

Universidad Nacional de las Artes
Área Transdepartamental de Crítica de Artes
Maestría en Crítica y Difusión de las Artes
Semiótica de las Artes

Equipo docente:

Marita Soto
Mónica Kirchheimer
Federico Baeza
Mariano Zelcer

UNIDADES

Unidad 1	La propuesta semiótica: el modelo ternario.
Unidad 2	La polémica en torno del arte. Estética descriptiva vs. estética evaluativa. El desplazamiento de la problemática de la <i>obra de arte</i> al de la <i>artisticidad</i> en obra.
Unidad 3	Herramientas semióticas para el abordaje de las obras artísticas / estéticas: dispositivo, imagen, registro, lenguaje, género, estilo, campo temático, campo retórico
Unidad 4	Operaciones retóricas. Metáfora y metonimia en la cultura.
Unidad 5	El abordaje de los fenómenos artísticos. La escena enunciativa.
Unidad 6	Descripción de fenómenos artísticos atendiendo a las diferencias textuales, de asentamiento y de circulación.

UNIDADES: CONTENIDO MÍNIMO Y BIBLIOGRAFÍA

UNIDAD 1: LA PROPUESTA SEMIÓTICA: EL MODELO TERNARIO.

Contenidos generales: Introducción a la perspectiva semiótica. El modelo ternario como modo de aproximación a los fenómenos de significación.

Bibliografía obligatoria

- Peirce, Charles Sanders (1986) “Advertencia” y “División de signos” (selección), en *La ciencia de la semiótica*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- Verón, Eliseo (2013) Capítulos 16 “Interludio: las alteraciones de escala” y 21 “Lógicas sistemáticas sociales y socioindividuales”, en *La semiosis social, 2*, Buenos Aires, Paidós
- Steimberg, Oscar (1998) “De qué trató la Semiótica”, en *Semiótica de los medios masivos*. Buenos Aires, Atuel. [ed. orig. 1993]
- Fabbri, Paolo (2000) “Prólogo”, “Introducción” y “Capítulo 1” en *El giro semiótico*, Barcelona, Gedisa. [ed. orig. 1998]

Bibliografía de referencia

- Verón, Eliseo (1974) “Para una semiología de las operaciones translingüísticas”, en *Revista Lenguajes* nº 2 (diciembre de 1974), Buenos Aires, Nueva Visión.
- Verón, Eliseo (1986), *La semiosis social*, Barcelona, Gedisa.
- Verón, Eliseo (2004) “Diccionario de lugares no comunes”, en *Fragmentos de un tejido*, Barcelona, Gedisa.
- Fisette, Jean (1990) *Introduction a la semiotique de C. S. Peirce*. Montréal, XYZ Éditeur.
- ----- (1997) “Signe iconique, signe visuel”, en Darras, Bernard (dir.), *Médiation & Information. Revue internationale de communication*, N° 6, París, L’Harmattan.
- Eco, Umberto (1999) *Kant y el ornitorrinco*, Barcelona, Lumen [1ra. edición 1997].

UNIDAD 2: LA POLÉMICA EN TORNO DEL ARTE. ESTÉTICA DESCRIPTIVA VS. ESTÉTICA EVALUATIVA. EL DESPLAZAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA DE LA OBRA DE ARTE AL DE LA ARTISTICIDAD EN OBRA.

Contenidos generales: Distintos modos de aproximación al arte contemporáneo. El desplazamiento de la pregunta ¿qué es el arte? a la cuestión de la *artisticidad* en los productos y la del *hacer artístico en la producción*.

Bibliografía obligatoria

- Jakobson, R. (1985) "Lingüística y poética", en *Ensayos de Lingüística general*, Barcelona, Planeta-Agostini.
- Indart, Juan Carlos; Steimberg, Oscar; Traversa, Oscar y Verón, Eliseo (1974) "Presentación – Medios masivos y política cultural: Teoría, estrategia, tácticas" en Revista *Lenguajes* nº 1 (abril de 1974), Buenos Aires, Nueva Visión.
- Goodman, Nelson (1976) *Languages of art, An approach to a theory of symbols*, Indianapolis, Hackett Publishing Company, Inc. (selección).
- Goodman, Nelson (1990) "¿Cuándo hay arte?" en *Maneras de hacer mundos*, Madrid, Visor.
- Schaeffer, Jean-Marie (2012) "¿Objetos estéticos?", en *Arte, objetos, ficción, cuerpo*, Buenos Aires, Biblos.
- Ranciére, Jacques (2011) "La belleza dividida. Dresde, 1764" en *Aisthesis Escenas del régimen estético del arte*, Buenos Aires, Manantial.
- Genette, Gérard (2000) *La obra del arte II- La relación estética*, Barcelona, Lumen [1ra. edición 1997]. (selección)
- Tassara, Mabel (2001) "Ontología y Poética. Analogía y Arte: relato de una tensión histórica", en *El Castillo de Borgonio. La producción de sentido en el cine*, Buenos Aires, Atuel.

Bibliografía de referencia

- Schaeffer, Jean-Marie (1990) "Introducción" y "La problemática del arte" en *La imagen precaria del dispositivo fotográfico*, Madrid, Cátedra
- Schaeffer, Jean-Marie (1999) "Conclusiones", en *El arte de la edad moderna*, Caracas, Monte de Ávila Editores Latinoamericana [1ra. edición 1992].
- Danto, Arthur C. (1999) Capítulo 4 "El modernismo y la crítica del arte puro" en *Después del fin del Arte*, Barcelona, Paidós [1ra. edición 1997].

UNIDAD 3: HERRAMIENTAS SEMIÓTICAS PARA EL ABORDAJE DE LAS OBRAS ARTÍSTICAS / ESTÉTICAS: DISPOSITIVO, IMAGEN, REGISTRO, LENGUAJE, GÉNERO, ESTILO, CAMPO TEMÁTICO

Contenidos generales: Revisión de nociones / conceptos: Dispositivo. Imagen / imágenes. Lenguaje. Géneros / estilos.

Bibliografía obligatoria

- Metz, Christian (1974) “El estudio semiológico del lenguaje cinematográfico”, revista *Lenguajes número 2*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- Verón, Eliseo (1974) “Para una semiología de las operaciones translingüísticas” revista *Lenguajes número 2*, Buenos Aires, Nueva Visión. También en Verón, Eliseo (1996) *Conducta, estructura y comunicación. Escritos teóricos 1959-1973*, Buenos Aires, Amorrortu.
- Schaeffer, Jean-Marie (1990) “El arché de la fotografía”, en *La imagen precaria del dispositivo fotográfico*, Madrid, Cátedra [ed. orig.1987].
- Carlón, Mario (2004) “El Muerto, el Fantasma y el Vivo en los lenguajes contemporáneos” en *Sobre lo televisivo. Discursos, lenguajes y sujetos*, Buenos Aires, La Crujía Ediciones. Presentado originalmente con el título “Dispositivos, indicialidad y vida cotidiana” en el V Congreso Internacional de la Federación Latinoamericana de Semiótica, 2002.
- Steimberg, Oscar (1998) “Proposiciones sobre el género”, en *Semiótica de los medios masivos. El pasaje a los medios de los géneros populares*, Buenos Aires, Atuel. [ed. orig. 1993]
- Panofsky, Erwin (1984) “Introducción” en *Estudios sobre iconología*, Madrid, Alianza Universitaria, [ed. orig. 1962].

Bibliografía complementaria

- Gombrich, E. H. (1968) “Tradición y expresión en la “naturaleza muerta occidental” en *Meditaciones sobre un caballo de juguete*, Barcelona, Seix Barral.
- Gombrich, E. H. (2000) “La teoría del arte renacentista y el nacimiento del paisajismo” en *Norma y forma. Estudios sobre el arte del renacimiento 1*, Singapur, Debate. [ed. orig. 1966].
- Gombrich, E. H. (2000) “El estilo *all’antica*: imitación y asimilación” en *Norma y forma. Estudios sobre el arte del renacimiento 1*, Singapur, Debate. [ed. orig. 1966].
- Panofsky, Erwin (1984) “El movimiento neoplatónico en Florencia y el Norte de Italia (Bandinelli y Tiziano)” en *Estudios sobre iconología*, Madrid, Alianza Universitaria, [ed. orig. 1962].

Bibliografía de referencia

- Traversa, Oscar (2001) “Aproximaciones a la noción de dispositivo”, *Signo y Señal 12*, Instituto de Lingüística, FFyL UBA, Buenos Aires.

UNIDAD 4: OPERACIONES RETÓRICAS. METÁFORA Y METONIMIA EN LA CULTURA.

Contenidos generales: Los temas. Narración / Descripción. Lo modal y lo aspectual en el relato. Metáfora y cognición.

Bibliografía obligatoria

- Jakobson, R. (1985) “Lingüística y poética”, en *Ensayos de Lingüística general*, Barcelona, Planeta-Agostini. [ed. orig. 1960]
- Ricoeur, Paul (1995) “Introducción” en *Tiempo y narración (tomo 1)*, México, Siglo XXI.
- Hamon, Philippe (1991) “Conclusión” en *Introducción al análisis de lo descriptivo*, Buenos Aires, Edicial.
- Lakoff; George y Johnson, Mark, “Los conceptos mediante los que vivimos”, “La sistematicidad de los conceptos metafóricos” y “Metonimia” en *Metáforas de la vida cotidiana*, Madrid, Cátedra, 1998.
- Fabbri, Paolo (2000) “Capítulo 2” en *El giro semiótico*, Barcelona, Gedisa. [ed. orig. 1998]
- Metz, Christian (1979) “Retórica y lingüística: El gesto jakobsoniano” en *Psicoanálisis y cine: el significante imaginado*, Barcelona, Gustavo Gilli.

Bibliografía de referencia

- Panofsky, Erwin (1959) *Arquitectura gótica y escolástica*, Buenos Aires, Ediciones Infinito.
- ----- (1991) *La perspectiva como forma simbólica*, Barcelona, Tusquets. [ed. orig. 1927]

UNIDAD 5: EL ABORDAJE DE LOS FENÓMENOS ARTÍSTICOS. LA ESCENA ENUNCIATIVA.

Contenidos generales: La “puesta en escena” de la enunciación.

Bibliografía obligatoria

- Metz, Christian (1991) *L'énonciation impersonnelle ou le site du film*, Paris, Meridiens Klincksieck. Traducción de la UNLP.
- Tassara, Mabel (2001) “La percepción del narrador en el relato fílmico”, en *El Castillo de Borgonio. La producción de sentido en el cine*, Buenos Aires, Atuel.
- Steimberg, Oscar (1998) “Proposiciones sobre el género”, en *Semiótica de los medios masivos. El pasaje a los medios de los géneros populares*, Buenos Aires, Atuel. [ed. orig. 1993]
- Verón, Eliseo (2001) “Televisión y democracia: el estatuto de la puesta en escena” y “El cuerpo de las imágenes” en *El cuerpo de las imágenes*, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma.

UNIDAD 6: RECORRIDO POR FENÓMENOS ARTÍSTICOS

Contenidos generales: Ejemplos que recorren diferentes lenguajes y problemáticas.

Bibliografía

- Fabbri, Paolo (1995) “Las pasiones del rostro”, en *Tácticas de los signos*, Barcelona, Gedisa. [ed. orig. 1989]
- Lévi-Strauss (1994) “I, II, III, IV, V” en *Mirar, escuchar, leer*, Buenos Aires, Ariel. [ed. orig. 1993]
- Calabrese, Omar (1993) “Naturaleza muerta” y “La intertextualidad en pintura. Una lectura de los Embajadores de Holbein” en *Cómo se lee una obra de arte*, Madrid, Cátedra.
- Tassara, Mabel (2001) “Posmodernidad y... ¿después?”, en *El Castillo de Borgonio. La producción de sentido en el cine*, Buenos Aires, Atuel.
- Masotta, Oscar (1967) “Los imagineros argentinos” en *El “pop-art”*, Buenos Aires, Nuevos Esquemas.
- Steimberg, Oscar (2004) “Algunos espacios de discusión, en la cambiante escritura de las ciencias sociales”, *Revista Sociedad*, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Agosto 2004 (en prensa).

MODALIDAD DE TRABAJO Y EVALUACIÓN

Además de las clases presenciales se publicará en la plataforma un conjunto de materiales que comprenderán:

- Clases (o teóricos)
- Guías didácticas
- Guías de lectura
- Ejemplificación / casos

La bibliografía estará disponible con antelación, de modo tal de poder leerla antes del inicio de cada unidad. Para una explicación sobre estos tipos de materiales, consultar el teórico 0b (“Un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje”). Las consignas orientarán acerca de los materiales que se debe leer y las actividades que se deben realizar cada semana.

En términos generales, se espera que los alumnos:

1. Participen semanalmente en los foros de discusión.
2. Preparen una exposición de entre 1 a 3 textos a lo largo del curso, que serán asignados por el docente (la cantidad dependerá de la matrícula del curso).
3. Participen en la discusión de las exposiciones de los textos, sean propias o de los compañeros.
4. Realicen el trabajo práctico individual

La evaluación contemplará tanto la participación en clase (ítems 1 a 3) como la realización del trabajo práctico (ítem 4). Para el desarrollo del trabajo práctico, consultar el instructivo correspondiente.