

CURSO

LA IMAGEN Y LA SEMIÓTICA

Dr. Alfredo Tenoch Cid Jurado

Profesor Titular, Universidad Autónoma Metropolitana

Presidente Comité Científico Federación Latinoamericana de Semiótica

Vice-President International Association of Visual Semiotics

0. Introducción

El estudio de las imágenes no es el estudio de la imagen pero un estudio semiótico de la imagen estudia las imágenes. Una tal afirmación parte de una conclusión natural si se explora el estudio de las representaciones visuales desde variadas perspectivas a partir de la semiótica. La imagen no es “imágenes”, no es visual, no es estática, no es monoplanar y mucho menos unisensorial. Sin embargo, es común confundir la *imagen representada* con la *imagen del imaginario*. La diferencia neta se sitúa, desde una perspectiva semiótica enfocada al análisis, en la especificidad existente que divide una *semiótica de la imagen* de una semiótica de carácter visual. La base de demarcación radica en comprender primeramente que la imagen no es “las imágenes”, entendidas estas últimas en su condición de representaciones visuales. Una imagen es una abstracción que puede surgir, no en todos los casos, de la percepción a través de la vista del individuo cuando mira una representación visual: un dibujo, una foto, una pintura, una escultura, una película, etc. No obstante, el punto de partida visual representa solo uno de los constituyentes de la percepción, la imagen emerge también de una concepción espacial, de la escucha de un ruido, de un intervalo musical, de un olor convertido en pestilencia o perfume, de un sabor específico y así por el estilo. Incluso la imagen es el resultado de la combinación entre percepciones provenientes de los distintos sentidos y el carácter visual depende exclusivamente de direccionar los instrumentos de análisis hacia los soportes de las manifestaciones visuales más evidentes, es decir, buscar la representación visual de esas imágenes “multisensoriales”.

No es común separar ambas conceptualizaciones a partir de su dimensión abstracta y de su forma material. No obstante, la imagen conceptual y la imagen representada aparecen diferenciadas de manera sistemática en diversas observaciones de carácter semiótico. Su demarcación es resultado de la forma de interrogar el problema que las acomuna: la visualidad. Las descripciones existentes como punto de partida propuestas por los teóricos de la semiótica se observan en las dos principales vías: la cognitivo-interpretativa y la post-estructural. La centralidad del iconismo en las discusiones pioneras ha permitido la definición del objeto de estudio y ha conformado dos vertientes para la comprensión del problema; la imagen conceptual a través del proceso de relación sígnica y las representaciones producto de una visualidad manifiesta como estrategia para la construcción de significado. La imagen conceptual es entonces una abstracción que procede de las representaciones visuales y cada una de las acepciones del término se requiere mutuamente aunque exigen estrategias diversas para su comprensión y su posterior estudio.

Una semiótica de la imagen debe ser abordada a partir de la comprensión de los procesos cognitivos para la interpretación de las imágenes y por otro lado desde la construcción y comprensión de la visualidad como estrategia semiótica de la comunicación.

1. Objetivo general

Se trata de ofrecer a los participantes los aspectos teóricos de mayor relevancia para el estudio semiótico de la imagen a partir de los niveles filosófico, teórico, metodológico y construcción de la lengua objeto. Mediante la reflexión sobre las principales problemáticas surgidas en los últimos decenios en el campo de la visualidad, identificar las principales herramientas de la semiótica para la abstracción filosófica, la adecuación teórica, el recorte metodológico y la construcción del texto visual y la elección de la aplicación analítica a un corpus proveniente del campo de la comunicación: publicitaria, política, científica, ficcional, etc.

2. Características y requerimientos formales

- El curso se compone idealmente de cinco sesiones de 4 horas cada una (20 horas en total) con valor curricular pero puede ampliarse o disminuirse según las necesidades institucionales.
- El cupo máximo es de 25 personas más dos asistentes.
- Los estudiantes de maestría y doctorado.
- Aula con proyector y computadora para proyectar videos y fotografías. La modalidad puede incluir el trabajo de taller por equipos.

3. CONTENIDOS

3.1. Objetivo Pedagógico

Ofrecer a los participantes las principales herramientas de la semiótica para identificar las partes componentes en la construcción de la visualidad en distintos sistemas semióticos y su comportamiento en el fenómeno del iconismo como forma estructurante del significado. Mediante la presentación de casos específicos se analizarán diversos aspectos de la imagen en su manifestación visual, extendiendo a fenómenos análogos como la publicidad, el estudio de marca, la imagen política, la imagen científica y la imagen en los relatos de ficción.

3.2 Temario

Primera sesión

La imagen y la representación

- i) Introducción a la semiótica de la imagen
- ii) La imagen como sistema y proceso semiótico de la representación
- iii) El circuito comunicativo de las imágenes por medio de representaciones

Segunda sesión

Vista y visión: la visualidad como semiótica

- i) La vista y la visión como formas de percepción y esquematización cognitiva
- ii) De la percepción al esquema cognitivo
- iii) La visión como forma cultural de percepción

Tercera Sesión

Imagen y visión

- i) Fundamentos de la imagen como proceso semiótico

- ii) La construcción del significado en la imagen
- iii) La imagen conceptual y la imagen representada

Cuarta Sesión

Imagen y movimiento

- iv) La imagen representada en una sola dimensión
- v) Las tecnologías de la imagen
- vi) La imagen multisensorial

Quinta Sesión

La visualidad y sus modelos semióticos

- vii) El estudio semiótico de la visualidad
- viii) La visualidad como estructura semiótica
- ix) La interpretación cognitiva como forma de visualidad

Cada sesión contiene un nivel teórico y un nivel aplicativo.

Modalidad:

Seminario participativo a partir de la exposición del ponente.

4. BIBLIOGRAFIA

AA.VV.

1970 Análisis de las imágenes. Barcelona: Ediciones Buenos Aires.

ARABYAN, Marc

2000 Lire l'image. Emission, réception, interprétation des messages visuels. París: L'Harmattan.

BARLOW Horace; BLAKEMORE Colin; WESTON-SMITH, Miranda (eds.)

1990 Images and understanding. Thoughts about images, ideas about understanding. Cambridge: Cambridge University Press (Tr. Esp. Jordi Ainaud. Imagen y conocimiento. Cómo vemos el mundo y cómo lo interpretamos. Barcelona: Grijalbo Comercial, 1994).

BARTHES, Roland

1964 Retórica de la imagen. Barcelona: Paidós.

BONERBA, Giuseppina

1982 "Presupposti semiotici nell'iconologia di Panofsky". In Versus VS. 33: 131-44.

CACÉRES, Manuel (Editor)

1997 En la esfera semiótica Lotmaniana. Valencia: Episteme.

CALABRESE, Omar

1985 El lenguaje del arte. Barcelona: Paidós Ibérica, 1987).

CHARTIER, Roger

1999 (Tr. Esp. de Claudia Ferrari. El mundo como representación. Historia cultural entre práctica y representación. Barcelona: Gedisa,).

CONSTANTINI, Michel (Directeur de publication)

2010 La sémiotique visuelle: nouveaux paradigmes. Paris: L'Harmattan

DARRAS, Bernard (Directeur de publication)

1997 Icône. Image. Reveu Internationale de Communication. MEI 6. París: L'Harmattan.

DIDI-HUBERMAN, Georges

2008 Quand les images prennent position. Paris: Editions de Minuit. (Tr. Esp. De Inés Bértolo. Cuando las imágenes toman posición. España: Machado Grupo de Distribución. 2008]

ECO, Umberto

1975 Tratado de semiótica general. Barcelona: Lumen, 1995.

1979 Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo. Barcelona: Lumen, 1999.

1984 Semiótica y filosofía del lenguaje. Barcelona: Lumen, 1998.

1990 Los límites de la interpretación. Barcelona: Lumen, 1999.

1997 Kant y el ornitorrinco. Barcelona: Lumen, 1999.

2004 Storia della Bellezza. Milán: Bompiani

2007 Storia della Bruttezza. Milán: Bompiani

2009 Vertigine della Lista. Milán: Bompiano

2013 Storia delle Terre e Del Loughi Leggendari. Milán: Bompani

FABBRI, Paolo

1998 El giro semiótico, Barcelona: Gedisa.

FLOCH, Jean Marie

1991 Semiótica, marketing y comunicación Bajo los signos, las estrategias. Barcelona: Paidós Ibérica, 1993).

FONTANILLE, Jaques

1995 Semiotique du visible. Des mondes de lumière. París: PUF.

GAUTHIER, Alain

1996 Du visible au visuel. Anthropologie du regard. París: PUF.

GAUTHIER, Guy

1995 Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido. Madrid: Cátedra.

GENETTE, Gerald

1996 La obra del arte. Barcelona: Lumen (sin datos del título original).

GIGANTE, Elisabetta (coord.)

2008 Visible L'hétérogénéité du visual. Diagrammes, cartes, schémas graphiques. No. 4. Limoges: Pulim Press Universitaires de Limoges.

GREIMAS A. J.; CORTES J.

1979 Sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du langage. (Diccionario de semiótica y teoría del lenguaje. Madrid: Grédos, 2 volúmenes).

GOMBRICH, Ernest H.

1959 Arte e ilusión, Estudios sobre la psicología de la representación pictórica. Madrid: Debate, 1998).

1963 Meditaciones sobre un caballo de juguete. Madrid: Debate, 1998).

1979 Ideales e ídolos. Ensayos sobre los valores en la historia y el arte. Madrid: Debate,).

1984 Tributos. Versión cultural de nuestras tradiciones. México: Fondo de cultura económica, 1991).

1991 Temas de nuestro tiempo. Madrid: Debate, 1997.

1994 The Image & the Eye : Further Studies in the Psychology of Pictorial Representation. Phaidon Press Inc.; ISBN: 071483243X

1999 The Uses of Images: Studies in the Social Function of Art and Visual Communication. Phaidon Press Inc

GOMBRICH; HOCHBERG; BLACK

1972 (Tr. Esp. Rafael Grasa. Arte, percepción y realidad. Barcelona: Paidós Ibérica, 1983).

GOODMAN, Nelson

1984 Of mind and other matters. USA and GB: Harvard University Press. (Tr. Esp. De la mente y otras materias. Madrid: Visor, 1995).

GRUPE

1982 Rhétorique générale. París: Editions du Seuil (Tr. Esp. Juan Victorio. Retórica general. Barcelona: Paidós Comunicación, 1987).

1990 Rhétorique de la poésie. Lecture linéaire. Lecture tabulaire. Francia:Éditions Du Seuil.

1992 Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de l'image. París: Du Seuil (Tr. Esp. Tratado del signo visual. Madrid: Cátedra, 1993).

GUBERN, R.

1987 La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea. Barcelona, México: Gustavo Gilli, Comunicación, 1992.

1996 Del bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto. Barcelona: Anagrama.

HARIMAN, H; LUCAITES, J. H.

2007 No Caption Needed. Iconic Photographs, Public Culture And Liberal Democracy. Chicago: The University of Chicago Press

HJELMSLEV, L.

1961 Prolegómenos a una teoría del lenguaje. Madrid: Gredos.

JENKS, C.

1995 Visual Culture. London: Routledge.

JOLY, Martine

1993 Introduction à l'analyse de l'image. París: Nathan Université.

LIRA, Jorge

1987 La percepción remota. Nuestros ojos desde el espacio. México: Fondo de cultura económica.

LOTMAN, J.

1984 La semiosfera, Madrid: Cátedra, Tres volúmenes.

MARIN, Louis

1994 Della rappresentazione. Roma: Meltemi (2001).

MIRZOEFF, Nicholas (edited by)

1998 The visual culture reader. London: Routledge.

MITCHELL, W.J.T

1986 Iconology Image, Text, Ideology. Chicago: The University of Chicago Press.

MORIZOT, Jacques

2004 Interfaces: Texte et image. Pour prendre du recul vis-à-vis de la sémiotique. Rennes: Press Universitaires de Rennes.

PANOFSKY, Erwin

1924-25 La perspectiva como forma simbólica. Barcelona: Tusquets, 1973.

1955 El significado en las artes visuales. Madrid: Alianza, 1979.

1962 Estudios sobre iconología. Madrid: Alianza, 1972.

1983 Idea. París: Gallimard.

PETRUCCI, Armando

1999 Alfabetismo, escritura, sociedad. Barcelona: Gedisa.

PINOTTI, A.; SOMAINI A (a cura di)

2009 Teorie dell'immagine. Il dibattito contemporáneo. Milano: Raffaello Cortina Editore.

PÉREZ, Francisca

1988 Los placeres del parecido. Icono y representación. España: Visor La balsa de la Medusa

RUIZ E.

1992 Hacia una semiología de la escritura. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

SCHAPIRO, Meyer

1992 Theory and philosophy of art: Style, Artist, and Society. New York: George Braziller .

1996 Words Script and Pictures: Semiotics of Visual Language. New York: George Braziller.

SANZ, Juan Carlos

1996 El libro de la imagen. Madrid: Alianza Editorial.

SEWARD BARRY, Ann Marie

1997 Visual intelligence Perception, image, and manipulation in visual communication. New York: State University of New York Press.

TOMASELLI, Keyan

1996 Appropriating Images. The Semiotics of Visual Representation. Denmark: Intervention Press

VILLAFÑE, Justo

2000 Introducción a la teoría de la imagen. Madrid: Pirámide.

VILCHES, Lorenzo

1986 La lectura de la imagen. Barcelona: Paidós Ibérica.

WOLLHEIM, Richard

1993 The mind and its depths. Boston: Harvard University Press.

WOODFIELD, Richard (Editor)

1996 Gombrich esencial. Textos escogidos sobre arte y cultura. Madrid: Debate).

WUNENBURGER, Jean-Jaques

1997 Philosophie des images. París: PUF.

ZUNZUNEGUI, Santos

1998 Pensar la imagen. Madrid: Cátedra.