

Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Artes
Doctorado en Artes

*Teoría y Análisis del texto cinematográfico
(Aproximaciones desde una perspectiva semiótica)*

Daniel Gastaldello
2022

I. Fundamentación

El presente apartado adelanta características de la propuesta, que van desde la formulación del Seminario como aporte articulado a los trayectos investigativos en desarrollo hasta las condiciones materiales para su realización.

I.1. Caracterización de la propuesta

El Seminario *Teoría y Análisis del texto cinematográfico (aproximaciones desde una perspectiva semiótica)* propone dar cuenta de los principales aportes teóricos, epistémicos y metodológicos (incluso técnicos e instrumentales) desarrollados con enfoque científico en el dominio analítico e interpretativo de las producciones cinematográficas. Las mismas son entendidas y abordadas como textos artísticos portadores de significación, que contribuyen a configurar, en un determinado sistema sociocultural, la compleja y singular construcción discursiva de una textualidad audiovisual específica.

La presente propuesta estimula asimismo el reconocimiento, recreación o reformulación de nociones, instancias, categorías, actividades y operatorias propias de las etapas propedéutica, heurística y hermenéutica de un trabajo intelectual integrador de saberes y experiencias, de filiaciones semióticas y de praxis subjetivas, orientada por una reflexión ordenada, analítica, metódica, crítica y sistemática acerca de los corpus audiovisuales considerados (producción teórica y artística, ficcional y factual). Incluye en su recorrido el tratamiento contrastivo de diversos aportes de las semióticas específicas (y de otras disciplinas filiadas con la productividad artística audiovisual) con los desarrollos de diversos campos disciplinares como la lingüística, la historia, las ciencias de la comunicación, entre otras. En este sentido, observa el abordaje descriptivo y explicativo del sistema, el proceso y los mecanismos de la escritura audiovisual (considerada tanto en su forma como en su funcionamiento textual), desde el enfoque de diferentes áreas del conocimiento.

Finalmente, promueve la producción investigativa en el correspondiente dominio disciplinar, apelando a saberes y conocimientos de los cursantes, promoviendo así la generación de problemáticas nuevas, hipótesis y análisis originales que aporten perspectivas innovadoras en los espacios disciplinares de procedencia.

I.2. Sobre el desarrollo de la propuesta

Esta propuesta se caracteriza por una dinámica de trabajo propia de un seminario-taller, en la que se exponen desarrollos teórico-metodológicos y se discuten sus eventuales alcances o

aprovechamientos, se transpongan dichos aportes a diferentes prácticas de lectura del corpus audiovisual seleccionado, y se ensayen lineamientos básicos de un futuro diseño investigativo. Por esta razón, el cursado articulará los aportes teóricos y metodológicos propuestos con instancias de discusión y debate de los mismos, en la puesta en práctica de los mismos frente a textos cinematográficos diversos.

La producción final de *Teoría y Análisis del texto cinematográfico* consiste en la presentación, exposición y defensa de un proyecto escrito: prediseño de un capítulo de Tesis, prediseño de un capítulo de un libro, papper, artículo de divulgación, etc... Dicho texto deberá adecuarse a un modelo de escritura académica donde se explicita un problema, se acerque una hipótesis y se desarrollen los respectivos argumentos. Estos argumentos deberán referirse a la bibliografía recorrida durante el cursado del seminario y evidenciar una reseña de los estudios exploratorios realizados por el cursante y sus conclusiones parciales obtenidas.

Sobre la base de esta dinámica, propone con una duración de 40hs presenciales distribuidas en función de las disponibilidades temporales de la carrera en relación con el desarrollo de otros seminarios y de las posibilidades materiales de la institución.

II. Programación del seminario

En el presente ítem se explicitan los objetivos del Seminario, los núcleos problemáticos que se desprenden de dichos objetivos. Los mismos argumentan los Contenidos del ítem siguiente.

II.1. Propósitos del Seminario

Propósito general:

Desarrollar textos analíticos de divulgación general y/o específica sobre textos cinematográficos, en función de los marcos conceptuales y metodológicos abordados en el Seminario.

Propósitos específicos:

- Presentar diversos aportes abocados a teorizar y analizar textos cinematográficos (Semiótica, Análisis del discurso, Narratología y otros dominios disciplinares) y profundizar en sus contribuciones.
- Sobre la base de estos aportes, revisar y recrear, desde una perspectiva crítica, sus principales presupuestos, dimensiones y categorías analíticas e interpretativas.
- En función de esas conclusiones, indagar problemas generatrices de la divulgación científica y transponerlos al abordaje de los denominados textos cinematográficos.
- Aportar diversas prácticas de lectura textual, con el objeto de confrontar y validar los resultados obtenidos en la construcción del marco teórico, explicativo y analítico.

II.2. Núcleos problemáticos

En función de los propósitos específicos se proponen los siguientes núcleos problemáticos para su abordaje transversal en el curso. Dichos Núcleos serán de relevancia para volver sobre ellos en los Trayectos temáticos.

- Aportes, dimensiones y categorías de análisis e interpretación.
- Presupuestos, perspectivas de abordaje y críticas al tratamiento científico de la textualidad cinematográfica.
- Problemáticas de la divulgación científica y estudio de casos en el cine. Contribuciones a la construcción de instrumentos conceptuales.
- Hacia una teoría aplicada al comentario textual del discurso fílmico. Ejercicios de lectura textual. Diseño de textos analíticos, investigativos y de divulgación.

II.3. Contenidos

Los contenidos propuestos a continuación funcionan como temas de ingreso a problemáticas vinculadas con la ontología, sistematización y deontología del texto cinematográfico en un contexto cultural que discute la exclusividad de su producción, circulación y consumo. En función de los conocimientos previos de los cursantes, dichos Trayectos temáticos podrán ser desarrollados o bien discutidos según los objetivos específicos de cada encuentro. En este ítem se explicitan también el Corpus y Bibliografía de trabajo.

II.3.1. Trayectos temáticos

CINE. Problemáticas en torno a la historia del cine. De los inicios de la imagen animada a la configuración y estudio de los lenguajes del cine. Aspectos técnicos: componentes cinematográficos, realización, procesado y montaje.

Prolegómenos. El cine en perspectiva científica: aportes de la semiótica a otras miradas disciplinares. Problemáticas de la taxonomía textual. Teorías, estéticas y gramáticas del audiovisual. Cruces históricos entre semiótica, lingüística, sociología, economía y psicoanálisis.

Gramática fílmica. Construcción del espacio, temporalidad, punto de vista y focalización. El film como representación e ideologías del montaje.

Producción de sentido y expectación en el cine.

DOCUMENTAL. El problema del verosímil. El documental de divulgación científica y las nuevas fundaciones de discursividad veridictivas. El nuevo estatuto del texto cinematográfico.

TELEVISION. De lo fílmico a lo televisivo: aportes de una perspectiva semiótico-discursiva.

Expectación cinematográfica y televisiva. El “directo” como técnica, lenguaje y enunciación. Lo icónico-indicial; lo ficcional/no ficcional. El giro metadiscursivo en la TV. El formato de la serie como nuevo formato de la generación y consumo del texto cinematográfico.

PUBLICIDAD. La enunciación social: mediaciones y accesos discursivos. En torno de la publicidad como sistema narrativo en relación con el texto cinematográfico. Simbolización y percepción del efecto publicitario. Atributos de la imagen, industria cultural y sinergias del comercial televisivo. Públicos, audiencias y targets.

TRANSMEDIA. De los objetos de remisión a los modos de circulación. La inteligencia de las trayectorias. Impacto de la web en la ontología de la producción y consumo del texto cinematográfico.

II.3.2. Corpus de trabajo

Los textos audiovisuales indicados a continuación proponen un recorrido de lectura por la producción audiovisual nacional e internacional en términos de textos de lectura hipotéticos. No sintetizan ni agotan los corpus posibles sino que se postulan como puntos de ingreso a las problemáticas formales que intenta acercar el seminario.

CINE internacional, latinoamericano y argentino

Metropolis (1927) de Fritz Lang
City Lights (1931) de Charles Chaplin
Citizen Kane (1941) de Orson Wells
Singin' in the Rain (1952) de Stanley Donen y Gene Nelly
Suddenly, Last Summer (1959) de Joseph L. Mankiewicz
Psycho (1960) de Alfred Hitchcock
The Shining (1980) de Stanley Kubrick
Brazil (1985) de Terry Gilliam
Cinema Paradiso (1988) de Giuseppe Tornatore
Todo sobre mi madre (1999) de Pedro Almodóvar
Underground (1995) de Emir Kusturica
Profundo carmesí (1996) de Arturo Ripstein
Sib (1998) de Samira Makhmalbaf
Fa yeung nin wa (2000) de Wong Kar-wai
Shí miàn mǎi fú (2004) de Zhang Yimou
Dogville (2003) de Lars von Trier
Das Leben der Anderen (2006) de Florian Henckel von Donnersmarck
Slumdog Millionaire (2008) de Danny Boyle
Beginners (2010) de Mike Mills
La teta asustada (2009) de Claudia Llosa
Invasión (1969) Hugo Santiago
La historia oficial (1985) de Luis Puenzo
La ciénaga (2000) de Lucrecia Martel
Historias mínimas (2002) de Carlos Sorín
El cielito (2003) de María Victoria Menis
Cama adentro (2004) de Jorge Gaggero
Leonera (2008) de Pablo Trapero
El hombre de al lado (2009) de Gastón Duprat y Mariano Cohn
25 miradas. 200 minutos. Los cortos del Bicentenario: Chasqui (2010) de Néstor Moltanvano;
El espía (2010) de Juan Bautista Stagnaro; *Nueva Argirópolis* (2010) de Lucrecia Martel; *Nómade* (2010) de Pablo Trapero

El corpus sobre los Trayectos temáticos restantes (documental, Televisión, Publicidad y Transmedia) será propuesto por los estudiantes en el marco de las actividades del seminario-taller

que se vayan desarrollando, en función de sus investigaciones en curso, problemáticas particulares y/o intereses personales.

II.3.3. Bibliografía de trabajo

La perspectiva del Seminario supone un abordaje (no excluyente) de los recorridos básicos propuestos por una *Semiótica General*. Este supuesto no se indica como exigencia para los cursantes, sino que se consigna a los fines de transparentar el marco de intelección y de los modelos teóricos instrumentalizados por el Seminario en relación con los desarrollos de los Trayectos temáticos. La bibliografía especial para cada Trayecto, incluida la del trabajo final, será suministrada a requerimiento de los cursantes, o de acuerdo con la especificidad de las temáticas abordadas en sus correspondientes diseños propuestos.

- Albèra, F. [comp] (1998) Los formalistas rusos y el cine. Barcelona: Paidós.
- Altman, R. (2000) Los géneros cinematográficos. Barcelona: Paidós.
- Aprile, O. (2008) La publicidad audiovisual. Del blanco y negro a la Web. Buenos Aires: La Crujía Eds.
- Aumont, J. y otros (1983) Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Buenos Aires: Paidós. Ed. 2008.
- Aumont, J. y Marie, M. (1990) Análisis del film. Barcelona: Paidós.
- Barthes, R. (1960) “El problema de la significación en el cine” y “Las unidades traumáticas en el cine. Principio de investigación” en La torre Eiffel. Buenos Aires: Paidós. Ed. 2002
- Bettendorff, M. E. y Prestigiacomo, M. R. (1997) La ventana discreta. Introducción a la narrativa fílmica. Buenos Aires: Atuel.
- Bettetini, G. (1986) La conversación audiovisual. Problemas de la enunciación fílmica y televisiva. Madrid: Cátedra.
- Bordwell, D. (1995) El significado del filme. Buenos Aires: Paidós.
- Bordwell, D. (1996) La narración en el cine de ficción. Barcelona: Paidós.
- Carlón, M. (2006) De lo cinematográfico a lo televisivo. Metatelevisión, lenguaje y temporalidad. Buenos Aires: La Crujía Ediciones.
- Carmona, R. (1993) Cómo se comenta un texto fílmico. Madrid: Cátedra.
- Casetti, F. (1989) El film y su espectador. Madrid: Cátedra.
- Casetti, F. (2000) Teorías del cine (1945-1990). Madrid: Cátedra.
- Casetti, F. y Di Chio, F. (1990) Cómo analizar un film. Barcelona: Paidós. Ed. 2007.
- Caudana, C. y Gastaldello, D. (2005 ss): artículos incluidos en la revista universitaria De Signos y Sentidos. Santa Fe: ediciones UNL (especialmente, vols. 3, 5, 8, 9, 10 y 11).
- Caudana, C. y Gastaldello, D. [comp] (2007) “Intersemiosis narrativas y transfiguraciones textuales”, en: Intertextos heterogéneos: historias, relatos, narrativas... De signos y sentidos, 5. Santa Fe: Ediciones UNL.
- Chion, M. (1990) La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Barcelona: Paidós.
- Deleuze, G. (1987) La imagen-tiempo y La imagen-movimiento. Estudios sobre cine (tomos 1 y 2). Barcelona: Paidós.

- Gastaldello, D. (2009) "Mnemotecnia y comprensión en los despliegues narrativos de la clase" y "La función de las narrativas audiovisuales en el espacio del aula". De signos y sentidos, 9. Santa Fe: Ediciones UNL.
- Gaudreault, A. y Jost, F. (1990) El relato cinematográfico. Cine y narratología. Barcelona: Paidós. Ed 2008.
- González Requena, J. (1992) El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad. Madrid: Cátedra.
- González Requena, J. [comp.] (1995) El análisis cinematográfico. Teoría y práctica del análisis de la secuencia. Madrid: Ed. Complutense.
- Hernández Aguilar, G. [comp.] (1994) Figuras y estrategias. En torno a una semiótica de lo visual. México: Siglo XXI.
- Jost, F. (2002) El ojo-cámara. Entre film y novela. Buenos Aires: Catálogos.
- León, B. (1999) El documental de divulgación científica. Barcelona: Paidós.
- Maqua, J. (1992) El docudrama: fronteras de la ficción. Madrid: Cátedra.
- Martín-Barbero, J. y G. Rey (1999) Los ejercicios del ver. Hegemonía audiovisual y ficción televisiva. Barcelona: Gedisa.
- Metz, Ch. (2002) Ensayos sobre la significación en el cine (tomos 1 y 2). Barcelona: Paidós
- Moore, M.J. Wolkowicz, P. [comps] (2007) Cines al margen. Buenos Aires: Librería.
- Mumby, Dennis [comp] (1997) Narrativa y control social. Perspectivas críticas. Buenos Aires: Amorrortu.
- Nichols, B. (1997) La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental. Barcelona: Paidós.
- Pavis, P. (2000) El análisis de los espectáculos. Barcelona: Paidós.
- Stam, Robert y otros (1999) Nuevos conceptos de la teoría del cine. Estructuralismo, semiótica, narratología, psicoanálisis, intertextualidad. Barcelona: Paidós.
- Tassara, M. (2001) El castillo de Borgonio. Producción de sentido en el cine. Buenos Aires: Atuel.
- Traversa, O. (1984) Cine: el significante negado. Buenos Aires: Hachette..
- Vanoye, F. (1996) Guiones modelo y modelos de guión. Barcelona: Paidós.
- Vilches, L. (1998) La lectura de la imagen. Prensa, cine, televisión. Barcelona: Paidós.
- Zunzunegui, S. (1992) Pensar la imagen. Madrid: Cátedra.
- Zunzunegui, S. (1996) La mirada cercana. Microanálisis fílmico. Barcelona: Paidós.

III. Regularización y promoción

III.1. Exigencias para obtener la regularidad en el seminario

- Asistencia y participación significativa a los encuentros presenciales y/o virtuales previamente concertados: lectura y discusión de material bibliográfico y de los borradores de diseño del Trabajo Final.
- Presentación de un Trabajo Final, en función de la modalidad elegida por el cursante.

III.2. Modalidad del examen final

El Seminario *Teoría y Análisis del texto cinematográfico* podrá ser promovido mediante la exposición y defensa de un Trabajo Final (escrito, individual e integrador), además de la presentación escrita resultante de dicho análisis, dando cuenta de una investigación rigurosa producida en el marco del dictado del seminario. Las características de este Trabajo Final dependerán de la modalidad elegida por el cursante (capítulo, artículo, paper, texto de divulgación, etc...)

III.3. Criterios de evaluación de las producciones finales

En la evaluación y calificación de los Trabajos Finales escritos se considerarán los siguientes aspectos:

- Especificidad, relevancia académica, originalidad, perspectiva innovadora o propuesta de avance del propio conocimiento, creatividad, enfoque novedoso y aportes, junto con la reflexión personal frente al nuevo objeto y sus proyecciones.
- Enunciación del problema recortado y de los procedimientos metodológicos para abordar el corpus, claridad de la hipótesis, su fundamentación y justificación.
- Coherencia y adecuación metodológica entre planteo problemático, reflexión teórica, desarrollo conceptual y analítico.
- Pertinencia y aprovechamiento de la selección bibliográfica.
- Adecuación de los requisitos formales exigibles (organización, brevedad y precisión expositiva).