinematográficos*. Barcelona: Paidós.
- Aumont, Jacques (1990). El papel del dispositivo. En *La Imagen*. Barcelona: Paidós.
- Genette, Gérard (1989). *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*. Madrid, Taurus.
- Manovich, Lev (2001). ¿Qué son los nuevos medios? En *El lenguaje de los nuevos medios*. Barcelona: Paidós.
- Steimberg, Oscar (2013). Las dos direcciones de la enunciación transpositiva: el cambio de rumbo en la mediatización de relatos y géneros. En *Semióticas*. Buenos Aires: Eterna Cadencia.
- Traversa, Oscar (1995). Carmen, la de las transposiciones. En *La piel de la obra*. Instituto de artes del espectáculo, UBA, Bs. As.
- Scolari, Carlos (2008). Economía política de las hipermediaciones: los textos. En *Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva*. Barcelona: Gedisa.
- Jenkins, Henry (2008). *Convergence culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación*. Barcelona: Paidós.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- Rancière, Jacques (2012). El vértigo cinematográfico: Hitchcock-Vertov y vuleta. En *Las distancias del cine*. Buenos Aires: Manantial.
- Guerif, Francois (1995). *El cine negro americano*. Barcelona: Martínez Roca.
- Rohmer, Eric (2000). *El gusto por la belleza*. Barcelona, Paidós.
- Sánchez Noriega, José Luis (2000). *De la literatura al cine (Teoría y análisis de la adaptación)*. Barcelona: Paidós.
- Sebald, W.G. (2005). *Pútrida patria (Ensayos sobre literatura)*. Barcelona, Anagrama.
- Truffaut, Francois (1998). *El cine según Hitchcock*. Madrid: Alianza.
- Vanoye, Francis y Goliot-Lété, A. (2008). *Principios de análisis cinematográfico*. Madrid, Adaba.
- Bonitzer, Pascal (1999). *Eric Rohmer*. París, Cahiers du Cinema Livres.
- Levy, Pierre (1999). Existe una inteligencia colectiva en el futuro de la evolución humana, En: *Telema* No.18, FUB.
- Scolari, C. (2008). *Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva*. Barcelona: Gedisa.
- Steimberg, Oscar (2013). Propositiones sobre el género. En *Semióticas*. Buenos Aires: Eterna Cadencia.
- Wolf, Sergio (2001). *Cine / Literatura. Ritos de pasaje*, Buenos Aires, Paidós.

-UNIDAD 4

CORPUS DE ANÁLISIS

- *La ventana indiscreta (Rear Window, A. Hitchcock, 1954)*.
- *El fotógrafo del pánico (Peeping Tom, M. Powell, 1960)*.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Casetti F., Di Chio, F. (1994) *¿Cómo analizar un film?* Barcelona: Paidós. (selección)
- Cassetti, F. (1989). *El film y su espectador*. Madrid: Cátedra.
- Metz, Christian (2001 [1973]). El film de ficción y su espectador. En *El significante imaginario. Psicoanálisis y cine*. Barcelona: Paidós.

- Eco, Umberto (1987). *Lector in fabula*. Barcelona. Lumen.
- Machado, Arlindo (2009). Regímenes de inmersión. En *El sujeto en la pantalla. La aventura del espectador, del deseo a la acción*. Barcelona: Gedisa.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- Bordwell, David (1995). *El significado del filme. Inferencia y retórica en la interpretación cinematográfica*. Barcelona: Paidós.
- Eco, Umberto (1992). *Obra Abierta*. Barcelona: Planeta - Agostini.
- Sontag, Susan (2005). *Contra la interpretación*. Madrid: Alfaguara.
- Stam, Robert (2001). El malestar de la interpretación. En *Teorías del cine*. Barcelona: Paidós.
- Peirce, Charles Sanders (1988). La fijación de la creencia. En *Un hombre, un signo (El pragmatismo de Peirce)*. Barcelona: Crítica.

4. Actividades planificadas

El dictado de clases estará a cargo del docente, salvo aquellos momentos, pautados al inicio del seminario, destinados a la exposición de los alumnos. El tiempo de clase se dividirá entre la exposición de la bibliografía (principalmente a cargo del docente) y el análisis y puesta en común del corpus audiovisual (actividad que, en parte, será responsabilidad de los cursantes). Otro segmento de la cursada estará dedicado a la orientación para la elaboración del trabajo final.

5. Criterios y formas de evaluación.

La asistencia de los alumnos debe ser del 80%. Los estudiantes deberán presentar un trabajo monográfico en los cuatro años posteriores de finalizado el seminario. La calificación resultará del promedio de la nota de regularización del seminario (que contempla la asistencia y la exposición mencionada en el punto anterior) y de la nota de la monografía. La calificación final resultará del promedio de ambas notas, que no puede ser inferior a 4 (cuatro).

Firma

Aclaración Nicolás Bermúdez

Facultad de Filosofía y Letras
Prof. Ricardo Manetti
Director
Departamento de Artes