

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO de la Maestría en Estudios de Teatro y Cine Latinoamericano y Argentino

Semiótica Teatral y Cinematográfica

Docente/s a cargo: **Prof. Dra. Susana Tarantuviez** (UNCUYO - CONICET)

Carga horaria: 48 horas

Cuatrimestre, año: primer cuatrimestre de 2024

Lunes de 14 a 18 hs

Fundamentación

La Semiótica es la ciencia exploratoria del *sentido* y, por ende, de la *semiosis*, entendida esta como una práctica significativa que involucra la producción e interpretación de sentido, que se vehiculiza a través de *signos* y se materializa en *textos* (manifestaciones concretas de una cultura), los cuales se engendran y se inscriben en un *discurso social*.

La pregunta que nos invita a hacernos la Semiótica es *por qué* y *cómo*, en una determinada sociedad, algo (un enunciado, un gesto, una imagen, un objeto o un comportamiento) significa. La peculiaridad del enfoque semiótico -la manera en que responderá a este interrogante- la constituye *cierto modo de enfocar los fenómenos significantes*, es decir, su metodología.

Desde el punto de vista de las teorías que han jalonado el devenir de la Semiótica, hemos seleccionado aquellas que, situándonos en el presente y evaluando en retrospectiva, constituyen los sistemas y matrices conceptuales más relevantes a partir de los cuales se ha desarrollado la disciplina. En dicha selección hemos considerado, por un lado, las teorías que han logrado consolidarse como programas o líneas productivas de investigación en este campo científico y, por otro, aquellas que ofrecen una mayor potencialidad heurística para el análisis de los textos pertenecientes al discurso teatral y al cinematográfico.

El propósito principal de este Seminario es brindar categorías teóricas y herramientas metodológicas pertinentes para el abordaje sistemático de los campos de estudio propuestos en la carrera, *teatro* y *cine*, y es en función de este objetivo que realizamos el recorte temático y metodológico de este espacio curricular. En cuanto a los contenidos conceptuales, comenzamos planteando el *estatus epistemológico* de la

Semiótica y ofrecemos un *panorama histórico* del desarrollo de esta disciplina, junto con un paneo de las diversas *corrientes semióticas*, y luego, a lo largo de las unidades del programa, profundizamos en las teorías que resultan imprescindibles para conformar un basamento conceptual adecuado que nos permita el abordaje crítico-interpretativo de los textos teatrales y fílmicos que conforman el *corpus*. Las *teorías* seleccionadas son complejas, por ello, para su aprehensión, son explicados, de manera rigurosa, sus fundamentos epistemológicos y su estructura conceptual, y abordadas operativamente sus categorías de análisis. Asumimos este modo de trabajo, desde una responsabilidad ética para con toda teoría que exige, ante todo, lograr, en quienes la estudian, una familiaridad con sus fundamentos, para que su ulterior aplicación no sea un ejercicio mecánico y vacío, que naturalice las nociones perdiendo de vista su calidad de constructos que tienen un sentido y se contextualizan dentro del sistema teórico que los ha engendrado.

En relación con la *metodología*, se trabaja articuladamente la explicación de los marcos teóricos, la comprensión lectora de textos significativos, el desarrollo de guías de contenido para la sistematización conceptual y la operacionalización (entendida como una explicación de lo empírico derivada de la teoría) de las categorías relevantes de cada teoría en el análisis de fenómenos lingüístico-discursivos y de prácticas simbólicas.

Objetivos

- Comprender el valor de la Semiótica en tanto que ciencia exploratoria del sentido y su capacidad heurístico-metodológica para la descripción y análisis de las prácticas simbólicas.
- Conocer los diversos paradigmas que han sustentado la constitución histórica de la Semiótica como disciplina.
- Operacionalizar modelos semióticos en el análisis del teatro y el cine.
- Afianzar las estrategias lingüístico-discursivas pertinentes para la elaboración y escritura de textos académicos.
- Encarar el trabajo intelectual en forma responsable y reflexiva.

Unidad 1: Introducción a la problemática semiótica

Contenidos:

La Semiótica como disciplina científica: problematización epistemológica general y conformación histórica. El campo de estudio de la Semiótica. Surgimiento y consolidación de las semióticas particulares del teatro y del cine.

Bibliografía obligatoria: (Se consigna en el orden sugerido de lectura.)

- Zalba, E.M. (2012). *Esbozo explicativo del desarrollo de la Semiótica* (Documento de cátedra). Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo, cátedras de *Semiótica*.
- Tarantuviez, Susana (2014). "Fuentes, desarrollos y derivas de la Semiótica del Teatro". En: *Actas del IX Congreso Argentino y IV Congreso Internacional de Semiótica de la Asociación Argentina de Semiótica: derivas de la semiótica*. Mendoza: Mirada Semiológica. E-Book.

Metz, Christian (1972). "El cine: ¿lengua o lenguaje?". En: *La Semiología*. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires.

Bibliografía complementaria:

Ducrot, O. y Schaeffer, J.M. (1998), "Semiótica", en *Nuevo Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje* (pp. 193 -205). Madrid: Arrecife.

Marty, C. & Marty, R. (1995). *La Semiótica. 99 respuestas*. Buenos Aires: Edicial.

Talens, Jenaro *et al.* (1999). *Elementos para una semiótica del texto artístico (Poesía, narrativa, teatro, cine)*. Madrid: Cátedra.

Unidad 2: Semiótica narrativa

Contenido:

El abordaje semiótico de las narraciones literarias. La narratividad: recorrido generativo del sentido y niveles de análisis.

Análisis semionarrativo. Teoría estándar de Greimas y Courtés: sintaxis narrativa del nivel semionarrativo (secuencias, programas narrativos, modelo actancial, episodios constitutivos del esquema narrativo canónico, manipulación, competencias y modalidades).

Análisis discursivo-narrativo. Aportes del análisis estructural de los relatos de R. Barthes (núcleos narrativos y catálisis). Aportes narratológicos de la Semiótica general de U. Eco: fábula, trama y mundo posible. Esquema narrativo del nivel discursivo. Desembragues y embragues, actorialización, temporalización y espacialización.

Análisis semántico. Organización fundamental del componente semántico: el "cuadrado semiótico". Las isotopías.

Bibliografía obligatoria: (Se consigna en el orden sugerido de lectura.)

Courtés, J. (1997). *Análisis semiótico del discurso. Del enunciado a la enunciación*. Madrid: Gredos.

Fontanille, J. (2001). *Semiótica del discurso*. Lima: Fondo de Cultura Económica & Universidad de Lima.

Barthes, R. (1966). "Introducción al análisis estructural de los relatos." En *La aventura semiológica* (1990) (pp. 163 – 201). Barcelona: Paidós Comunicación.

Eco, U. (1996). *Seis paseos por los bosques narrativos*. Barcelona: Lumen. (Selección de apartados).

Betancour Garcés, Ángela. (2005). *Aproximación semiótica a la narrativa*. Antioquia (Colombia): Editorial Universidad.

Bibliografía complementaria:

Latella, Graciela. (1985). *Metodología y teoría semiótica: análisis de "Emma Zunz" de J.L. Borges*. Buenos Aires: Hachette.

Unidad 3: Semiótica del teatro

Contenido: Condiciones de producción de la semiótica teatral: textocentrismo vs. escenocentrismo. El circuito de la comunicación teatral. Relaciones entre obra dramática, texto dramático y espectáculo teatral.

El discurso teatral. La enunciación teatral: medios, modos y objeto. El modo de enunciación teatral: desdoblamiento, desrealización, denegación. La semiosis teatral. Íconos, índices y símbolos en el teatro. El modelo actancial en el teatro.

Modelo de análisis del texto teatral: propuesta y aplicación analítica. Lo narrativo: apropiación de los modelos del texto narrativo. Relaciones entre fábula y escenificación. Tiempo. Espacio. Personaje /rol figurativo. Modo: perspectiva, distancia y niveles de ficción. Lo semionarrativo y lo semántico.

Bibliografía obligatoria: (Se consigna en el orden sugerido de lectura.)

De Marinis, Marco. (1990). "La Semiótica y las posibilidades de la nueva teatrología". En: De Toro, F. (ed.). *Semiótica y teatro latinoamericano*. Buenos Aires: Galerna, p.p. 43-50.

Torrera Sáez, Antonio. (1999). "Teoría y técnica del análisis teatral". En: Talens, Jenaro et al. (1999). *Elementos para una semiótica del texto artístico (Poesía, narrativa, teatro, cine)*. Madrid: Cátedra, p.p. 156-199.

Vitale, A. (2002). *El estudio de los signos. Peirce y Saussure*. Buenos Aires: Eudeba.

Ubersfeld, Anne. (1998). *Semiótica teatral*. Madrid: Cátedra.

Bibliografía complementaria:

De Toro, Fernando. (1987). *Semiótica del teatro. Del texto a la puesta en escena*. Buenos Aires: Galerna.

García Barrientos, J.L. (2001). *Cómo se comenta una obra de teatro*. Ensayo de método. Madrid: Síntesis.

Pavis, Patrice (2000). *El análisis de los espectáculos (teatro, mimo, danza, cine)*. Barcelona: Paidós.

Unidad 4: Semiótica de la imagen

Contenido:

Peirce y los aportes de la Semiótica lógica o analítica. Concepción dinámica del signo; semiosis y tipologías signicas. Tipos de imágenes: la imagen fija, secuencial y móvil. Los signos que componen un texto visual: icónico y plástico. Lo audiovisual como lenguaje.

Bibliografía obligatoria: (Se consigna en el orden sugerido de lectura.)

Vitale, A. (2002). *El estudio de los signos. Peirce y Saussure*. Buenos Aires: Eudeba.

Deamici, C. (2015). *Semiótica visual: integración de propuestas teóricas*. Documento de cátedra. Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo.

Bibliografía complementaria:

Magariños de Morentín, J. (2015). *La(s) semiótica(s) de la imagen visual*, en línea: <http://www.archivo-semiotica.com.ar/vision.html>.

Savoini, S. (2012) "La enunciación. De la lingüística a la semiótica audiovisual". En: Dalmasso, Ammann, Arán y Ponce de la Fuente (comps.): *Semiótica y transdisciplina*. Ferreira Editor-CEA/UNC.

Unidad 5: Semiótica del cine

Contenido: Lenguaje cinematográfico y signo cinemático. El formalismo ruso y su mirada sobre la poética cinematográfica. Peirce y Saussure en el análisis del cine.

El proyecto de la Gran Sintagmática de Christian Metz. La narratología fílmica: análisis estructuralista del film.

La crítica cinematográfica: las bases ideológicas del cine *mainstream* y la lectura deconstructiva de *Cahiers du Cinéma*. Aportes al análisis fílmico.

La estereotipia: posiciones y debates. Estereotipos, órdenes sociales y formación de subjetividades en el cine.

Bibliografía obligatoria: (Se consigna en el orden sugerido de lectura.)

Stam, Robert *et al.* (1999). *Nuevos conceptos de la teoría del cine: Estructuralismo, semiótica, narratología, psicoanálisis, intertextualidad*. Buenos Aires: Paidós.

Hernández Esteve, Vicente. (1999). "Teoría y técnica del análisis fílmico". En: Talens, Jenaro *et al.* (1999). *Elementos para una semiótica del texto artístico (Poesía, narrativa, teatro, cine)*. Madrid: Cátedra, p.p. 201-238.

Amossy, Ruth y Anne Herschberg Pierrot (2010). *Estereotipos y chichés*. Buenos Aires: Eudeba.

Bibliografía complementaria:

Pavis, Patrice (2000). *El análisis de los espectáculos (teatro, mimo, danza, cine)*. Barcelona: Paidós.

Bibliografía general (No se consignan nuevamente los insumos bibliográficos indicados para cada unidad.)

Albano, S., Levit, A. Y Rosenmberg, L. (2005). *Diccionario de Semiótica*. Buenos Aires: Quadrata.

Bajtin, M. (2002). *Estética de la creación verbal*, Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.

Barthes, R. (1990). *La aventura semiológica*. Buenos Aires: Paidós.

Barthes, R. (1999). *Mitologías*. México: Siglo XXI.

Beuchot, M. (2004). *La Semiótica. Teorías del signo y el lenguaje en la historia*. México: Fondo de Cultura Económica. Serie Breviarios.

Charaudeau, P. y Maingueneau, D. (Dirección) (2005). *Diccionario de análisis del discurso*. Buenos Aires: Amorrortu.

Eco, U. (1979). *Tratado de Semiótica General*. Barcelona: Lumen.

- Greimas, A. J. y Courtés, J. (1982). *Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje*. Tomo I. Madrid: Gredos.
- Greimas, A. J. y Courtés, J. (1991). *Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje*. Tomo II. Madrid: Gredos.
- Greimas, A. J. (1989). *Del sentido II. Ensayos semióticos*. Madrid: Gredos.
- Greimas, A. J. (1983). *La semiótica del texto: ejercicios prácticos*. Barcelona. Paidós.
- Grupo [(1987). *Retórica General*. Barcelona: Paidós Comunicación.
- Kristeva, J. (1981). *Semiótica*. Madrid: Fundamentos. (Tomos I y II).
- Latella, S. (1986). *Metodología y Teoría Semiótica*. Buenos Aires: Hachette.
- Lotman, Y. y la Escuela de Tartu (1979). *Semiótica de la cultura*, Madrid: Cátedra.
- Magariños de Morentín, J. (1984). *El signo*. Buenos aires: Hachette.
- Magariños de Morentín, J. (1996). *Los fundamentos lógicos de la semiótica y su práctica*. Buenos Aires: EDICIAL.
- Marafioti, R. (2004). *Charles S. Peirce: el éxtasis de los signos*. Buenos Aires: Biblos.
- Peirce, Ch. S. (1994). *The Collected Papers of Charles Sanders Peirce*. [Electronic edition]. Cambridge, MA: Harvard University Press (1931-35 y 1958).
- Rastier, F. (1997). *Meaning and Textuality*. Toronto: University of Toronto Press.
- Ransdell, J. (1997). *Teleology and the Autonomy of the Semiosis Process*. [Documento www]. Recuperado: Arisbe website: <http://www.cspeirce.com>
- Rastier, F. (2005). *Semántica interpretativa*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Saussure, F. de (1916). *Course de linguistique générale*. En *Saussure y los fundamentos de la lingüística*. (1976) (José Szabón. Estudio preliminar y selección de textos). Colección Biblioteca Total. Buenos Aires: C.E.D.A.L.
- Sini, C. (1985). *Semiótica y filosofía*. Buenos Aires: Hachette.
- Verón, E. (1996). *La Semiosis Social. Fragmentos de una teoría de la discursividad*. 1ª reimp. Barcelona: Gedisa.
- Verón, E. (1999). *Esto no es un libro*. Barcelona: Gedisa.

Modalidad docente

Las clases se desarrollarán en modalidad virtual, combinando clases sincrónicas y asincrónicas. Se integrarán las estrategias propias de un seminario con instancias teórico-prácticas:

- 1) Sesiones expositivo-dialogadas para la introducción, recapitulación y sistematización teórico-conceptual de los temas;
- 2) Tutorías virtuales presenciales (sincrónica);
- 3) Lectura comprensiva del material bibliográfico de lectura obligatoria mediante ejercicios y guías de interpretación y análisis elaboradas por la cátedra (la propuesta, de carácter intensivo, implica lectura en horas de clase y fuera de ella);
- 4) Trabajos prácticos (individuales y/o grupales).

Formas de evaluación

De proceso: durante el cursado del Seminario habrá 1 Ejercicio Práctico Evaluativo escrito (extra-áulico), que podrá realizarse de forma individual o grupal, al final del dictado de cada Unidad. Estos ejercicios prácticos deberán aprobarse para poder acceder a la instancia de evaluación final (trabajo monográfico escrito).

Criterios de evaluación:

- Rigor, pertinencia y completitud en las explicaciones conceptuales.
- Apropiada utilización de las categorías teóricas en los análisis.
- Coherencia discursiva, cohesión textual, adecuación del registro y corrección gramatical en las producciones escritas.

Requisitos para la aprobación del seminario

Se deberá presentar un **Trabajo escrito** (monografía) de análisis individual de un texto dramático/puesta en escena o de un film elegido por cada uno/a de los/as estudiantes en el cual se utilicen apropiadamente las herramientas de análisis semiótico presentadas en el Seminario.

Prof. Dra. Susana Tarantuviez
UNCuyo – CONICET