

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Artes, Diseño y
Ciencias de la Cultura

**PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:
SEMIÓTICA**

Área: Artes y Diseño

Carrera: Licenciatura en Artes Combinadas y Tecnicatura en Diseño de Imagen, Sonido y Multimedia

Asignatura: Semiótica

Código:

Año: 2017

Equipo docente:

Profesora Adjunta: Dra. Cleopatra Katerina del Rosario Barrios Cristaldo
Auxiliar Docente de Primera Categoría: Lic. Alejandro Silva Fernández

FUNDAMENTACIÓN

¿De qué modo pensamos y experimentamos el mundo? ¿Cómo se produce el sentido en una sociedad? ¿Cuáles son las operaciones simbólicas que intervienen en la producción de la significación? En torno a estas grandes preguntas se construye el vasto campo de reflexiones de la Semiótica. De modo que su abordaje no resulta sencillo, más aún si observamos que los procesos y prácticas de producción semiótica atraviesan todos campos de la vida social, articulando diversas dimensiones de la política, la economía, el arte y la cultura.

Atendiendo a la complejidad de este campo de estudios y como parte de los planes de estudios de la *Licenciatura en Artes Combinadas y la Tecnicatura en Diseño de imagen, sonido y multimedia*, esta asignatura busca en una primera instancia, introducir a los alumnos en el conocimiento de las teorías generales de los signos y la significación y su productividad para pensar la construcción de sentidos en el campo de las artes.

En segundo lugar, el espacio persigue propiciar una reflexión más detenida en el legado de aquellos autores que centraron su interés en indagar el *hacer artístico* como trama compleja significativa donde se teje la creación y la regeneración de las relaciones sociales en vinculación con las producciones estéticas.

En tercer lugar, se propone complementar ese recorrido teórico reflexivo general con el abordaje analítico crítico de prácticas y materialidades artísticas concretas en función de las problemáticas actuales propias de la esfera del arte desde los elementos que despliegan las semióticas específicas (teatral, visual, musical).

En este marco, el programa se organiza en tres unidades. La primera denominada *Introducción a la teoría de los signos y la significación*, que desarrolla los paradigmas y conceptos claves del campo desde el pensamiento de los principales exponentes de las corrientes estructuralista lingüística y trans-lingüística y la semiótica pragmática.

En tanto, la segunda unidad denominada *Perspectivas en la conformación del campo de estudio de la semiótica del arte y la cultura*, explora las principales reflexiones de los pensadores del Círculo de Praga y la Escuela de Tartu que indagaron la complejidad de los ensamblajes polifónicos y dialógicos que configuran las distintas manifestaciones del arte.

Por último, la tercera unidad denominada *Las semióticas específicas y los debates actuales del arte contemporáneo*, recupera nociones generales y herramientas de la semiótica teatral, visual,

*Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Artes, Diseño y
Ciencias de la Cultura*

musical¹ –sin la pretensión de abarcar todas las gramáticas- para repensar debates en torno al textocentrismo vs. escenocentrismo, el quiebre de la representación mimética y los puntos de vista formalistas vs. referencialistas que ocupan los intercambios entre arte y sociedad.

De este modo, la asignatura aporta un marco teórico general que se ocupa de los fenómenos semióticos globales y particulares del arte y de la cultura (unidades I y II), así como herramientas analíticas específicas para indagar fenómenos que atañen a la especificidad de los lenguajes artísticos, retomando algunos tópicos de los debates socio-filosóficos en torno al problema de representación y la cuestión de la significación en el arte contemporáneo (unidad III).

Consideramos que estas articulaciones resultan fundamentales para entender los estudios específicos de los lenguajes del arte y sus ensambles, identificando como centrales, las nociones generales de la ciencia de los signos y las reflexiones interdisciplinares claves que disparan y motorizan los debates actuales.

En este sentido la asignatura busca que el alumno se aproxime a la investigación de prácticas artísticas localizadas, poniendo el acento en la ejercitación de la lectura y reflexión deconstrutiva de los materiales y textos que configuran la compleja red discursiva de las artes combinadas.

OBJETIVOS

Que el/la alumno/a logre:

- Comprender el valor de la Semiótica en tanto ciencia exploratoria del sentido y su capacidad heurístico-metodológica para la descripción de las prácticas simbólicas, en el marco de las disciplinas humanísticas y sociales.
- Abordar las principales corrientes semióticas, fundamentando sus enunciados teóricos principales para su aplicación en el arte.
- Caracterizar los problemas implicados en la pregunta por la semanticidad artística.
- Entender la semiosis como práctica social, encarando la dimensión social del sentido y la dialogicidad en la conformación de prácticas y discursos artísticos.
- Incorporar nociones, herramientas y un lenguaje específico vinculado a la semiótica a ser materializados en la práctica de la escritura, la producción multimedial y la exposición oral.
- Desarrollar su capacidad de indagación y análisis crítico de materiales, prácticas, problemas situados que vinculan a las artes combinadas con los procesos de producción de sentido.

CONTENIDOS

UNIDAD I. Introducción a la teoría de los signos y la significación

1. Semiología y Semiótica. Las dimensiones semántica, pragmática y sintáctica. Orígenes de la teoría de los signos: hacia Saussure y Peirce.
2. Ferdinand de Saussure y el paradigma estructural: el modelo binario de signo, noción de sistema, relación y valor.
3. Charles Peirce y la semiótica pragmática: el modelo ternario de signo, tripartición del signo y noción de semiosis.
4. Roland Barthes y su vocación translingüística: la exploración de diversos sistemas de significación. Aportes a los elementos de la semiología: el signo semiológico, la denotación y la connotación.

---

¹La selección de las herramientas de estas semióticas específicas se diagramaron en función de los requerimientos de las direcciones de Áreas y la evaluación de los contenidos de las otras materias que conforman la currícula de la Licenciatura y de la Tecnicatura.

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Artes, Diseño y
Ciencias de la Cultura

UNIDAD II. Perspectivas en la conformación del campo de estudio de la semiótica del arte y de la cultura

1. El arte como hecho semiológico según Jan Mukarovsky.
2. Arte y objeto estético según Mijaíl Bajtín. Enunciado, enunciación y dialogismo.
3. El pensamiento de Iuri Lotman desde la semiótica de la cultura: A) Texto, memoria y símbolo; B) Texto artístico, la noción de *ensemble* y su relación con las artes combinadas.

UNIDAD III. Las semióticas específicas y los debates actuales del arte contemporáneo

1. Aproximación a la semiótica del teatro. El sistema de signos teatrales y la semiosis teatral. Debates: la relación entre texto y representación; del texto dramático al texto espectacular.
2. Aproximación a la semiótica de la imagen. La imagen como signo, texto y discurso: A)- Las unidades mínimas y discretas dentro de la imagen y el caso de las figuras retóricas. B)- Intertextualidad, cita, parodia. Debates: la cuestión de representación y las producciones visuales.
3. Aproximación a la semiótica de la música. La complejidad de la significación musical: la semiología de la música y el hecho musical según Nattiez y Jean Molino. Debates: formalistas vs. referencialistas.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

La asignatura contempla la modalidad pedagógica de dictado a partir de clases teóricas en las que se exponen los contenidos propuestos, propiciando el intercambio con los cursantes, a fin de enriquecer el proceso de aprendizaje.

Las clases de exposición teóricas son complementadas con el empleo de distintos recursos tecnológicos para exhibir material audio-visual.

Asimismo se prevé una instancia teórico-práctica presencial con la modalidad de aula taller que propone lectura, comprensión y discusión de textos de autores claves en clase para reflexionar sobre aspectos teóricos-conceptuales puntuales.

También en el espacio de taller se prevén actividades de visualización, reconocimiento y análisis, a partir del despliegue de herramientas de abordaje semióticas, centradas en soportes y prácticas artísticas diversas.

Por otra parte, se dispone el desarrollo de cuatro trabajos prácticos domiciliarios, individuales y grupales, con calificación. El último trabajo es de carácter integrador y consiste en el desarrollo procesual de un ensayo centrado en la identificación y reflexión de temas/problems teóricos de interés de la cátedra aplicados al análisis de un caso. Este trabajo cuenta con un seguimiento semanal desde fines de abril a principios de junio con correcciones personalizadas de avances preliminares.

Además, se prevé la exposición y debate de los trabajos prácticos desarrollados por parte de los alumnos a fin de que éstos enriquezcan su capacidad de transmisión de los saberes.

Asimismo, la asignatura implementa una clase de consulta semanal presencial fuera del horario de clases, a fin de asesorar a los alumnos sobre desarrollo de contenidos, lectura de material bibliográfico y desarrollo de trabajos prácticos.

También se utiliza la plataforma del Aula Virtual de la UNNE y un grupo cerrado en la red social Facebook para mantener contacto fluido con los estudiantes, proporcionar guías, información complementaria y links de interés.

RECURSOS DIDÁCTICOS

Pizarrón, cañón proyector, PC, parlantes, micrófono, internet y material audiovisual y bibliográfico que provee la cátedra.

EVALUACIÓN

*Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Artes, Diseño y
Ciencias de la Cultura*

El cursado se realizará bajo el régimen de *Promoción mediante evaluaciones parciales, con examen final*, según el cual los alumnos para regularizar la asignatura deberán aprobar dos (2) evaluaciones parciales presenciales individuales, el 100 % de los trabajos prácticos (en total cuatro (4) trabajos), así como completar el 60 % de asistencia a todas las clases dictadas.

En caso de desaprobar una de las evaluaciones parciales, o no cumplimentar el porcentaje de trabajos prácticos aprobados o el total de asistencia solicitada, los alumnos pasarán automáticamente a la condición de alumnos libres, con derecho a examen final del programa completo vigente, que se rinde en los turnos expuestos en el calendario.

Recuperatorio: los alumnos tendrán derecho a solo un (1) examen recuperatorio en el caso de haber obtenido un insuficiente en una de las evaluaciones parciales o haber estado ausente en una de ellas.

Postergación de Examen Parcial: los alumnos que tuvieran causa justificada de inasistencia a la fecha estipulada para las evaluaciones parciales, podrá acceder a la instancia de Examen Postergado a realizarse dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha establecida en cada caso (ver requisitos y condiciones en el Régimen Pedagógico - Art. 45.c / Art. 52.c.).

Criterios de evaluación

- Cumplimiento de las consignas
- Presentación en tiempo y forma.
- Ortografía, puntuación, coherencia y claridad en la resolución de trabajos prácticos y evaluaciones parciales.
- Organización de roles y trabajo en equipo.
- Participación activa en clases y seriedad en la exposición de ideas personales y discusión de planteamientos conceptuales.
- Capacidad de síntesis y fundamentación en el manejo de contenidos teóricos.
- Predisposición, compromiso y creatividad para el desarrollo de actividades prácticas.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía obligatoria

UNIDAD I

BARTHES, Roland (1993) "Elementos" y "La semántica del objeto", en *La aventura semiológica*. Ed. Paidós. Barcelona, pp 75-81; 245-255.

MARAFIOTI, Roberto (2005) "Gramática semiótica", en *Charles. S. Peirce. El éxtasis de los signos*, Ed. Biblos. Buenos Aires, pp. 73-98.

SAUSSURE, Ferdinand de (1945 1ra. ed. en esp.). "Primera parte. Principios generales", "Segunda parte. Lingüística sincrónica" y "Tercera parte. Lingüística diacrónica", en *Curso de Lingüística General*, Trad. Amado Alonso. Editorial Losada, Buenos Aires. 1986.

Lectura aula - taller

BARTHES, Roland (1999) *Mitologías*. Ed. Siglo XXI, Buenos Aires.

Magariños de Morentin, Juan (2008): "Concepto de Semiótica" en *La semiótica de los bordes*. Córdoba, Comunicarte, pp. 22-27.

PEIRCE, CHARLES SANDERS (1974), "División de los signos" y "Ícono, índice, símbolo", en *La ciencia de la semiótica*. Buenos Aires, Nueva Visión, pp. 21-23; 45-62.

UNIDAD II

ARÁN, Pampa BAREI, Silvia (2002) "Capítulo 1: Perfiles" y "El tejido conjuntivo de la cultura" en *Texto/memoria/cultura. El pensamiento de Iuri Lotman* Córdoba: UNC, 11-41 y 43-114.

BAJTÍN, Mijail (1997) "Arte y responsabilidad" y "El problema de los géneros discursivos", en *La estética de la creación verbal*, Siglo XXI, México, pp. 11-13 y 2148-290.

----- (1989) "El problema del contenido, el materia y la forma en la creación literaria", en *Teoría y estética de la novela*. Madrid: Taurus. pp. 13-75.

BAREI, Silvia (2005) "Configuraciones migrantes. El 'ensemble' en la frontera del arte y la cultura", en *Entretextos* N° 6, Granada.

*Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Artes, Diseño y
Ciencias de la Cultura*

MUKAROVSKY, Jan (1977) “El arte como hecho semiológico”, en *Escritos de Estética y Semiótica del Arte*. Gustavo Gili, Barcelona.

Lectura aula - taller

ARAN, Pampa (2006) “Arte/Artista”, “Dialogismo”, “Estética”, en *Nuevo diccionario de la teoría de Mijaíl Bajtín*. Ferreyra Editor, Córdoba, pp.23-25/ 83-90/99-106.

LOTMAN, Iuri (2003) “La semiótica de la cultura y el concepto de texto”, en *Entretextos*, Nº 2, Noviembre.

----- (2003) “El símbolo en el sistema de la cultura”, en *Entretextos*, Nº2, Noviembre.

UNIDAD III

BARTHES, Roland (1986) “Retórica de la Imagen”, en *Lo Obvio y lo obtuso*. Barcelona, Paidós, pp. 29 -44.

DE TORO, Fernando (2008) *Semiotica del Teatro. Del texto a la puesta en escena*. Galerna, Bs. As. pp. 69-105.

FIORINI, Daniela y SCHILMAN, Leticia (2009) “Apuntes sobre el sentido de la imagen”, en Arfuch, Leonor y Devalle, Verónica (comps) *Visualidades sin fin. Imagen y diseño en la sociedad global*. Buenos Aires: Prometeo. pp. 159 a 175.

HUTCEHON, Linda (1993) “La política de la parodia posmoderna”, en *Criterios*, La Habana, edición especial de homenaje a Bajtín, julio, pp. 187-203

KRISTEVA, Julia (1997) “Bajtín, la palabra, el diálogo y la novela”, En Navarro, Desiderio (selecc. y trad.). *Intertextualité*, La Habana: UNEAC, Casa de las Américas.

MOLINO, Jean (1975) “Hecho musical y semiología de la música”, *Musique en Jeu*, Nº 17. Traducción Alí Brouchoud. Jorge Sad, María Julia Milán.

NATTIEZ, Jean-Jacques (1987). *Musicologie générale et sémiologie*. Paris: C. Bourgois. Trad. Jorge Sad, María Julia Milán.

UBERSFELD, Anne (1989) *Semiotica teatral*. Madrid, Cátedra: pp.11-29.

Lectura aula- taller

ARFUCH, Leonor (2008): “Representación”, en Altamirano, Carlos (Director): *Términos críticos de sociología de la cultura*. Buenos Aires, Paidós, pp 206-209.

ULLOA, Jorge (1996) “Entrevista a Jean-Jacques Nattiez”, en *Revista musical chilena*. 1996, vol.50, n.186, pp. 73-82.

Bibliografía complementaria

ARANCIBIA, Víctor (2007) “El espesor temporal de las imágenes cinematográficas. A propósito de *La guerra gaucha*: Representaciones sociales y condiciones de producción”, en *Actas de las Jornadas Interescuelas y Departamentos de Historia*, Tucumán: UNT.

BARRIOS, Cleopatra (2015) “La vida de las fotografías en la trama de las prácticas y los discursos”, en Jornaler@s, Nº2. UNJU <http://bit.ly/25FakPQ>

BAREI, Silvia y ARANCIBIA, Víctor (2005) “Cultura y prácticas de frontera: el ritual del la Pachamama en el noroeste argentino”, *Entretextos* Nº 5. <http://bit.ly/1otcAHW>

CAMBLONG, Ana María (2014) *Habitar las fronteras*. Editorial Universitaria, Universidad Nacional de Misiones. Posadas

----- (2014) “Semiótica de fronteras: dimensiones y pasiones territoriales”, en *Conferencia en el I Foro Fronteras Culturales*. Disponible en: <http://www.artes.unne.edu.ar>

BARTHES, Roland (1989) *La cámara lúcida*. Barcelona: Paidós.

----- (1974) *¿Por dónde empezar?*. Barcelona: Tusquets Editores.

----- (1994) *El susurro del lenguaje*. Barcelona: Paidós.

CEBRELLI, Alejandra y Víctor Arancibia (2005) *Representaciones Sociales: Modos de mirar y de hacer* Salta: CEPHIA-CIUNSA.

COBLEY, Paula y JANSZ, Litza (2002). *Semiotica para principiantes*. Era Naciente. Buenos Aires.

DANTO, Artur (2006) “Relatos legitimadores y principios críticos”, en *Después del fin del Arte*. Paidós, Bs. As, pp. 62-80.

DIAZ DE LA FUENTE, Alicia (2005) “Fin de la tonalidad y quiebre de la representación. La música entre el azar y la serie”, en *Estructura y significado de la música serial y aleatoria*. Tesis doctoral en Filosofía. UNED, España. pp. 37-38; 53-87.

ECO, Umberto (1992) *Tratado de semiótica general*, Lumen, Barcelona.

..... (1986) “El signo teatral”, en revista *Gestos* Nº 2, Noviembre.

*Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Artes, Diseño y
Ciencias de la Cultura*

- FERRO, Luis (1997) "Semiótica de la imagen figurativa: el caso del cine y del video documental", en *Anuario de investigación. Vol I: Comunicación*.
- FOUCAULT, Michel (1997). *Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte*. Anagrama. Buenos Aires.
- (2000): "Las Meninas" en *Las palabras y las cosas*. Buenos Aires, Siglo XXI, Pp. 13-25.
- GAUTHIER, Guy. (1992) "Sentido y representación" en *Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido*. Cátedra, Madrid.
- GUADARRAMA, Ulianov (2012) "El signo sonoro y su significación", en Espacios Públicos, Nº34, Mayo-agosto.
- JOLY, M. (2003). *La imagen fija*. La Marca, Buenos Aires.
- KOWZAN, Tadeusz (1992). "El signo en el teatro. Introducción a la Semiólogía del arte: del espectáculo", en *El teatro y su crisis actual. Documentos*. Monte Avila Editores. Caracas, pp 25-51.
- LIZARAZO ARIAS, Diego (2004) *Iconos, emblemas, sueños. Hermenéutica de las imágenes*. Siglo XXI, Buenos Aires.
- MARIN, Louis (2009) "Poder, representación, imagen", en *Prismas. Revista de historia intelectual*, Nº 13, pp. 135-153.
- NATTIEZ, Jean Jacques (2012) "De las artes plásticas a la música: Pierre Boulez, a la escuela de Paul Klee", en *Bajo Palabra Revista de Filosofía*, II Epoca, Nº 7. pp 117-128. Trad. Soto, David.
- PAVIS, Patrice (1996) *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. Trad. Jaume Melendres. Paidós Comunicación, Buenos Aires.
- RODRIGUEZ ESCALONA, Guillermo (2008) "Significado musical y significado lingüístico", en *Anuario Musical N° 63 Enero-diciembre*.
- SAVOINI, Sandra (2010) "Los géneros discursivos: un puente entre lo social y lo textual", en *Nuevos Tiempos. Nuevos géneros*. UNC. Córdoba, pp. 15-24.
- TAYLOR, Diana (2012) *Performance*. Buenos Aires: Asunto Impresiones Ediciones.
- TRAVERSA, Oscar (2001) "Dispositivo-Enunciación: en torno a sus modos de articularse", en: SANMARTÍN, P. y TRAVERSA, O. *El Dispositivo Hipermedial Dinámico Pantallas Críticas*. Buenos Aires: Santiago Arcos, Cap. 1, p. 17-29.
- (2013) *Semióticas. Las semióticas de los géneros, de los estilos, de la transposición*. Buenos Aires: Eterna Cadencia.
- UBERSFELD, Anne (1989) (2004) *El diálogo teatral*. Buenos Aires, Galerna.
- VERÓN, Eliseo (1996) *La semiosis social*. Barcelona: Gedisa.
- (2001) *El cuerpo de las imágenes*, Buenos Aires, Norma.
- VILCHES, Lorenzo (1990). "2. La imagen es un texto" en *La lectura de la imagen*. Barcelona, Paidós, pp. 29-88.
- ZATONYI, Marta (2002). "Simbología" en *Una estética del arte y el diseño de imagen y sonido*. Buenos Aires, Nobuko. pp. 45 -54.
- ZECCHETO, Victorino (2008). *Seis semiólogos en busca de un lector*. La Crujía, Tucumán.
- (2006) *La danza de los signos*. La Crujía, Bs. As.