

X Congreso
Argentino y
V Congreso
Internacional
de Semiótica

Semióticas:
Miradas,
recorridos y
nuevos objetos
de conocimiento

Actas del X Congreso Argentino y V Congreso Internacional de Semiótica

15,16 y 17 de
Septiembre
Paraná - Santa Fe

Actas del X Congreso Argentino y V Congreso Internacional de Semiótica / María Ledesma ... [et al.] ; compilado por Claudia Rosa ; María Ledesma ; Lucía Stubrin ; editado por Claudia Rosa ; Lucía Stubrin ; María Ledesma.- 1a ed. - Paraná : Universidad Nacional de Entre Ríos. UNER, 2019.
Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-950-698-455-7

1. Semiótica. 2. Investigación. I. Ledesma, María, comp. II. Rosa, Claudia, comp. III. Stubrin, Lucía, comp.
CDD 401.410711

Fecha de catalogación: 28/07/2019

Comité Editorial

Claudia Rosa | Universidad Nacional de Entre Ríos-Universidad Nacional del Nordeste | Argentina

María Ledesma | Universidad Nacional de Entre Ríos – Universidad de Buenos Aires | Argentina

Lucía Stubrin | Universidad Nacional de Entre Ríos – Universidad Nacional de Litoral | Argentina

Gestión Administrativa

Mauro Alcaraz | FCEdu - Universidad Nacional de Entre Ríos | Argentina

Correctoras

Kaia Edling | FCEdu - Universidad Nacional de Entre Ríos | Argentina

Analía Sendra | FCEdu - Universidad Nacional de Entre Ríos | Argentina

Diseño, Área Gráfica

María Florencia Hernández Ross | FCEdu - Universidad Nacional de Entre Ríos | Argentina

María Lucrecia Grubert | FCEdu - Universidad Nacional de Entre Ríos | Argentina

Maquetación, Área Gestión Editorial

Marina Hedrich | FCEdu - Universidad Nacional de Entre Ríos | Argentina

Sabrina Colliard | FCEdu-Universidad Nacional de Entre Ríos | Argentina

Semiótica en Artes Combinadas: recorridos de una propuesta curricular

Cleopatra Barrios | UNNE- CONICET

cleopatrabarrios@gmail.com

Alejandro Silva Fernández | UNNE- CONICET

silvaferale@gmail.com

Resumen

El objetivo de este trabajo es dar cuenta de los desafíos y criterios adoptados para organización del programa de la asignatura Semiótica de la Licenciatura en Artes Combinadas de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste.

La exposición se centra en dos aspectos. En primer lugar, busca dar cuenta del desafío que implicó la inserción de la asignatura en el plan de esta Licenciatura –única en su tipo en el país- que no suscribe a las concepciones canónicas del gran “Arte” concebido con mayúscula, como esencia o entidad trascendente- sino que, por el contrario, hace pie en el terreno de los lenguajes combinados contemporáneos donde la sacralización y la valoración ontológica del arte es constantemente puesta en cuestión (Schaeffer, 2012).

En segundo lugar, y en estrecha relación a lo anterior, se propone explicitar las formas en que el equipo docente adopta la concepción de la semiótica desde una perspectiva interdisciplinar (Morris, 1985). No se la entiende como un compartimento estabilizado de postulados canónicos a aplicar cuyas fronteras son infranqueables; sino más bien como un “corpus” conceptual y metodológico maleable, flexible. Es decir, un corpus dispuesto a ser confrontado y puesto en diálogo con otras visiones en función de la complejidad de los procesos y discursos asociados a la producción artística contemporánea.

Palabras Clave: Semiótica, Artes Combinadas, Perspectiva interdisciplinar

Abstract

The aim of this research is to outline the challenges and standards adopted in order to organize the Semiotics course of the bachelor’s degree in Combined Arts of the Faculty of Arts, Design and Cultural Sciences of the National University of the Northeast.

The presentation focuses on two clearly defined aspects; first of all the challenge that involved

the insertion of the subject in the plan of this Degree as it is the only one of its kind - because it does not follow the canonical conceptions of the great "Art" - conceived with a capital letter, as an essence or a transcendent entity- but, on the contrary, it makes a foothold in contemporary composite languages where sacralization and the ontological valuation of art is constantly put into question (Schaeffer: 2012).

Secondly, closely connected with what have been mentioned before, this research tries to explain the ways in which the teaching team adopts the conception of semiotics from as an interdisciplinary perspective (Morris: 1985).

It is not considered as a stabilized compartment of canonical postulates to apply which borders are impassable; but rather as a malleable, flexible conceptual and methodological "corpus". In short, a corpus that is willing to be confronted and put into dialogue with other visions in terms of the complexity of the processes and discourses associated with contemporary artistic production.

Keywords: Semiotics, Combined Arts, Interdisciplinary Perspective

Introducción

Semiótica es una asignatura que pertenece al tercer nivel de la Licenciatura en Artes Combinadas de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste. Pertenece al área de formación general del plan de estudios de esta carrera de reciente creación que en 2017 tendrá su primera promoción de egresados.

El equipo de cátedra está integrado por una profesora Adjunta, a cargo, por designación interina, con dedicación simple (Dra. Cleopatra Barrios) y un Auxiliar docente, también por designación interina, dedicación simple (Lic. Alejandro Silva Fernández).

La conformación del equipo surgió como respuesta a los lineamientos que tuvo el armado general de los equipos de cátedras de la Licenciatura, y que planteaba desde sus inicios, la necesidad articular perfiles de profesores dedicados a la producción teórica y a la práctica artística.

En este sentido, ambos profesores desarrollan tareas de investigación en estrecha vinculación con los contenidos de la asignatura en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI CONICET/UNNE) a través de una beca posdoctoral y doctoral respectivamente, ambos financiadas por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). La experiencia en investigación y producción de la profesora Adjunta está ligada al campo de la cultura visual-fotografía y cine específicamente. En tanto, la trayectoria del docente Auxiliar se vincula al campo de la producción teórica acerca del cine, la *performance* y los estudios de género, pero además es actor y director de teatro, especializado en un género híbrido sobre la escena vinculado al teatro físico y/ la danza-teatro.

1) Desafíos

Semiótica es una asignatura cuatrimestral, regular, de carácter obligatorio y no la precede ni sucede ninguna otra cátedra vinculada a la orientación semio-lingüística. En este dato reside uno de los mayores problemas y también de los desafíos que asumió el equipo docente frente a los requerimientos del plan de estudios de la Licenciatura.

La materia dialoga con otras materias como *Estética, Sociología y Antropología del Arte o Historia de las Artes Combinadas*; mientras sólo algunos contenidos aislados sobre la caracterización de los signos y operatorias de lectura intertextual o de transposición son parte del dictado en materias de los lenguajes específicos: *Lenguaje Visual, Audiovisual y Musical* –que están en primer año- y la asignatura de *Literatura y Cine* – de segundo año-.

Otro de los desafíos afrontados – desde que se inició el dictado de la asignatura hace tres años- fue atender a las expectativas del proyecto de la Licenciatura en Artes Combinadas, que no

posee antecedentes de un plan de estudios de similares características en el país, exceptuando algunas orientaciones finales de carreras donde la línea de artes combinadas está concentrada en el cine. Esta licenciatura apostó formar profesionales que se puedan desempeñar tanto en la investigación en/sobre las artes y en la producción artística contemporánea entrando de lleno en interrelación de medios y lenguajes, haciendo hincapié en las nuevas tecnologías como recursos para la creación.

En otras palabras, la propuesta de esta carrera de grado se aleja de los planes de bellas artes tradiciones centradas en alguna disciplina, o de las teorías del arte y estética anclados a planteamientos metodológicos decimonónicos. En este marco, el plan de estudios entre sus contenidos mínimos planteaba a la cátedra de Semiótica la necesidad de contribuir a un conocimiento de la semiótica general pero también dando herramientas de algunas semióticas específicas que en su vinculación sea de utilidad a los estudiantes para abordar producciones artísticas combinadas.

2) La arquitectura del programa: la caja de herramientas

A partir de los desafíos explicitados, el programa de la materia Semiótica se organizó en torno a tres unidades que pudieran atender esas premisas: la primera introduce a los estudiantes en las teorías generales de los signos y la significación; la segunda indaga en la configuración de una semiótica del arte y la semiótica de la cultura; y la tercera aborda elementos de las semióticas visual, teatral y musical, estableciendo conexiones transversales a todo el programa con debates propios de la esfera de las artes (el problema de la representación, la referencialidad, el textocentrismo o escenocentrismo etc).

Lo más relevante del planteo, se ancla en la decisión de recurrir a una concepción transversal de la semiótica, como la planteaba Morris (1985), como instrumento de todas ciencias que permite la comprensión de las principales formas de actividad humana y su interrelación, en tanto están mediadas por signos.

Se enfatiza el carácter interdisciplinario de la semiótica y un enfoque que apunta hacia el conocimiento relacional. En ese sentido, el recorrido de la materia se construye como una “caja de herramientas”¹, que más allá de las ontologías y la consideración del texto como algo dado y concluido, propicia la superación de la inmanencia y abordajes dialógicos de las creaciones en vinculación a los usos, regímenes de valoración y contextos de producción, circulación y consumo.

La caja de utensilios o “trebejos semióticos” (Camblong: 2011), no está para nada cerrada sino abierta al diálogo y la revisión, no está reducida a una escuela, tradición o modelo de análisis.

Más bien, busca introducir a los estudiantes y reforzar las premisas de las líneas fundacionales de los estudios semióticos y semiológicos y sus derivas para enfatizar en los enfoques orientados a analizar los procesos semióticos de la cultura y las artes.

En la arquitectura del programa cobra relevancia la introducción a la lingüística estructural de Ferdinand De Saussure (1945) y su concepción de signo lingüístico, sistema y valor. Se revisan las discontinuidades de esta propuesta en la vocación trans-lingüística abierta por Roland Barthes (1986; 1999). También se expone y se trabaja a partir de distintas estrategias la indagación realizada por el semiólogo francés en relación a los diferentes sistemas de significación que superan el sistema lingüístico (imágenes, objetos, moda) y su planteo en torno a la productividad de los textos concebidos como prácticas significantes. Asimismo, cobra importancia en el planteo transversal de la materia la corriente pragmática lógica filosófica de Charles Peirce (1987) y su noción tripartita de signo con un interpretante dinámico que nos conecta al concepto de semiosis. Éste u otros aportes que son retomadas en la indagación de las semióticas específicas.

Luego se retoman los escritos de Jean Mukarovsky (1977) y su noción de objeto estético y del arte como hecho semiológico; Mijail Bajtin (1997) y las nociones de arte responsable, enunciado, dialogismo y polifonía; Yuri Lotman y su problematización del texto, texto artístico y el ensemble como categoría puntualizadora del “poliglotismo cultural” y las nociones de semiosfera y frontera (LOTMAN: 2003, 2003b; ARÁN y BAREI: 2002).

En estos recorridos se suma la ejercitación de análisis con herramientas propias de las semióticas específicas (visual, musical, teatral) a partir de prácticas o producciones artísticas localizadas, seleccionadas por los estudiantes conjuntamente con el equipo de cátedra para un trabajo integrador final.

3) Estrategias de trabajo y ejercicios teórico-prácticos

Además de las clases de exposición teórica, que se desarrollan con el empleo de distintos recursos tecnológicos como exhibición de material audio-visual, interacción en plataforma de aula virtual y redes sociales, la materia pone especial énfasis en la lectura y ejercitación a partir de textos de autor por sobre los manuales/compilaciones críticas/ o cuadernos de cátedra (aunque también se incluyen algunos recomendados, por ejemplo de Roberto Marafioti sobre Peirce; Pampa Arán y Silvia Barei sobre Lotman y el diccionario de Bajtin, también coordinado por Arán).

Se trabajan fragmentos de los textos en aula taller intercaladas con ejemplos y materiales audiovisuales. En el caso de algunos autores como Roland Barthes se leen obras completas (como *Mitologías* (1999) y *La cámara lúcida* (1989)); mientras que de otros son fragmentos o artículos.

El equipo diseñó para la primera unidad el desarrollo de trabajos prácticos por autores claves - Peirce, Saussure y Barthes - que constan de dos partes: la construcción de un glosario de conceptos centrales y la redacción de un informe que retoma esos conceptos focalizando en el análisis de una obra/texto/experiencia –sugerida por la cátedra o los alumnos- dependiendo el caso. Mientras que a las dos últimas unidades les corresponde, en paralelo al dictado de los contenidos teóricos, un trabajo integrador final que consta de un ensayo con resumen, palabras claves, introducción, argumentos y conclusión/individual en la que los alumnos eligen una obra/texto para trabajar.

Es un trabajo relevante para la cátedra y los estudiantes realizan entregas parciales programadas, que cuentan con devolución personalizada y finaliza con la defensa oral. Vale recalcar que Semiótica promueve la lectura y escritura como modalidades centrales de reflexión por parte de los alumnos y sobre otro tipo de modalidades como las audiovisuales y performáticas, cuyo desarrollo es más frecuente en otras materias.

4) Potencialidades de algunas teorías y propuestas de alumnos

De estos primeros tres años del cursado, vale rescatar de las experiencias de abordaje propuestas la potencialidad y, a la vez, predilección de los alumnos por el edificio de la teoría bajtiniana y la semiótica de la cultura lotmaniana, así como las heteróclitas herramientas aportadas por Roland Barthes a la hora de reflexionar sobre los procesos de traducción, negociación y re-producción del sentido en el campo de las Artes Combinadas.

La mayoría de los abordajes presentados, a su vez combinan las teorías semióticas con teorías socio-antropológicas y filosóficas revisadas en otras materias del plan la carrera, que a nuestro entender enriquecen la exploración de los ensamblajes artísticos como lugares de indeterminación, de pasaje y el funcionamiento de las operaciones de transversalidad que experimentan los diversos lenguajes artísticos.

Entre las propuestas que emergieron de los trabajos integradores finales en los dos primeros años de cursada pueden citarse algunos temas que dan cuenta de la amplitud de materiales, tanto teóricos como vinculados a la producción artística, en torno a los cuales se reflexionan:

Análisis de la película *7 Cajas* desde el concepto de Frontera de Lotman.

Análisis de la obra *Eva Perón y la mamá de Juanito en su último paseo* de Daniel Santoro a partir del concepto de Memoria Cultural, Semiósfera, Intertextualidad y Simbolización.

Análisis de la escultura *Ñeri* emplazada en resistencia en el marco de una de las ediciones de la Bial de las Esculturas a partir de las nociones de Semiósfera, Intertextualidad, Objeto Estético.

Análisis del documental *El Puente*, desde la perspectiva de Iuri Lotman

- El Dialogismo en la lírica de Gabriel Casco.
- Análisis del film *La Guayaba* desde la noción de texto artístico.
- Análisis de la historieta *Chuni y Pitu* desde la noción de frontera y dialogismo.
- Lo denotado y lo connotado en *Por un pedazo de pan*, foto de Luis Raota.

Proyectos académicos en docencia e investigación asociados

Vale mencionar que junto a la cátedra de *Semiótica y Discursos Contemporáneos*, a cargo de la Dra. Natalia Colombo de la Facultad de Humanidades también, el equipo viene trabajando desde inicios del ciclo lectivo 2016 en un proyecto intercátedras titulado “Encuentros y construcción de espacios académicos”, avalado por la Facultad de Humanidades (Res 198/16) y la FADyCC (Res 240/16) – UNNE.

También en este marco hemos encontrado en el edificio teórico de Mijaíl Bajtín y Iuri Lotman algunos marcos teóricos comunes para impulsar este proyecto que incluye el dictado de clases y talleres conjuntos. Esto nos está posibilitando actualmente como cátedras configurar con estas vertientes una “caja de herramientas” valiosa para el análisis y comprensión de las prácticas y discursos de la cultura contemporánea - dicho en términos más amplios donde nucleamos los intereses de Artes Combinadas y las carreras de Letras-.

Por otra parte, gracias al trabajo de investigación de los docentes en el ámbito del IIGHI y los intercambios constantes con la Universidad Nacional de Salta, especialmente con los equipos de las cátedras *Semiótica General*, *Semiótica del Cine* y *Semiótica de la Cultura* de la Licenciatura en Comunicación, en el ciclo lectivo 2015 surgió el Proyecto de Investigación N001-2014 (2015-2018), financiado por la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la UNNE, titulado “Reconfiguración de identidades en la producción audiovisual del NOA y el NEA. Análisis representacional crítico contrastivo (2010-2014)”.

El plan radicado en la Facultad de Artes, por impulso de la cátedra, es dirigido por Mariana Giordano, investigadora del IIGHI, doctora en Historia y especializada en estudios de la Cultura Visual e integrado por el Dr. Víctor Arancibia (Prof. Adjunto de Semiotica del Cine y JTP en Semiótica de la Cultura en UNSA), los docentes de Semiótica de la Licenciatura en Artes Combinadas y alumnos avanzados de esta carrera en situación de tesis que se incorporaron – ex alumnos de la materia-.

Si bien, el proyecto se orienta específicamente a contribuir con una reflexión crítica sobre el problema de las representaciones identitarias regionales y nacionales en relación con los procesos de producción de audiovisuales del Nordeste y Noroeste argentino²; asimismo, persigue aportar a

la construcción de aparatos interpretativos pertinentes a las reflexiones de estas configuraciones artístico-semiótico-comunicacionales de escaso antecedente en el ámbito académico de la UNNE.

De este modo, también se busca atender un área de vacancia en estudios inter-trasdisciplinares y contrastivos de este tipo de producciones en regiones concomitantes geopolíticamente-como el NEA y el NOA- para el desarrollo de futuras investigaciones vinculadas al problema de las identidades y las representaciones.

La propuesta y el enfoque de abordaje de dicha indagación –que sigue los lineamientos de los estudios culturales-visuales, la teoría y crítica del cine, la semiótica de la cultura y del cine, entre otros- también da cuenta de la inmediata articulación que asumió la tarea docente del equipo cátedra con las actividades de investigación y la necesaria vinculación con otras instituciones y cátedras con mayor trayectoria en ese ámbito.

Consideraciones finales preliminares

El recorrido que se encuentra llevando a cabo la cátedra da cuenta de la amplitud de posibilidades que emergen del trabajo en diversos ámbitos que no se limitan solo a la exposición teórica del cuerpo docente sino que se nutren de estos espacios a los que se fue haciendo referencia. En relación a ello, los proyectos de investigación con la participación de estudiantes, las posibilidades de problematizar los modos en que transitamos la re-diagramación de programas y actividades *entre* cátedras buscando puntos teórico-metodológicos comunes, amplía las posibilidades de la semiótica como marco de reflexión.

Lo anterior nos permite repensar los dominios disciplinarios en los que se inserta la cátedra, los paradigmas, sus corpus de saberes y narrativas en vinculación a las transformaciones en las prácticas de producción de conocimiento. Este “corpus” se configura, en principio, en torno a la comprensión de las potencialidades del edificio de la teoría bajtiniana y su noción de dialogismo y la semiótica de la cultura lotmaniana y las categorías de texto artístico y *ensemble*, como llaves de acceso que nos posibilitan agudizar la reflexión sobre los procesos de traducción, negociación y re-producción del sentido en el campo de las Artes Combinadas.

Cabe recordar que ambos autores, Mijaíl Bajtín y Iuri Lotman han iniciado sus estudios centrándose en el texto literario para formular proyecciones y abrir senderos que permitieron pasajes de la lingüística y la literatura hacia la semiótica en cruce con la antropología, la estética, la historia social y cultural, la ética, las ciencias de la información y la comunicación, la cibernética, la biología y las artes. Esas miradas convergentes en un pensamiento complejo fracturaron claramente los límites de las disciplinas, o más bien dinamizaron sus fronteras posibilitándonos,

actualmente como cátedra, configurar con estas vertientes una “caja de herramientas” valiosa para el análisis y comprensión de las prácticas y discursos propios del campo artístico.

Notas

Esta perspectiva implica descartar la primacía de una “postura académica autosuficiente” (Richard, 2010: 34). También en Deleuze y Foucault hacen referencia a la necesidad de concebir a la teoría como “caja de herramientas” (Deleuze y Foucault, 1972; Foucault, 1985; Deleuze, 1991). Particularmente, en el campo de la semiótica de nuestra región es relevante la concepción de trebejos semióticos de Ana Camblong (2011).

El abordaje supone un análisis crítico-contrastivo de una selección de cortos y largometrajes de productoras del NOA y el NEA surgidos de las convocatorias generales del Instituto Nacional del Cine y en particular de nuevos relatos enmarcados en el plan de promoción y fomento de contenidos para la Televisión Digital Argentina (TDA).

Bibliografía

ARÁN, Pampa BAREI, Silvia (2002). “Capítulo 1: Perfiles” y “El tejido conjuntivo de la cultura” en *Texto/memoria/cultura. El pensamiento de Iuri Lotman*, Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.

BAJTÍN, Mijail (1997). “Arte y responsabilidad” y “El problema de los géneros discursivos”, en *La estética de la creación verbal*, México: Siglo XXI.

BARTHES, Roland (1986). “Retórica de la Imagen”, en *Lo Obvio y lo obtuso*, Barcelona: Paidós.

——— (1989). *La cámara lúcida, nota sobre la fotografía*, Barcelona: Paidós.

——— (1999). *Mitologías*. Buenos Aires: Siglo XXI.

BREA, José Luis (2004). *La Universidad del Conocimiento y las Nuevas Humanidades*. Estudios Visuales (2), Universidad Nacional de La Rioja, 133 – 154.

——— (2006). *Estética, Historia del Arte*. Estudios Visuales (3), Universidad Nacional de La Rioja, 8-25.

CAMBLONG, Ana (2011). Trebejos semióticos, una propuesta metodológica. Material del Curso de Posgrado Trebejos semióticos del creer. Programa Maestría en Semiótica Discursiva. FHyCS,

UNAM. Inédito.

DELEUZE, Gilles (1991). *Foucault*. Barcelona: Paidós.

LOTMAN, Iuri (2003). “La semiótica de la cultura y el concepto de texto”, en *Entretextos*, Nº 2, Noviembre.

——— (2003b). “El símbolo en el sistema de la cultura”, en *Entretextos*, Nº2, Noviembre.

MORRIS, Charles (1985). *Fundamentos de la teoría de los signos*. Barcelona. Paidós.

MUKAROVSKY, Jan (1977). “El arte como hecho semiológico”, en *Escritos de Estética y Semiótica del Arte*. Barcelona: Gustavo Gili.

PEIRCE, Charles Sanders (1897). “Fundamento, objeto e interpretante”. Traducción castellana de Mariluz Restrepo, 2003. Original en: MS 798, [On Signs] c.1897, 5 pp. Fue publicado como CP 2.227-229 y 2.444n1.

RICHARD, Nelly (2010). *En torno a los Estudios Culturales. Localidades, trayectorias y disputas*. Buenos Aires: CLACSO.

SAUSSURE, Ferdinand de (1986) “Primera parte. Principios generales”, “Segunda parte. Lingüística sincrónica” y “Tercera parte. Lingüística diacrónica”, en *Curso de Lingüística General*, Buenos Aires: Losada.

SCHAEFFER, Jean Marie (2012). *Arte, objetos, ficción, cuerpo. Cuatro ensayos sobre estética*. Buenos Aires: Biblos.

Otras fuentes

- Programa de cátedra *Semiótica*, Licenciatura en Artes Combinadas, Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNNE.
- Proyecto Académico Intercátedras e interfacultades