

Escuela Nacional de Bibliotecarios Cátedra de Semiología Programa 2010

Profesor: Lic. Luis A. Facelli

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar en los estudiantes competencia para el análisis semiológico de distintas producciones culturales que son potenciales objetos de la práctica profesional del bibliotecario y para la comprensión de las producciones culturales desde el punto de vista de sus estructuras simbólicas.

Objetivos específicos

Desarrollar en los estudiantes competencias para:

- a. el conocimiento de la semiología como marco teórico para el análisis y comprensión de las producciones simbólicas de contextos culturales diversos.
- b. el conocimiento del código lingüístico como sistema simbólico privilegiado y estructurante del sujeto y de la cultura.
- c. el conocimiento del lenguaje de imágenes visuales como producción cultural en perspectiva diacrónica y sincrónica.
- d. el análisis iconográfico desde el punto de la vista del discurso icónico y de la semiosis.
- e. la comprensión de la cultura contemporánea en sus manifestaciones visuales.
- f. el conocimiento de los lenguajes de imagen movimiento como producción característica del siglo XX.
- g. el conocimiento de los lenguajes multimediativos e interactivos como producción característica del SXXI.
- h. integrar las distintas series de producciones simbólicas en el proceso diacrónico de la cultura.
- i. generar una visión crítica de los procesos culturales a los efectos de preparar al estudiante para la gestión de sistemas de información y de gestión cultural.

Contenidos

1. Definición de la semiología. Límites de la semiología. Semiología y semiótica. Los planos del hecho semiológico: semántico, sintáctico, pragmático. El signo, distintas concepciones y sus correspondientes estructuras: F. Saussure y Ch. Pierce. Características del signo: no motivación, inmutabilidad, mutabilidad. Diacronía y sincronía. Sintagma y paradigma. Connotación y denotación. Lenguaje objeto y metalenguaje. Clasificación de los signos: por la materia de la expresión,

por la relación significante/significado. Iconos, índices y símbolos. Lo digital y lo analógico en los sistemas significantes.

2. La noción de código. Tipos de códigos y procesos de codificación. Código y competencia. Código, ética y manipulación en el proceso de comunicación. El código como elemento constitutivo de la comunidad. Las funciones del lenguaje. El significado como unidad cultural. El problema de la referencia. La falacia referencial. Los sistemas de signos como emergentes culturales. Los sistemas culturales como sistemas semióticos. El signo y la semiosis como vía de acceso a la "realidad". Objetos o unidades culturales. El problema de la representación.

3. El análisis semiológico. El objeto de análisis como construcción. Texto, discurso, enunciado, enunciación. Los niveles de coherencia. Formaciones discursivas y episteme. La estructura del texto. Estructura y estructuralismo. Relación estructura-metalenguaje: el fin del análisis. Análisis e interpretación: Los límites de la interpretación. Texto y narración. Análisis estructural del relato. La narración y los distintos sistemas de signos.

4. El signo visual: metonimia imagen/imagen visual. Hegemonía de lo visual. Sensación y percepción visual. El campo óptico y la constitución de la realidad como mundo visible. Si la vista nos engaña... Juego y desestabilización de la organización del mundo. Imagen e imaginación.

5. La imagen como construcción perceptual. Lo visible como construcción: historia de la mirada e historización de las categorías estructurantes del campo visual. Regímenes de visibilidad. La imagen visual como objeto de la iconografía. Análisis formal, leyes de la Gestalt, las categorías del análisis formal. Relación figura fondo como estructurante de la percepción.

6. La imagen como estructura significante. Niveles de contenido de la imagen visual. El análisis iconográfico. La referencia de la imagen visual. Crítica al iconismo. El problema del realismo en relación a los signos visuales. El problema del verosímil en relación a los signos visuales. Rasgos pertinentes y unidades culturales.

7. Semiótica y estética. El texto como hecho estético. Delimitación del campo estético y del campo artístico: función, norma y valor estético. Artes visuales, diseño gráfico, diseño industrial. El problema del realismo en la diacronía de la producción de imágenes. La configuración de verosímiles visuales. Modelos representacionales.

8. La configuración visual del espacio. El espacio como categoría antropológica. Representación del espacio tridimensional en la plástica bidimensional. Verticalidad del espacio medieval. La perspectiva como forma simbólica de la modernidad.

9. Bajo el signo del cine. La imagen fotográfica como paradigma de iconicidad. El nacimiento del cine y la representación del movimiento. Desarrollo de los niveles de iconicidad en la narrativa audiovisual. El nacimiento del cine sonoro y del color como incremento de la iconicidad. La narrativa cinematográfica y la institucionalización de su modelo de representación. La ruptura del realismo en el cine y la autonomía de la representación cinematográfica: un fenómeno antiguo.

10. El paisaje visual contemporáneo. Las imágenes de expectación comunitaria pública. Omnipresencia de la pantalla: comunicación y asfixia comunicacional. Pequeños mundos privados: imágenes celulares y mensajes multimedia, comunidades fotolog. La imagen de si en la construcción de la ciberidentidad (nicimage).

Vanalidad del acto fotográfico. Manipulación digital mercado, creatividad y resignificación. Toda imagen se desvanece en la multitud.

Lic. Luis A. Facelli

BIBLIOGRAFÍA

- Arnheim, R. Arte y percepción visual. Madrid, Alianza, 1983.
- Arnheim, R. El pensamiento visual. Buenos Aires, 1971.
- Aumont, J. Estética del cine. Buenos Aires, Paidón, 1991.
- Bachelard, G. La formación del espíritu científico. México, Siglo XXI, 1948.
- Bajtín, M. La obra de Francois Rabelais en el contexto de cultura popular medieval. Madrid, Alianza, 1994.
- Bajtín, M. Estética de la creación verbal. México, Siglo XXI, 1982.
- Barthes, R. El efecto de realidad. EN: Comunicaciones, nº5, p.95-102, 1970.
- Barthes, R. El mensaje fotográfico. IBID, p. 115-126.
- Barthes, R. Retórica de la imagen. IBID p.127-140.
- Barthes, R. Elementos de semiología. En: Comunicaciones nº4, p.15-70(1970).
- Barthes, R. Introducción al análisis estructural de los relatos. En: Comunicaciones, nº 8, p.9-44(1970).
- Burch, N. El tragaluz del infinito. Madrid, Cátedra, 1991.
- Cassirer, E. Antropología filosófica. México, FCE, 1944.
- CHTHEORY: www.ctheory.net
- Costa, A. Saber ver cine. Buenos Aires, Paidós, 1991.
- Crollius, O. Tratado de las signaturas. Barcelona, Obelisco, 1982.
- Debray, R. Vida y muerte de la imagen. Buenos Aires, Paidós, 1994.
- Deleuze, G. La imagen movimiento. Buenos Aires, Paidós, 1994.
- Deleuze, G. La imagen tiempo. Buenos Aires, Paidós, 1994.
- Eco, U. Kant y el ornitorrinco. Madrid, Lumen, 1999.
- Eco, U. La estructura ausente: introducción a la semiótica. Barcelona, Lumen, 1978.
- 6
- Eco, U. Los límites de la interpretación. Barcelona, Lumen, 1992.
- Eco, U. Obra abierta. Barcelona, Seix Barral, 1965.
- Eco, U. Tratado de semiótica general. Barcelona, Lumen, 1977.
- El FISIÓLOGO; bestiario medieval. Buenos Aires, Eudeba, 1971.
- Ferrer, C. Mal de ojo. Buenos Aires, Colihue, 1996.
- Foucault, M. Vigilar y castigar. México, SXXI, 1968.
- Francastel, P. Pintura y sociedad. Madrid, Cátedra, 1990.
- Gelb, I. Historia de la escritura. Madrid, Alianza, 1976.
- Gombrich, C. Historia del arte. Barcelona, Garrica, 1994.
- Gombrich, C.; Hochberg, J.; Black, M. Arte, percepción y realidad. Buenos Aires, Paidós, 1983.
- González, W. La teoría de la referencia. s.l., Universidad de Salamanca, 1986.
- Gubern, R. Mensajes icónicos en la cultura de masas. Barcelona, Lumen, 1988.
- Hauser, A. Historia social de la literatura y el arte. Madrid, Guadarrama, 1982.
- Hessen, J. Teoría del conocimiento. 18ed. Buenos Aires, Losada. 1980.
- Huyghue, R. Los poderes de la imagen. Barcelona, Labor, 1968.
- Kaniza, G. Gramática de la visión. Buenos Aires, Paidós, 1986.

Kroker, A. Buryng the image for the future. En: Ctheory, theory and culture, v.25, n.1-2, article 105, 20/03/2002. (www.ctheory.net).

Levi-Strauss, C. Una lección de escritura. EN su: Tristes trópicos. París, 1955.

Maldavsky, D. Teoría de las representaciones. Buenos Aires, Nueva visión, 1977.

Merquior, R. El significante flotante, fuente de arte. EN su: La estética de Levi-Strauss. Barcelona, 1987, p. 17-53.

Mukarovsky, J. Escritos de estética y semiótica del arte. Barcelona, G. Gili, 1977.

7

Newhall, B. Historia de la fotografía. Barcelona, G. Gili, 2002.

Niccolini, S. ed. El análisis estructural. Buenos Aires, C.E.A.L., 1977.

Panofsky, E. Introducción a la iconología. En: Revista de Occidente, nº 86(may.1970), p.131-161.

Pijoan, J. Summa artis. Madrid, 1967.

Ricoeur, P. Hemenéutica y acción. Buenos Aires, Docencia, 1985.

Sadoul, G. Historia del cine mundial. 12ed. México, Siglo XXI, 1995.

Sarduy, S. Ensayos generales sobre el barroco. México, FCE, 1987.

Sartre, J. La imaginación. Buenos Aires, Sudamericana, 1973.

Saussurre, F. Curso de lingüística general. Buenos Aires, Losada, 1978.

Soulages, F. Estética de la fotografía. Buenos Aires, La marca, 2005

Tapié, L. El barroco. Buenos Aires, Eudeba, 1978.

Vilches, L. Lectura de la imagen. Buenos Aires, Paidós, 1991.

Virilio, P. Velocidad de liberación. Buenos Aires, Manantial, 1997.

Warning, R. Estética de la recepción. Madrid, Visor, 1979.

Lic. Luis A. Facelli