

Maestría en Estudios de Teatro y Cine Latinoamericano y Argentino

Seminario: Semiótica teatral y cinematográfica

PROF.: María Laura González y Armando Minguzzi

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras. Púan 430

Cantidad de horas: 48 Hs hs.

1° cuatrimestre 2019

Día y horario: Lunes y jueves de 17 a 21 hs

Inicio: 13 de mayo

Título de programa: “Semiótica narrativa del cine y el teatro: lenguajes, trasposiciones y diálogos intertextuales”

FUNDAMENTACIÓN

Si bien la semiótica puede ser definida como una teoría general de los signos, también aparece, en ciertos contextos más amplios, como el estudio del sentido y la significación. En esa doble acepción es posible encontrar perspectivas más duras (fuertemente ancladas en modelos lógicos, semánticos) y otras más interpretativas que consideran al sentido no como dato cuantitativo, sino como una construcción o proceso (comunicativo y dialógico). Es en este último sentido el que Greimas y Courtés, dos autores centrales de la escuela semiótica de París, adoptan para hablar de la semiótica como aquello que permite las operaciones de paráfrasis (explicar o interpretar “amplificativamente” un texto) o de trascodificación (traducir de un código a otro), es decir aquello que fundamenta la actividad humana en tanto que es intencional. Serán, entonces, estas ideas cercanas a la trascodificación o la paráfrasis, es decir ligadas a la traductibilidad y surgidas de dicha tradición (volcada fuertemente a estudiar la dimensión narrativa de los textos), y las de la escuela semiótica de Tartu, con Iuri Lotman a la cabeza, centradas, principalmente, en la noción de texto y de cultura, las que nos permitan, entre otras muchas tradiciones y teóricos, estudiar el cine y el teatro y la diversidad de lenguajes que los habitan y atraviesan.

Buscaremos, entonces, en este seminario analizar, desde una perspectiva semiótica amplia, la dimensión narrativa de los textos cinematográficos y teatrales. Lo que hará posible, en primer lugar, descubrir los diálogos con la literatura y otras artes y, en segundo término, sacar a la luz el circuito comunicativo en el que se inscriben estas textualidades, es decir revisar la intertextualidad y los “puentes formales” que están detrás del cotejo de lenguajes de toda trasposición, a lo que se agrega la posibilidad de pensar en operaciones de lectura que, con la noción de contexto cultural de fondo, actualicen dicho contenido narrativo y ficcional.

OBJETIVOS

Objetivo general

El objetivo de este seminario es conseguir que los/as alumnos/as lleven a cabo un análisis crítico y una reflexión teórica eficaz en torno a cómo los distintos lenguajes construyen el sentido en textos fílmicos y teatrales/espectaculares.

Objetivos específicos

1. Que los/as alumnos/as desarrollen habilidades de análisis para que puedan identificar los diferentes sistemas de signos que componen cada lenguaje artístico y así establecer relaciones intertextuales entre texto fílmico, teatral y texto literario.
2. Que los/as alumnos/as sean capaces de reconocer a través de la metodología de análisis la creación específica de “puentes formales” entre los lenguajes fílmicos, teatrales y literarios, sobre todo en lo concerniente al estatuto del narrador y sus posibilidades.
3. Que el/la alumno/a adquiera las competencias teóricas necesarias y un léxico conceptual pertinente para abordar los diferentes componentes de cada lenguaje desde su especificidad, estableciendo categorías de análisis entre texto dramático y texto espectacular, respectivamente.
4. Que el/la alumno/a pueda abordar un texto fílmico o teatral contando con las suficientes herramientas que le permitan dar cuenta de la estructura de composición, sus particularidades y su estructura.
5. Que el/la alumno/a pueda contar con distintos modelos de trasposición que le permitan analizar las operaciones llevadas a cabo en distintos textos fílmicos o teatrales.
6. Que el/la alumno/a pueda enmarcar y descubrir en su análisis de distintos textos fílmicos o teatrales las operaciones interpretativas que fuerzan o posibilitan los distintos modelos genéricos cuando se pasa de la literatura al cine o, del teatro al cine.
7. Que los/as alumnos/as puedan analizar las diferencias entre los procedimientos ficcionales utilizados a la hora de realizar la lectura de un texto de origen que está detrás de toda trasposición.

Programa

Unidad 1

Semiótica narrativa: unidades mínimas y procesos significativos. De la trascodificación a la sumatoria de códigos y lenguajes. La narración: definiciones, límites y producción de sentido. Características y componentes del relato ficcional. Las escuelas narratológicas cinematográficas: teoría de la enunciación, estructuralismo y deconstrucción.

Unidad 2

Semiótica teatral: Texto dramático y texto espectacular. Características. Los lenguajes escénicos verbales y no verbales en la puesta en escena. Códigos espectaculares y convenciones teatrales. El signo espectacular.

Unidad 3

El texto: centro, periferia, asimetría y grados de formalización. La acepción culturológica del contexto. Hacia la hipótesis de comunicabilidad como punto de partida de la interpretación. Trasponer: lo pertinente, lo accesorio y las prácticas de lectura en los textos fílmicos. Mostrar y/o crear significado en el film.

Unidad 4

Intertextualidades en la escena. Metateatralidad. Articulaciones entre un paradigma moderno y otro contemporáneo. Del drama a más allá del drama. Interdiscipliniedad escénica. Liminalidad y teatralidad. El espectador entre espacios convencionales y no convencionales. La actuación como disparador del artefacto teatral. La performance en cruce con lo teatral específico.

Unidad 5

Teorías de la trasposición cinematográfica: la singularidad de los puentes formales entre literatura y cine, la intertextualidad y la expansión del universo estético del autor. Tipologías de la trasposición: críticas y marcos culturales. Los pactos genéricos como pactos de lectura: los géneros en cine y literatura. Ficción y campos de referencia: de la modelización externa a la representación interna en el relato ficcional. Puntos de vista y multiplicidad de narradores: construcción coral del mundo ficcional fílmico.

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SEMINARIO

Las clases desarrollarán, en las primeras horas, los contenidos teóricos propuestos en el programa que permiten leer la dimensión narrativa de los textos, lo que se completará a través de ejemplos prácticos y concretos del análisis semiótico de los textos fílmicos y teatrales partiendo de su cotejo con la literatura y otras artes. Para ello se recurrirá al visionado de fragmentos específicos de la historia del cine y representación teatral y al análisis de algunos textos literarios que ejemplifiquen y desarrollen las herramientas teóricas propuestas en el seminario.

Una vez impartidos los contenidos teóricos del programa y explicada la metodología de trabajo que deben utilizar para realizar el proyecto, se llevarán a cabo una serie de discusiones en torno a las presentaciones orales de los proyectos presentados por los/as maestrandos/as en sesiones específicas. También se implementará un control y supervisión de los trabajos de los/as maestrandos/as manteniendo un constante diálogo con ellos/as, que respetará el cronograma acordado con el grupo y con la dirección de la Maestría.

REGIMEN DE APROBACIÓN y ASISTENCIA

Se deben cumplimentar 48 horas del curso organizadas de la siguiente manera:

Se desarrollarán 12 clases de 4 horas cada una.

26hs de Encuentros grupales de discusión teórica entre cursantes y docentes a cargo del Seminario.

14hs de Visionado de material audiovisual que contemplen algunos de los ejemplos cinematográficos y escénicos más significativos que apoyen la parte teórica del seminario.
8 hs de Presentación Oral de los trabajos y Encuentros Tutoriales del profesor titular del Seminario con los alumnos.

Para aprobar el Seminario se debe presentar un trabajo escrito, además de su defensa y discusión mediante presentación oral, que contemple los siguientes puntos:

- Elección del corpus a analizar.
- Explicitación del marco teórico.
- Objetivo e Hipótesis de la investigación
- Metodología de la investigación utilizada
- Análisis e interpretación del corpus.
- Conclusiones.

Filmografía y obras de teatro

Textos dramáticos:

Al servicio de la comunidad, Andrés Binetti y Mariano Saba

La fabulosa historia de los inolvidables Marrapodi, Los Macocos

Neva, Guillermo Calderón

Postales argentinas, Ricardo Bartis

Terrenal, Mauricio Kartun

Zooedipous, Daniel Veronese (cuadernos)- Periférico de Objetos

Textos espectaculares (a completar):

La Organización Negra, *Proyecto Filoctetes* (Periférico de objetos), *La Marea e Interiores* (Mariano Pensotti), *Relato situado* (Cía. Funciones Patrióticas), Festival Ciudades

Paralelas, *Propuestas urbanas del RiminiProtokoll*, *Proyecto Posadas* (Andrés Binetti-

Michelle Wejcman), *El bululú, antología endiablada* (Oski Guzmán y Leticia de Lellis),

Terrenal (Mauricio Kartun), *El último espectador* (Andrés Binetti), entre otros. Además de puestas en cartel durante la cursada.

Filmografía

“A la deriva”, Javier Rotela, 2006.

“Días de odio”, Leopoldo Torre Nilsson, 1954.

“El aura”, Fabian Bielinsky, 2006.

“El ciudadano”, Orson Wells, 1941.

“Hombre de la esquina rosada”, René Mujica, 1962.

“La cámara oscura”, María Victoria Mennis, 2007.

“La condesa descalza”, Joseph L. Mankiewicz, 1954

“Las dos Elenas”, Francisco Ibañez, 1965.

“La espera”, Fabián Bielensky, 1983.

“La mujer del cuadro” Fritz Lang, 1944.

“La sombra de una duda”, Alfred Hitchcock, 1943.

“La terraza”, Leopoldo Torre Nilsson, 1963.

“Los intocables”, Brian de Palma, 1987.

“Los verdes paraísos”, Carlos Hugo Christensen, 1947.

- “Mentiras piadosas”, Diego Sabanes, 2009.
 “Rosaura a la diez”, Mario Soffici, 1958.
 “Un día de estos”, Ana María Londoño, 2002.

Bibliografía

- AA. VV. *Cinema e letteratura* (A cura di Vincenzo Camerino). Torre Bianca, Barbieri Editore, 2002.
- AA.VV. *Funámbulos*. [Selección de varios números].
- Albèra, François. *Los formalistas rusos y el cine: la poética del film*. Barcelona-Buenos Aires, Paidós, 1998.
- Altman, Rick. *Los géneros cinematográficos*. Barcelona, Paidós, 2010.
- Aumont, J. y otros. *Estética del cine*, Barcelona, Paidós, 1983.
- y Marie, Michel. *Diccionario teórico y crítico del cine*. Buenos Aires, La marca, 2006.
- Bajtin, Mijail. *Estética de la creación verbal*. México, Siglo XXI, 1982.
- Barthes, Roland. *La aventura semiológica*. Barcelona, Paidós, 1990.
- . *El grano de la voz*. México, Siglo XXI, 1983.
- Bazin, Andre. *¿Qué es el cine?*, Madrid, Rialp, 1966.
- Bettetini, Gianfranco. *Cinema: lingua e scrittura*. Milano, Bompiani, 1968.
- Berg. Walter. “Literatura y cine. Nuevos enfoques del concepto de intermedialidad”, en: *Revista Iberoamericana*, Vol. II, núm. 6, 2002, pp. 127-141.
- Bordwell, D., Thompson K. *El arte cinematográfico*, Barcelona, Paidós, 1993.
- . *La narración en el cine de ficción*. Paidós, Barcelona, 1995.
- Brunetta, Gian Piero. *Nacimiento del relato cinematográfico*. Madrid, Cátedra, 1992.
- Burch. Noel. *Praxis del cine*. Madrid, Fundamentos, 1970.
- . *El tragaluz del infinito (Contribución a la genealogía del lenguaje fílmico)*, Madrid. Ediciones Cátedra, 1991.
- Cacace, Guillermo. “La dirección teatral: breve introducción a una mirada sobre labor”, *Teatro XXI*, Año XIX, No. 33, 2013, Pp.56-59.
- Casetti, Francesco y Di Chio, Federico. *Como analizar un film*. Barcelona, Paidós, 2007.
- Cédola, Estela. *Cómo el Cine leyó a Borges*. Buenos Aires, Edicial, 1999.
- Cerdá, Marcelo. “La pérdida del nombre. La transposición autónoma de 'Emma Zunz' a *Días de odio*”, en: *El matadero*. Instituto de literatura Argentina “Ricardo Rojas”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Tercera época, nro. 7, 2011.
- Chatman, Seymour. *Historia y discurso: La estructura narrativa en la novela y el cine*. Taurus, Madrid, 1990.
- Chion M., *El cine y sus oficios*, Madrid, Cátedra, 1992.
- Company-Ramón, Juan Miguel. *El trazo de la letra en la imagen: texto literario y texto UO*
- Courtes, Joseph. *Introducción a la semiótica narrativa y discursiva: metodología y aplicación / estudio preliminar de A. J. Greimas*. Buenos Aires, Hachette, 1980.
- Cozarinski, Edgardo. *El cine y Borges*. Editorial Sur, Buenos Aires, 1974.
- Deleuze, G. *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2*, Barcelona, Paidós, 2009.
- De Marinis, Marco. “A través del espejo: el teatro y lo cotidiano”, en *Comprender el teatro*. Lineamientos de una nueva teatrología, Buenos Aires, Galerna, 1994.

“Interpretación y emoción en la experiencia del espectador”, en *Comprender el teatro*, Buenos Aires, Galerna, 1987.

----- “Problemas de semiótica teatral. La relación espectáculo-espectador”, *Gestos*, N° 1, año 1., 1986

De Toro, Fernando, “Desde Stanislavsky a Barba: Modernidad y posmodernidad o la epistemología del trabajo del actor en el siglo XX”, en Fernando De Toro, *Intersecciones: Ensayos sobre teatro*, Frankfurt am Main-Madrid, Iberoamericana Vervuert, 1999.

Díaz Arenas, Ángel. *Las perspectivas narrativas: teoría y metodología*. Pfannkuchstr, Reichenberger, 1988.

Diéguez Caballero, Ileana. *Escenarios Liminales. Teatralidades, performance y política*, Buenos Aires, Atuel, 2007.

Dolezel, Lubomir. *Heterocósmica. Ficción y mundos posibles*. Arco/Libros, Madrid, 1999

Eco, Umberto. “Cine y Literatura: la estructura de la trama”, en: *La definición del arte*. Barcelona, Plantea-Agostini, 1985.

----- *Lector in fabula*. Barcelona, Lumen, 1981.

----- *Tratado de semiótica general*. Barcelona, Lumen, 1995.

----- *Interpretación y sobreinterpretación*. Gran Bretaña, Cambridge University Press, 1995.

Domínguez Alba, María. “Teatro y pintura: un espacio habitable”, *Revista Telondefondo*, No. 3, julio, 2006.

Féral, Josette “La teatralidad: en busca de la especificidad del lenguaje teatral”, en *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna, 2004.

García de Molero, Írida y Finol, José Enrique. “Semiótica del cine: Un modelo dialógico simétrico/asimétrico para el análisis del texto/discurso filmico”, en: *Quorum Academic*, Vol. 3, N° 1, enero-junio 2006, pags.. 77 –104..

García Jiménez, Jesús. *Narrativa audiovisual*. Cátedra, Madrid, 1996.

Gaudreault, André y Jost, François. *El relato cinematográfico. Cine y narratología*. Barcelona, Paidós, 1995.

Genette, Gerard. *Figuras III*. Lumen, Barcelona, 1989

----- *Palimpsesto. La literatura en segundo grado*. Madrid, Taurus, 1989. Pp.9-23.

----- *Ficción y dicción*. Barcelona, Lumen, 1993.

Gimferrer. *Cine y Literatura*. Barcelona, Seix Barral, 2012.

González, Malala. “Intervenciones en el espacio público: performance, mirada y ciudad” en *Revista Brasileira de Estudos da Presença* (Universidad Federal de Rio Grande do Sul), Vol. 3, No. 3, set. /dez., 2013. Pp. 728-741. Disponible en: <http://seer.ufrgs.br/index.php/presenca/article/view/39254>

Greimas, Algirdas Julien. *En torno al sentido: ensayos semióticos*. Madrid, Fragua, 1973.

----- *La semiótica del texto: ejercicios prácticos*. Barcelona-Buenos Aires, Paidós, 1983.

Guevara, Eugenia. “Procedimientos cinematográficos en la escena teatral posmoderna: La profundidad de campo en La estupidez y Lúcido, de Rafael Spregelburd” en Roger Mirza (ed.) *Territorios y fronteras en la escena iberoamericana*, Montevideo. UDELAR, 2012. Pp.225-234.

Halfon, Mercedes (2015, febrero 8) “Criollo y popular”, *Radar*, Página 12. Disponible en: <http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-10378-2015-02-08.html>

- Harsaw, Benjamin. "Ficcionalidad y campos de referencia". En Dolezel, Lubomir y otros. *Teorías de la ficción literaria*. Antonio Garrido Domínguez (comp.). Madrid: Arco/Libros, 1997, p. 127.
- Jameson, Fredric. *Documentos de cultura, documentos de barbarie: la narrativa como acto simbólico*. Madrid, Visor, 1989.
- Kartun, Mauricio. "La técnica del actor popular y el teatro contemporáneo". *Afuera. Revista de Estudios y crítica cultural*, 2014. Disponible en: <http://www.revistaafuera.com/articulo.php?id=317&nro=14>
- Lehmann, Hans-Thies. *Teatro posdramático*. México, Paso de gato/Murcia, CENDEAC. 2013.
- Lotman, Iuri. *Estructura del texto artístico*. Madrid, Istmo, 1978.
- . *Estética y semiótica del cine*. Barcelona, Gustavo Gili, 1979.
- . *Semiótica de la cultura*. Madrid, Cátedra, 1979.
- . *La semiósfera III. Semiótica de las artes y la cultura*. Madrid, Frónesis-Cátedra, 2000.
- Martínez, Matías y Scheffel Michel. *Introducción a la narratología, Hacia un modelo analítico-descriptivo de la narración ficcional*. Buenos Aires, Las Cuarenta, 2011.
- Martínez García, María de los Ángeles. *Laberintos narrativos. Estudios sobre el espacio cinematográfico*. Barcelona, Gedisa, 2011.
- Metz, Christian. *El significante imaginario*, Barcelona, Paidós, 2001.
- . *Ensayos sobre la significación en el cine (1968-1972)*, Barcelona, Paidós, 2002.
- Minguzzi, Armando. "Traicionar o expandir: operaciones estéticas y lecturas <Centenarias> de un texto borgeano", en: Satarian, Mónica (ed.) *Fuera de campo*. Buenos Aires, UBA- Facultad de Filosofía y Letras, 2013.
- Pavis, Patrice. *El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza y cine*. Paidós, Barcelona, 2000.
- Paz Gago, José María. "Propuestas para un replanteamiento metodológico en el estudio de las relaciones de literatura y cine. El método comparativo semiótico-textual", en: *Signa*, 13, 2004, págs., 199-232.
- Peña-Ardid, Carmen. *Literatura y cine, una aproximación comparativa*. Cátedra, Madrid, 1996.
- Pérez Bowie, José Antonio. *Leer el cine. La teoría literaria en la teoría cinematográfica*. Salamanca, Editorial Universitaria de Salamanca, 2008.
- Pinta, María Fernanda. "Interdisciplinariedad y experimentación en la escena argentina de la década del sesenta". Archivo Virtual Artes Escénicas, 2006 Disponible en: <http://artesescenicas.uclm.es/index.php?sec=texto&id=51>
http://artesescenicas.uclm.es/archivos_subidos/textos/51/Instituto%20Di%20Tella.pdf
- Rancière, Jacques. *El espectador emancipado*. Buenos Aires, Manantial, 2008.
- . *La fábula cinematográfica: reflexiones sobre la ficción en el cine*. Buenos Aires, Manantial, 2005.
- . *Las distancias en el cine*. Buenos Aires, Manantial, 2012.
- Reisz, Karen. *Técnica del montaje cinematográfico*. Madrid, Taurus, 1989.
- Sánchez-Biosca V. *Teoría del montaje cinematográfico*, Valencia, Textos de la Filmoteca, 1991.
- . *Cine y vanguardias artísticas. Conflictos, encuentros y fronteras*, Barcelona, Paidós, 2004.

- Sarrazac, Jean-Pierre. "El drama en devenir. Apostilla a L'avenir du drama", en *Cuadernos de Ensayo Teatral*, No. 12, México, Pasodegato, 2010.
- Stam, Robert. *Teoría y práctica de la adaptación*. México, UNAM, 2009.
- y Burgoyne, Robert. *Nuevos conceptos de la teoría del cine*. Barcelona, Paidós, 1999.
- Xavier, Ismail. *El discurso cinematográfico: la opacidad y la transparencia*. Buenos Aires, Manantial, 2008.
- Talens, Jenaro. *Elementos para una semiótica del texto artístico (poesía, narrativa, teatro, cine)*. Madrid, Cátedra, 1988.
- Tinazzi, Giorgio. *La scrittura e lo sguardo. Cinema e letteratura*. Venezia, Marsilio Editore, 2010.
- Trastoy, Beatriz. *La escena posdramática. Ensayos sobre la autorreferencialidad*. Buenos Aires, Libretto, 2018.
- Trsatoy, Beatriz y Perla Zayas de Lima. *Lenguajes escénicos*. Buenos Aires, Prometeo, 2006.
- Ubersfeld, Anne. "La escena y el texto", *La escuela del espectador*, Madrid, ADE, 1998.
- Semiótica teatral* Torres Monreal, Francisco (trad.). Madrid, Universidad de Murcia, 1993.
- Wolf, Sergio. *Cine / Literatura. Ritos de pasaje*, Buenos Aires, Paidós, 2001.
- Zunzunegui S. *La mirada cercana. Microanálisis fílmico*, Barcelona, Paidós, 1996.

Resumen

En este seminario nos proponemos analizar, desde una perspectiva semiótica amplia, la dimensión narrativa de los textos cinematográficos y teatrales. Lo que hará posible, en primer lugar, descubrir los diálogos con la literatura y otras artes y, en segundo término, sacar a la luz el circuito comunicativo en el que se inscriben estas textualidades, es decir revisar la intertextualidad y los "puentes formales" que están detrás del cotejo de lenguajes de toda trasposición, a lo que se agrega la posibilidad de pensar en operaciones de lectura que, con la noción de contexto cultural de fondo, actualicen dicho contenido narrativo y ficcional.