

**Universidad Nacional de Quilmes
Escuela Universitaria de Artes
Programa Libre**

CARRERA/S:	Licenciatura en Artes y Tecnologías
AÑO:	2019
ASIGNATURA:	Semiótica de la imagen digital
CRÉDITOS:	10 créditos
TIPO DE ASIGNATURA:	Teórico- Práctica

PRESENTACION Y OBJETIVOS:

La semiótica, entendida como la ciencia que estudia los sistemas de signos y los procesos de significación, ha ido actualizando constantemente sus desarrollos teóricos y sus métodos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, a medida que se iba desplegando también el campo interdisciplinario de las ciencias de la comunicación. Sin embargo, en lo que va del siglo XXI, la semiótica se ha visto particularmente interpelada por las nuevas formas de producción, circulación y recepción de signos -y de discursos-, posibilitadas por los usos de las nuevas tecnologías digitales y los entornos virtuales. En este marco, resulta evidente que la imagen digital constituye uno de los recursos semióticos privilegiados en la comunicación contemporánea.

El objetivo general de la materia es que las y los estudiantes adquieran y dominen conocimientos y herramientas básicas de orden teórico y metodológico pertenecientes al campo de la semiótica, específicamente al de la semiótica de la imagen, para abordar el estudio y análisis de los procesos de significación y comunicación visual en la era digital. La asignatura presenta los fundamentos de las principales teorías semióticas y busca profundizar la reflexión y el análisis crítico de la comunicación desde estas perspectivas.

Los objetivos específicos son: que las y los estudiantes conozcan los elementos fundamentales de las tradiciones semióticas; que problematicen y profundicen los conceptos de signo y de imagen a través de la lectura de dichas tradiciones; que conozcan los desarrollos y las posibilidades actuales de la semiótica para abordar los signos icónicos y pictóricos en el mundo digital; que logren utilizar herramientas metodológicas para el análisis semiótico crítico de discursos contemporáneos; que puedan pensar estos insumos en relación al arte y a la comunicación.

Asimismo, y en relación con los objetivos señalados, a lo largo del curso se realizarán ejercicios de análisis semiótico de diferentes materiales empíricos concretos, con el objetivo de lograr una mayor comprensión de las formas complejas de construcción de diferentes tipos de discursos multimodales en los paisajes semióticos actuales.

CONTENIDOS MÍNIMOS:

El ciberespacio como no lugar: las teorías de Marc Augé aplicadas a escenarios digitales. Revisiones. Imagen y realidad. Elementos de la imagen digital. La interfaz. El papel del diseño de la interfaz. Tipos de interfaz. Interactividad. Niveles. La navegación. Tipos de navegación. La inmersión. Modalidades de inmersión. Usabilidad y accesibilidad. Análisis y lectura de la imagen digital.

CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES:

Unidad I:

La semiótica: nociones fundamentales. Signo. Antecedentes. Semiología o semiótica. El signo según Ch. Peirce: el concepto de semiosis. Representamen, objeto, interpretante. Las clasificaciones de signos. Estructuralismo y sistemas semiológicos no lingüísticos. La teoría semiológica de R. Barthes. Denotación, connotación. Retórica de la imagen.

Unidad II:

La semiosis social según Eliseo Verón. La teoría de los discursos sociales, el contrato de lectura como dispositivo. Mediatizaciones e hipermediaciones: subjetividad, espacio y tiempo. El ciberespacio como no lugar. Interactividad, navegación e inmersión. Narrativas transmedia.

Unidad III:

La semiótica de imágenes: los códigos visuales según el U. Eco. El signo visual y la retórica de la imagen desde la perspectiva del Grupo My. La imagen en la era digital: de la reproducción mecánica a la producción digital de imágenes. Lo icónico y las nuevas prácticas en el orden de lo virtual: subir, comentar, compartir imágenes. Imágenes fijas e imágenes en movimiento.

Unidad IV:

La semiótica social y la multimodalidad: fundamentos teóricos y herramientas metodológicas. Multimodalidad y mediatización. La perspectiva multimodal para analizar la construcción de significados en imágenes: estructuras narrativas y estructuras conceptuales. Representación e interacción.

Unidad V:

Semiótica de la imagen y arte. El mensaje estético. Formas de la percepción. Artes y nuevas tecnologías. La tecnología digital y el cine.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN:

El sistema de aprobación de la asignatura se rige por la normativa detallada en la Resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes (RSC 201/18), en el Capítulo II "Evaluación y acreditación / "Título I. Modalidad Virtual" y sus artículos correspondientes donde constan tanto las condiciones para alcanzar la regularidad de la asignatura como el régimen de

exámenes finales.

<http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5bbb4416f0cdd.pdf>

El examen del alumno libre será escrito y oral, según el siguiente detalle:

1) Una evaluación escrita a partir de consignas que se entregarán en el momento del examen sobre algún punto del programa. El examen se realizará en forma presencial y previa al examen oral y es condición para pasar a esa instancia.

2) El oral consta de:

a-La exposición de un tema a elección, dentro de los contenidos del Programa, de aproximadamente 15 minutos.

b-Uno o más temas propuestos por la mesa examinadora (aproximadamente 20 minutos).

Se espera que los/las estudiantes evidencien solvencia en el desarrollo de los contenidos y en las respuestas a las preguntas que la mesa señale.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

Unidad I:

Eco, Umberto. (1986) "El universo del sentido", en La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Ed. Lumen. Madrid.

Fernando Fraenza y Sergio Yonahara. (2006) Arte, representación, pintura y visión. En X jornadas de investigación del área artes Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía & Humanidades Universidad Nacional de Córdoba

Peirce, Charles Sanders (1986) "Icono, índice y símbolo", en La ciencia semiótica. Ed. Nueva Visión. Buenos Aires.

Beuchot, Mauricio (2004) "La semiótica de Peirce", en La semiótica. Teorías del signo y el lenguaje en la historia. Ed. FCE: México.

Barthes, Roland. (1986) "Retórica de la imagen", en Lo Obvio y lo Obtuso. Ed. Paidós. Barcelona.

Barthes, Roland. (1986) "Arcimboldo, el retórico o el mago", en Lo Obvio y lo Obtuso. Ed. Paidós. Barcelona.

Beuchot, Mauricio (2004) "La línea estructuralista" en La semiótica. Teorías del signo y el lenguaje en la historia. Ed. FCE: México

Unidad II:

Verón, E. (2004) Fragmentos de un tejido. Ed. Gedisa. Barcelona.

Verón, E. (2013) La semiosis social 2. Paidós. Buenos Aires.

Verón, E. (2015) Teoría de la mediatización: una perspectiva semio-antropológica, en Cuadernos de Información y Comunicación. vol. 20 173-182

Scolari, Carlos. (2008) "Hacia una teoría de las hipermediaciones", en Hipermediaciones. Elementos para una teoría de la comunicación interactiva. Ed. Gedisa. Barcelona

Scolari, Carlos (2003) "Hacia una semiótica de las interacciones digitales", en Revista De Signis No 5

Carlón, Mario (2013) "Contrato fundacional, poder y mediatización: noticias desde el frente sobre la invasión a youtube, campamento de los Bárbaros," en MATRIZes Año 7 No 1.- São Paulo – Brasil – p.107 -126

Cingolani, Gastón. (2019) "Mediatizaciones e interfaces sociales entre colectivos e individuos", en Inmediaciones de la comunicación- VOL. 14 / No 1 – Montevideo. 17-23

Augé, Marc (2000) "De los lugares a los no lugares", en Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la Sobremodernidad. Ed. Gedisa. Barcelona

Scolari, Carlos (2014) "Narrativas transmedia. nuevas formas de comunicar en la era digital", en Anuario AC/E de Cultura Digital.

Unidad III:

- Eco, Umberto (1986). Articulaciones de los códigos visuales, en La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Madrid, Lumen
- Grupo My (1992) Caps 2 y 3 del Tratado del signo visual. Para una retórica de la imagen. Madrid, Cátedra.
- Hodge, Bob, "Análisis crítico del discurso electrónico: Investigación social y cultural en la era digital" en Coronado, Gabriela y Hodge, Bob (2017) Metodologías semióticas para análisis de la complejidad.
- Sonesson, Goran (2004) La Semiótica de Imágenes — de la Reproducción Mecánica a la Producción Digital, en Razón y Palabra No 38
- Tabachnik, Silvia (2015) Reinas y sicarias. Una indagación en el archivo audiovisual del narco en la Red, en Revista De Signis No. 23
- Metz, Christian. (1974) El estudio semiológico del lenguaje cinematográfico. Buenos Aires, Nueva Visión
- Nel, Noel (2003) Los regímenes escópicos de lo virtual. En De Signis No. 5

- Carlón, Mario (2016) Registrar, subir, comentar, compartir: prácticas fotográficas en la era contemporánea. En Estética, medios y subjetividades, Pablo Corro y Constanza Robles (editores). Santiago: Universidad Pontificia Católica de Chile.
- Machado, Arlindo (2009): "Regímenes de inmersión", en El sujeto en la pantalla. La aventura del espectador, del deseo a la acción. Barcelona: Gedisa. Disponible en: <http://ciberculturaaa.files.wordpress.com/2012/03/machado-arlindo-el-sujeto-en-la-pantalla.pdf>

Unidad IV:

- Williamson, Rodney. (2005). "¿A qué le llamamos discurso en una perspectiva multimodal?" Los desafíos de una nueva semiótica". En América Latina en su discurso. Actas del VI Congreso de Latinoamericano de Investigadores en Estudios del Discurso.
- Kress, Gunther y van Leeuwen, Theo (2001) Discurso multimodal. Los modos y los medios de la comunicación contemporánea. * KRESS, Gunther & van LEEUWEN Theo: (2001) Multimodal discourse. The modes and media of contemporary communication, Londres, Arnold; Introducción, pp. 1-23. Traducción: Laura H. Molina, para la cátedra de Producción de Textos de la FBA, UNLP, 2011.
- Pardo Abril, Neyla Graciela (2007) Mediatización, multimodalidad y significado. Ponencia presentada en X Congreso Internacional de Humanidades- Palavra e cultura na América Latina: Heranças e desafios" UnB.
- Williamson, Rodney y Resnick, Allison (2003) Re-presentando el poder: una lectura multimodal de algunos medios electrónicos, en VERSIÓN 13 • UAM-X • MÉXICO • 2003 • PP. 83-119
- Williamson, Rodney (2008) El diseño de un corpus multimodal
- Aymá, Ana y Pérez, Sara (2017) MEDIOS. MULTIMODALIDAD, GÉNERO Y POLÍTICA: Cristina Fernández de Kirchner en Noticias, en Revista Observatório, Palmas, v. 3, n. 6, p. 517-556
- Pardo Abril, Neyla (2008) El discurso multimodal en YouTube, en Revista ALED 8 (1), pp. 77-107

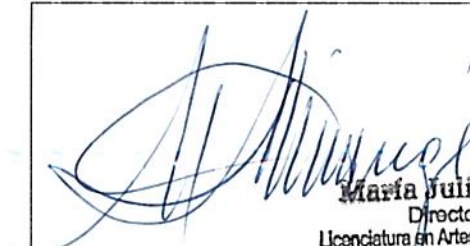
Unidad V:

- Eco, Umberto. (1986) "El mensaje estético", en La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Ed. Lumen. Madrid.
- Berger, John (2005) Cap 7 de Modos de Ver. Ed. Gustavo Gili. Barcelona
- Jost, Francois (1992): "La semiología del cine y sus modelos", en AA.VV: Christian Metz y la teoría del cine. Buenos Aires: Catálogos, pp. 151-161
- Gubern, Roman. "La ingeniería del imaginario. Del arte al espectáculo", en Revista De Signis 10
- Paz Gago, José María. "Artes del espectáculo y nuevas tecnologías", en Revista De Signis 10
- Oyhandy, Enrique (2013) La imagen cinematográfica en la era digital, en Revista Question= Vol. 1, N.º39
- Groys, Boris (2014). "La obligación del diseño de sí" y "La producción de la sinceridad", en Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea". Buenos Aires: Caja Negra.

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:

- Barthes, Roland (1990) "Elementos de Semiología". En: La aventura semiológica. Buenos Aires: Paidós.
- Barthes, Roland (1982) "La cámara lúcida". Barcelona, GGili
- Baudrillard, Jean. (2005 [1978]) Cultura y simulacro. Barcelona: Kairós
- Debray, Régis (1997): Vida y muerte de la imagen: historia de la mirada en Occidente. Madrid, Paidós.
- Deladalle, Gerard. (1996 [1990]) Leer a Peirce hoy. Barcelona, Paidós.
- Deleuze, Gilles (1983): La imagen-movimiento Estudios sobre cine 1. Barcelona, Paidós.
- Deleuze, Gilles (1987): La imagen-tiempo Estudios sobre cine 2. Barcelona, Paidós.
- Deely, John. (1996) Los fundamentos de la semiótica. México, Universidad Iberoamericana.
- Eco, Umberto (1977) Tratado de Semiótica General. Barcelona, Lumen.
- Eco, Umberto (1994) Signo. Bogotá, Grupo Editor Centenario.
- Eco, Umberto (1977) Tratado de Semiótica General. Barcelona, Lumen.
- Hall, Stuart (2004 [1973]). "Codificación y decodificación en el discurso televisivo", en "Cultura de masas", Cuadernos de Información y Comunicación Vol 9. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- Jameson, F. (1991) Ensayos sobre el posmodernismo. Buenos Aires, Imago Mundi.
- Jay, Martin (2003): "Regímenes escópicos de la modernidad", en Campos de fuerza. Entre la historia intelectual y la crítica cultural. Buenos Aires: Paidós, pp. . pp .221-53.
- Jenkins, Henry (2008). "Destripando Survivor: la anatomía de una comunidad de conocimientos", en Convergence Culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación. Barcelona, Paidós.
- Jenkins, Henry (2009 [2006]) "Star Trek respuesta, reinterpretada y reescrita: la escritura de los fans como caza furtiva textual", en Fans, blogueros y videojuegos. La cultura de la colaboración. Barcelona: Paidós.
- McLuhan, Marshall (2009 [1964]) Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano. Barcelona, Paidós.
- Magariños, Juan Ángel (2001): "La(s) Semiótica(s) de la Imagen Visual", en Cuadernos de Semiótica, n. 17, pp. 295-320, Universidad Nacional de Jujuy.
- Metz, C. (1972) "Problemas de denotación en el film de ficción". en Ensayos sobre la significación en el cine. Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo.
- Morris, Charles (1977) Fundamentos de la teoría de los signos. Barcelona, Paidós.
- Verón, Eliseo (1993) La semiosis social: fragmentos para una teoría de la discursividad. Barcelona, Gedisa.
- Verón, Eliseo (1989) "Interfaces. Sobre la democracia audiovisual avanzada", en El cuerpo de las imágenes. Buenos Aires, Norma.

María Julia Augé
Directora
Licenciatura en Artes y Tecnologías
Universidad Nacional de Quilmes
Firma y Aclaración:
Director de carrera