

CARTILLA DIDÁCTICA DE ANÁLISIS SEMIÓTICO
DE
MATERIAL AUDIOVISUAL CON SIMBOLOGÍA TAOÍSTA

Manuel Steven Vesga Sánchez

Universidad La Gran Colombia

Índice

1

LOS SÍMBOLOS

2

EL SIGNO LINGÜÍSTICO

3

DIFERENCIA ENTRE SÍMBOLOS
Y SIGNOS

4

LA SEMIÓTICA

5

APLICANDO LA SEMIÓTICA

6

NIVELES DE LECTURA

7

EJERCICIOS
PRÁCTICOS

8

BIBLIOGRAFÍA

Guía de uso docente

PROPÓSITO GENERAL

- Fortalecer los niveles de lectura —literal, inferencial y crítica— mediante el análisis semiótico de símbolos, personajes, escenarios, acciones y conflictos presentes en obras audiovisuales.
- Propiciar que los estudiantes comprendan que una imagen, un personaje, un color, un objeto o una acción pueden comunicar significados que van más allá de lo que se presenta explícitamente.
- Acercar a los estudiantes a algunos conceptos de la tradición taoísta desde una perspectiva cultural, simbólica y educativa

Guía de uso docente

ROL DEL DOCENTE

- Actuar como mediador entre la obra audiovisual y los procesos de interpretación de los estudiantes.
- Formular preguntas que lleven progresivamente de la observación a la interpretación y posteriormente a la argumentación.
- Aclarar que la presencia de elementos inspirados en el taoísmo dentro de una obra de ficción no significa que la obra sea una representación fiel del taoísmo.

Guía de uso docente

CONCEPTOS SEMIÓTICOS PARA TRABAJAR

- **Signo:** elemento que comunica o representa algo dentro de un contexto.
- **Significante:** forma perceptible del signo: imagen, sonido, objeto, color, gesto, palabra, etc.
- **Significado:** concepto o idea asociada al signo.
- **Símbolo:** elemento cuyo sentido depende de asociaciones culturales y contextuales.
- **Contexto:** circunstancias culturales, narrativas y sociales que ayudan a interpretar un signo.
- **Código:** conjunto de conocimientos compartidos que permiten interpretar determinados signos.

Guía de uso docente

ANTES DE INICIAR LA SECCIÓN 5 “APRENDAMOS CON EJEMPLOS”, PEDIR A LOS ESTUDIANTES QUE INVESTIGUEN PREVIAMENTE SOBRE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS TAOÍSTAS:

- Yin-yang, Wuwei (actuar sin forzar), Jing (quietud), Wuyu (no desear), Zhizu (saber contentarse), Wuzheng (lograr sin luchar), Ziran (naturaleza esencial) y Yinshi (sabio oculto)

Recomendaciones generales

- Priorizar fragmentos breves sobre la proyección completa de una obra cuando el objetivo sea analizar un símbolo específico.
- No asumir que todos los elementos de estética asiática presentes en una obra son necesariamente taoístas.
- Evitar convertir la actividad en una búsqueda de “significados correctos”; en semiótica es importante que los estudiantes aprendan a justificar sus interpretaciones mediante evidencias y contexto.
- Utilizar un lenguaje accesible para sexto grado y profundizar progresivamente en los conceptos.
- Considerar siempre la clasificación por edades de las obras y las orientaciones de la institución educativa.
- Cuando una obra no sea apropiada para proyectarla al grupo, puede mencionarse como referencia cultural o reemplazarse por materiales adecuados para la edad.

1. ¿Qué son los símbolos?

El término procede del latín *simbolum*, que significa juntar. Un símbolo junta dos conceptos u objetos y uno sirve para representar al otro. Esta representación se pacta social y culturalmente.

Por ej: El símbolo del wifi está inspirado en la forma en que se expanden las ondas sobre los líquidos. Sirve para representar algo que es difícil de ver como lo son las ondas electromagnéticas.

una definición más “técnica” de los símbolos...

Son la forma de representación de todo lo que se produce en el pensamiento: lo que se capta del mundo exterior con los sentidos, lo que es producto de la fantasía o lo que pertenece a la cultura.

A continuación, algunos ejemplos:

= Idea de “patria”

= Palabra que alude a un ser vivo

= Idea de “paz”

= Palabra que se refiere a un lugar físico

= Idea de “dirección”

= Representación geográfica

= Palabra que apunta a un estado afectivo

Ejemplos de símbolos

3 CUALIDADES DE LOS símbolos

1

Son socialmente
aceptados por
el grupo o
comunidad,
aunque de forma
implícita

2

Se refieren a un objeto
sin necesidad de que
haya parecido o
semejanza física

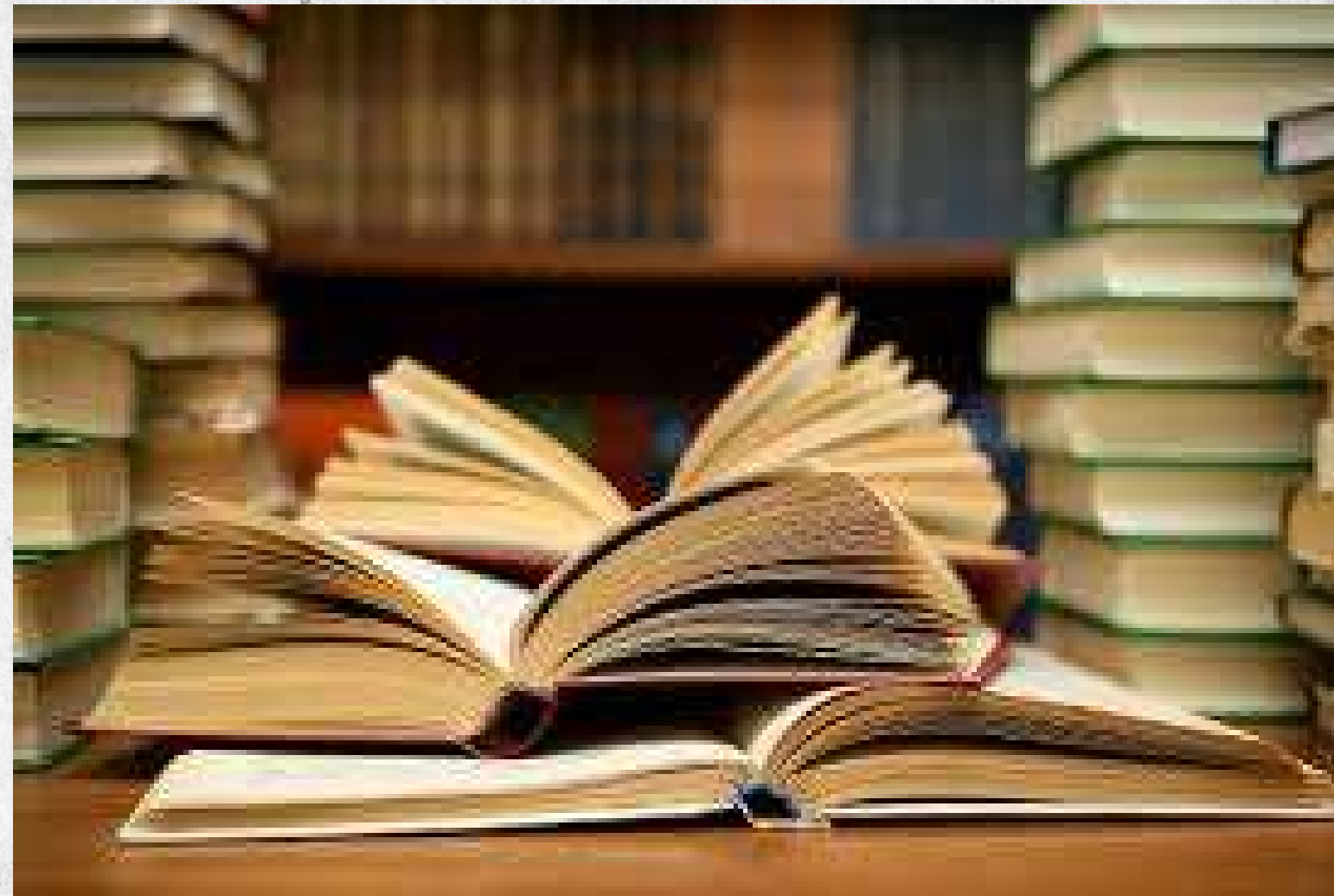

3.

Representan un
objeto de forma
general más que
individual

BOOK

Bi**B**l**i**ON

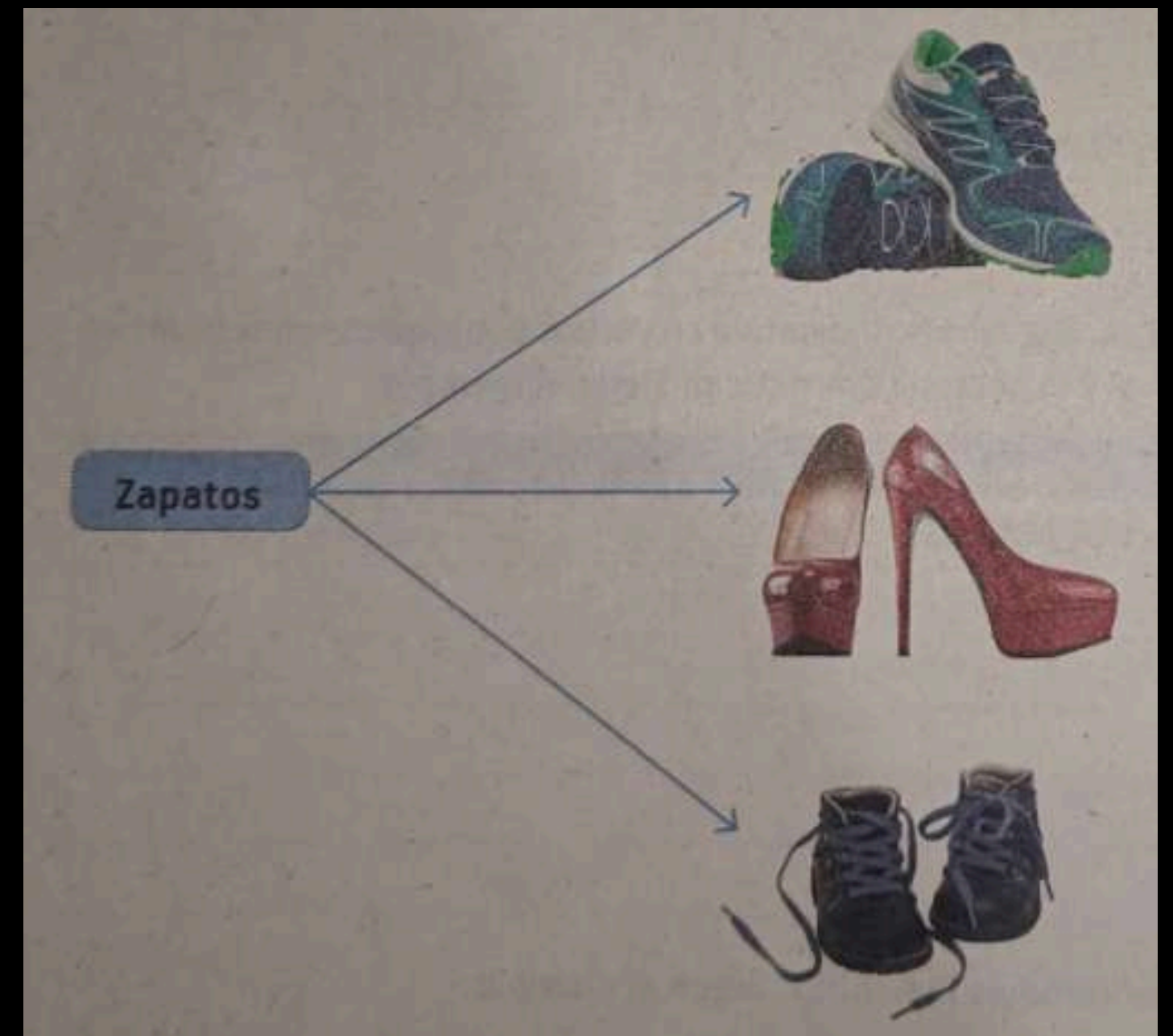
Li**B**RO

Li**v**R**e**

Diferentes palabras pueden referirse a una misma realidad, porque los signos lingüísticos son **arbitrarios**

2. ¿QUÉ ES EL SIGNO LINGÜÍSTICO?

Es una unidad que consta de dos componentes: el **significado** y el **significante**. El **significado** es el concepto o idea que se forma en nuestra mente al escuchar o ver el **significante**. El **significante** es la palabra escrita o vocalizada que vemos o escuchamos y que nombra ese concepto o idea.

TECNICISMOS sobre EL signo

Como afirma Guiraud (1971): El signo tiene la intención de comunicar un sentido. Además, un signo puede tener diferentes significados dependiendo el contexto.

El significado no solo abarca los aspectos cognitivos, a la manera como lo concibió Saussure (un concepto), sino también actitudes, valores, emociones, sensibilidad estética, acciones y todo tipo de connotaciones socioafectivas y culturales

Ejemplo cotidiano

Para aproximarnos a la existencia de los **signos**, dejemos que la imaginación divague mentalmente por los distintos momentos de la vida de un ser humano, en alguna de nuestras ciudades modernas.

Supongamos que Alfredo, un joven trabajador de cierta empresa, despierta por el **sonido de un reloj** (que él mismo programó). Después del desayuno observa el **periódico** del día: títulos, fotografías, avisos.

Oye el **timbre del teléfono**, levanta el auricular y dice **"aló"**, como signo de que está listo para iniciar la comunicación telefónica. Sale a la calle y busca el signo de **"paradero"**, para hacerle la **señal de parada** a un taxi, que se reconoce por un **rótulo encima del vehículo**. Escucha la **radio**, por la cual se entera de acontecimientos nacionales. Observa por la ventana enormes **nubes negras**, agoreras de lluvia. Se fija en el **tablero del automotor**: va a 40 kilómetros por hora y ve que la gasolina está a la mitad.

Requisitos del signo

Que sea la unión de significante y significado

Que tenga una intención comunicativa, es decir, que intente dar a entender algo a otra persona.

Que se base en un acuerdo social previo, por ejemplo, el acuerdo de que la imagen de una "calavera" signifique 'peligro de muerte', o la palabra "bailar" dé a entender la 'acción de moverse rítmicamente'.

ELEMENTOS DEL SIGNO LINGÜÍSTICO

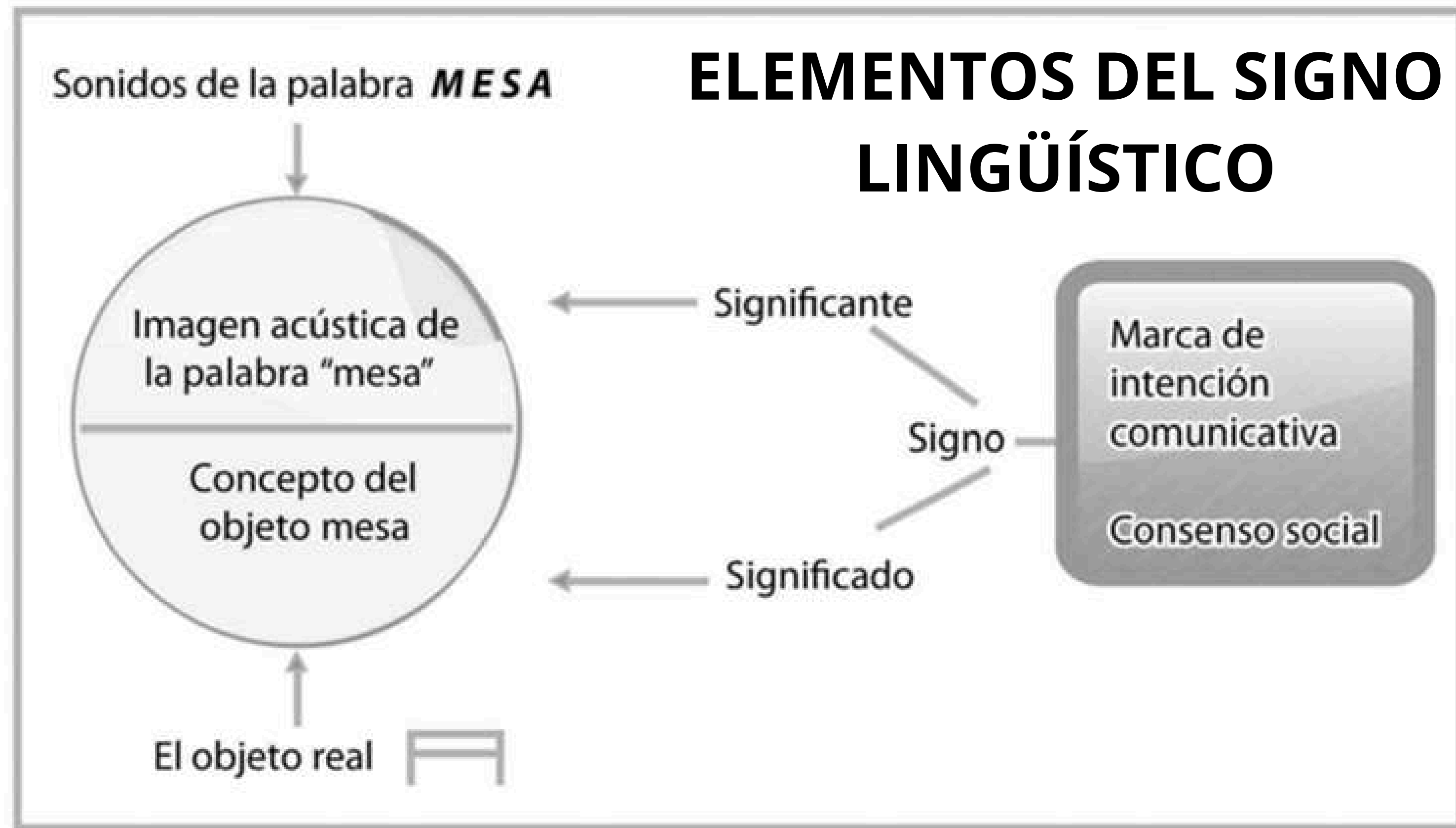

Figura 2.2. El signo lingüístico, según Saussure (1961).

EJEMPLOS

SAUSSURE y el signo lingüístico

Significante:

sonidos

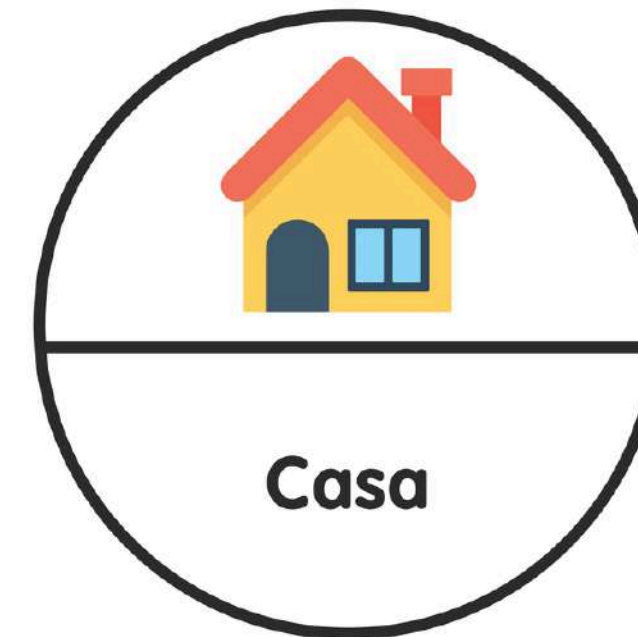
letras: r-o-s-a

Significado:

Flor del rosal, notable por su belleza y su color.

El signo lingüístico según Saussure

SIGNIFICADO

Casa

SIGNIFICANTE

3. Diferencia entre símbolos y signos

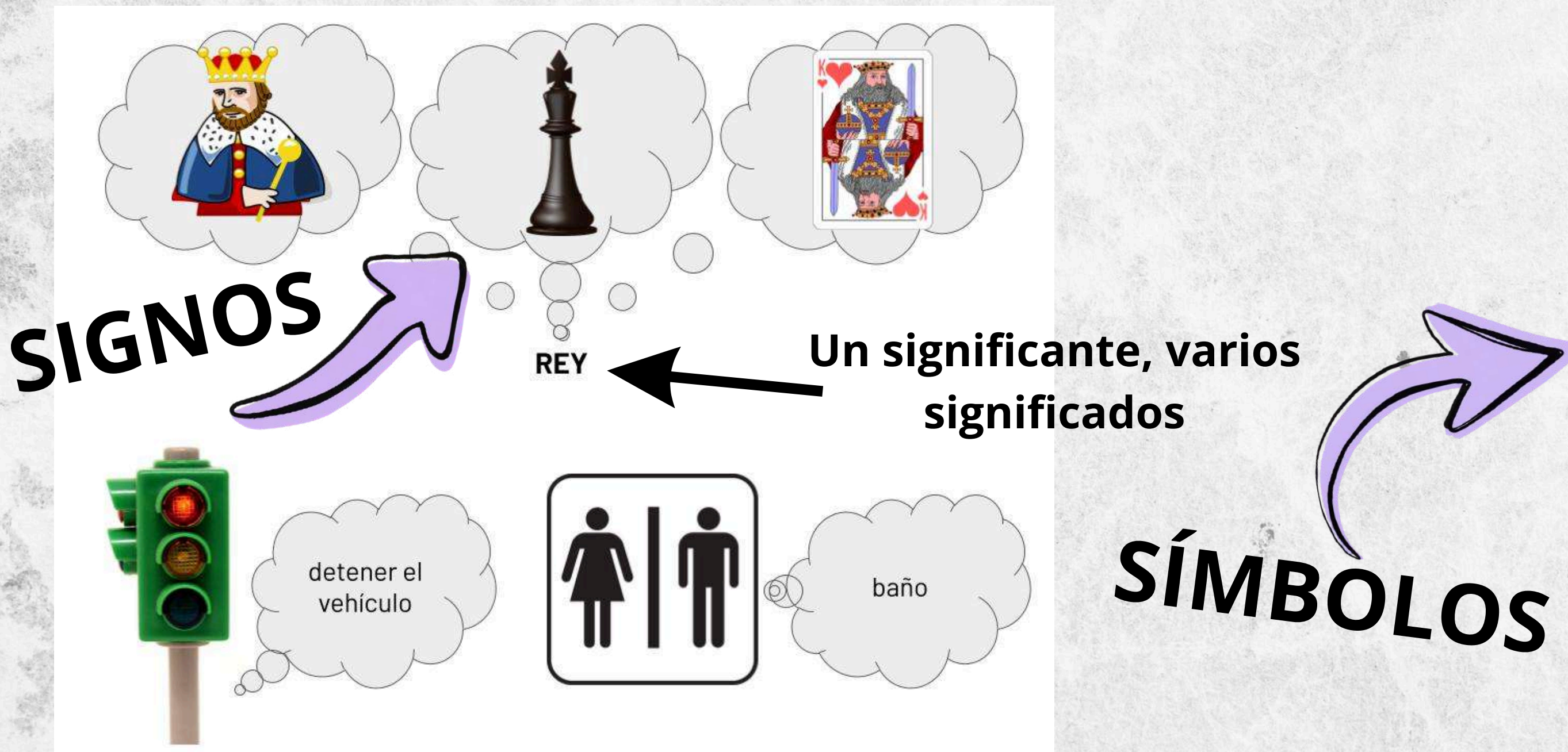
SÍMBOLOS

Función representativa

SIGNOS

Función comunicativa

Diferencia entre símbolos y signos

SÍMBOLOS

AhoRA bien, TANTo Los

siGNos coMo Los

síMbolos soN

EsTudiados PoR LA

SEMióTICA

¿QUÉ ES?

Morris habla de semiótica general y de semiótica específica.

La primera (general) sustenta una teoría de los sistemas de signos independientemente del contexto en que se encuentren

La segunda (específica) se refiere a las reglas de los sistemas de signos en su contexto particular

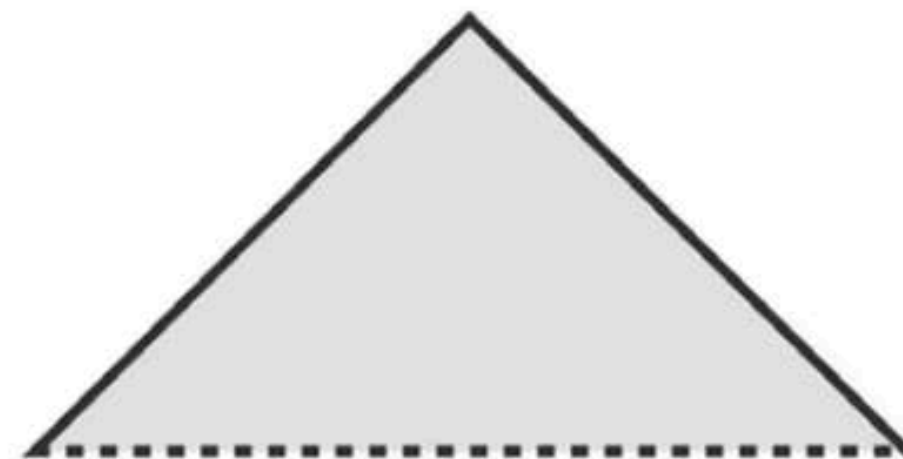

MÉTODO

1. Determinar los rasgos característicos de todos los signos, lo que lleva a una teoría general de los signos.
2. Reunir todos los signos, lo que significa clasificarlos.
3. Estudiar la función de los signos para investigar su naturaleza y cómo se aplican en la comunicación.

Los 3 ELEMENTOS básicos EN LA SEMióTICA

Interpretante (Peirce)
Referencia (Ogden-Richards)
Sentido (Frege)
Intención (Carnap)
Designatum (Morris, 1938)
Significatum (Morris, 1946)
Concepto (Saussure)
Connotación, connotatum (Stuart Mill)
Imagen mental (Saussure, Peirce)
Contenido (Hjelmslev)
Estado de conciencia (Buyssens)
Significado (Saussure)

Signo (Peirce)	Objeto (Frege- Peirce)
Símbolo (Ogden-Richards)	Denotatum (Morris)
Vehículo signico (Morris)	Significado (Frege)
Expresión (Hjelmslev)	Denotación (Russell)
Representamen (Peirce)	Extensión (Carnap)
Sema (Buyssens)	Objeto (Ogden-Richards)
<i>Significante (Saussure)</i>	<i>Cosa (Saussure)</i>

Figura 2.1. Teorías de la triple relación, a partir de la versión de Eco (1976).

5. APRENDAMOS CON EJEMPLOS

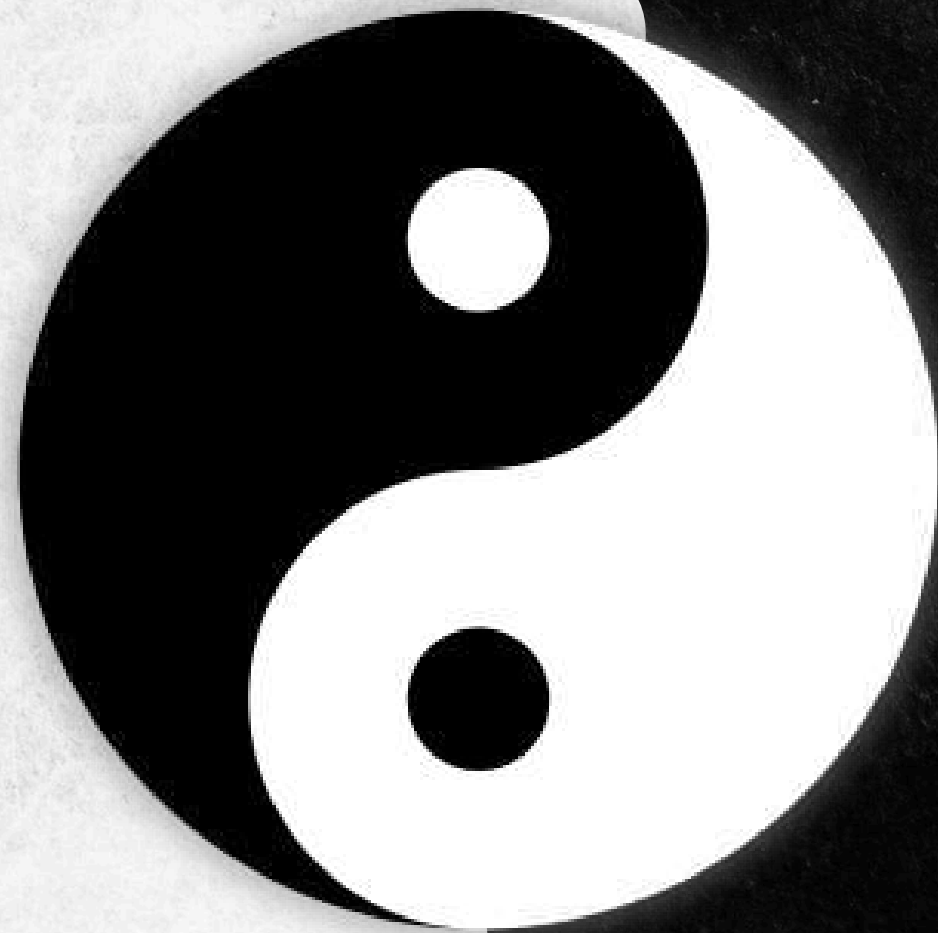
Para ello se utilizará la semiótica en material audiovisual con simbología taoísta para buscar simbolismo semiótico presente en obras modernas

Recordatorio para el docente: Tener en cuenta la consulta previamente sugerida en la Guía Docente de la cartilla para iniciar la sección 5 "Aprendamos con ejemplos" con mayor claridad temática.

Para entender los siguientes ejemplos, recordaremos un símbolo muy conocido en la cultura occidental y que tiene su origen en la civilización china y su forma de concebir el ciclo vital de la existencia: el símbolo del Yin-Yang.

YIN

**principio pasivo,
femenino, frío,
húmedo y
absorbente**

YANG

**principio activo,
masculino,
caliente, seco,
brillante, duro**

La esfera blanca y negra proviene de la cultura china y simboliza la complementariedad de opuestos que se puede ver en toda la naturaleza. A través de yin, principio femenino, y yang, principio masculino, se origina todo lo existente.

El Taijitu, nombre que recibe la colaboración entre opuestos, representada a través de la esfera que contiene al yin y al yang, simboliza tanto el principio activo como el pasivo participando en dinámicas vitales.

EJEMPLO KUNG FU PANDA

Aplicaremos la semiótica con la siguiente imagen de la popular película Kung Fu Panda.

En este caso, la imagen explicita claramente la asociación entre Po, el protagonista, y el símbolo del yin-yang. Desde el análisis semiótico habría un icono y un símbolo:

ICONO: El signo del yin-yang. **JUSTIFICACIÓN:** Los iconos son aquellos signos que logran cierta representación directa o imitación de los objetos o de sus características

SÍMBOLO: El panda Po. **JUSTIFICACIÓN:** Aunque un Panda naturalmente tenga colores blanco y negro, en el contexto de las películas Po es un guerrero marcial chino, el guerrero dragón, que restaura el equilibrio en el mundo, así como el yin-yang es manifestación del equilibrio

○□ Ro EJEMPLO EN JUJUTSU KAISEN

En la serie animada **Jujutsu Kaisen**, a dos de los personajes constantemente se les suele contrastar. Siendo uno risueño, enérgico e impulsivo y el otro sombrío, taciturno y reflexivo. En este caso, la imagen es algo menos explícita que en el ejemplo de Kung Fu Panda respecto al símbolo yin-yang, pero sigue siendo clara la asociación, inclusive más debido a los peces blanco y negro, que son los peces Koi.

SÍMBOLO 1: Los peces Koi del yin-yang simbolizan al compañero del personaje donde se localiza el pez

SÍMBOLO 2: Tanto Satoru Gojo (parte superior) como Suguru Geto (parte inferior) y los peces (en ambas partes) representan el yin-yang. Y juntos, personajes y peces, simbolizan el Taijitu, esto es, la esfera blanca y negra que tiene un poco de blanco en la parte negra y un poco de negro en la parte blanca, simbolizando el equilibrio natural.

AHORA VAMOS A VER UN EJEMPLO DE LECTURA SIMBÓLICA PROFUNDA, YA HABIENDO EMPLEADO LA SEMIÓTICA PARA INTERPRETAR SÍMBOLOS E ICONOS PRESENTES EN LAS OBRAS DE EJEMPLO.

EN ESTE EJEMPLO SE USARÁ LA INTERTEXTUALIDAD (RELACIÓN DE DIÁLOGO O REFERENCIA DE UN TEXTO CON OTROS) PARA COMPRENDER LOS SIMBOLISMOS USADOS EN LAS OBRAS

Lectura profunda

Se puede llegar a una lectura más profunda de las obras Kung Fu Panda y Jujutsu Kaisen al conocer la leyenda de los peces Koi

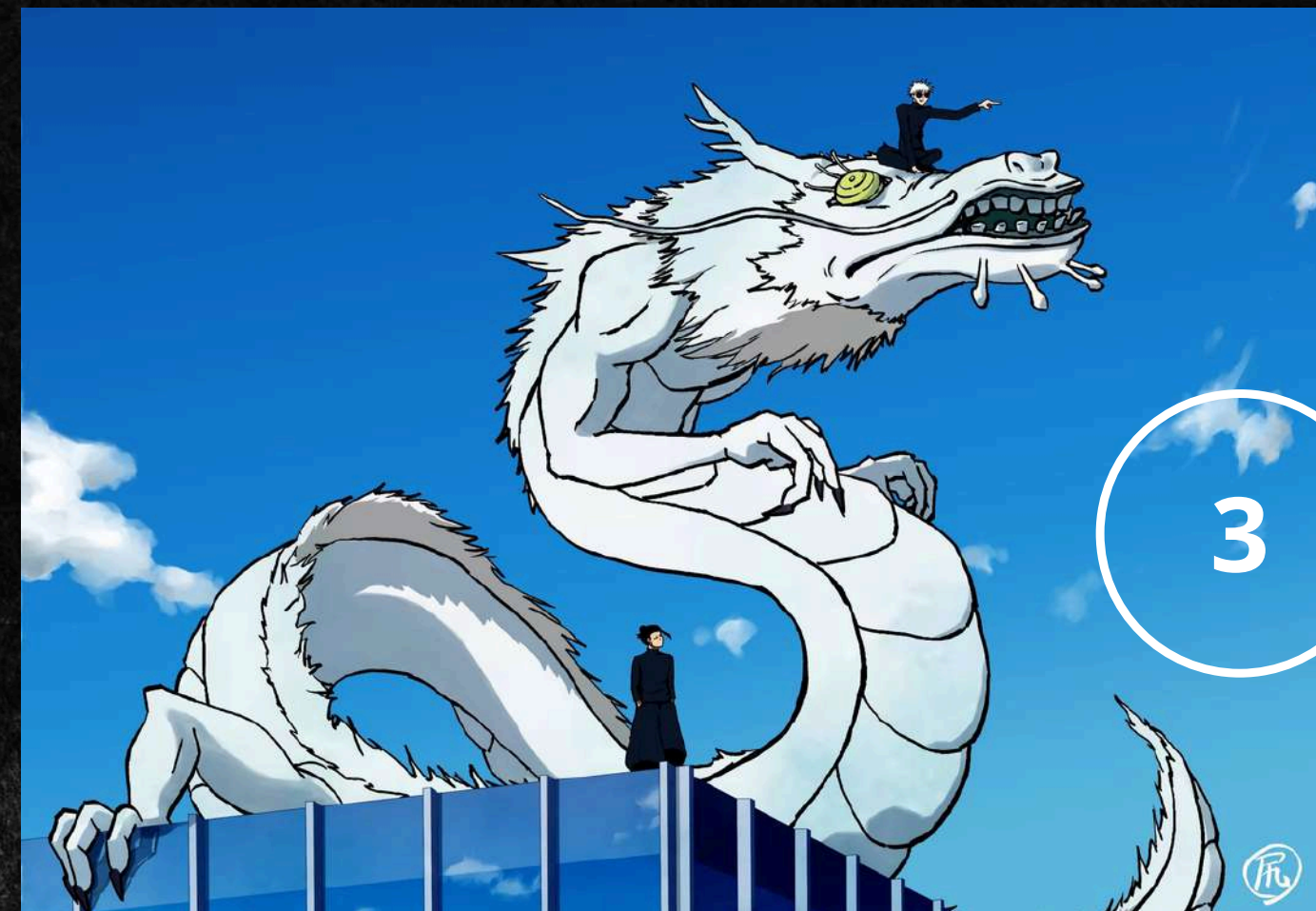
LEYENDA DE LOS PECES KOI

En el río amarillo, un pez koi fue el último que quedó de su especie, nadando a contracorriente, cuando finalmente llegó hasta la última cascada (también conocida como la **Puerta del Dragón**) y siguió intentando no verse arrastrado por ella. Luchó durante 100 años para superar la cascada. Y lo logró.

Gracias a su valentía y determinación, los dioses le otorgaron poderes y **lo transformaron en un dragón dorado, símbolo de gran poder** 🐉

Hasta el día de hoy, se dice que cualquier pez koi que tenga el potencial y la perseverancia para nadar río arriba y pasar la Puerta del Dragón se convertirá en **un dragón dorado gigante**.

A CONTINUACIÓN, LA ASOCIACIÓN EXISTENTE, EN LAS DOS OBRAS ANALIZADAS, ENTRE LA LEYENDA DEL PEZ KOI Y LA APARICIÓN O MENCIÓN DE DRAGONES (INTERTEXTUALIDAD)

Como podemos ver, así como el pez koi de la leyenda se convirtió en dragón, asimismo Po, al dominar la energía vital (chi/qi) equilibra las fuerzas de la naturaleza (yin-yang) **[imagen #1]** y manifiesta una forma espiritual de dragón **[imagen #2]**, haciendo honor a su título de Guerrero Dragón, título que fue negado a otros candidatos por su desequilibrio espiritual. Por otra parte, en Jujutsu Kaisen, Geto (yin), que es compañero de Gojo (yang), puede manifestar/invocar un dragón blanco **[imagen #3]**. Esto no es casualidad, porque, como vimos en la historia de los peces Koi, los dragones son vistos como “benevolentes, sabios y poderosos” y además se asocian con el yin-yang (Chinese Language Institute, 2024, Dragones chinos)

6. NIVELES DE LECTURA

UNA VEZ COMPRENDIDOS, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS SEMIÓTICO, ALGUNOS SÍMBOLOS PRESENTES EN LAS OBRAS ANALIZADAS, RESUELVE LOS EJERCICIOS DE LA CARTILLA A PARTIR DE LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES SOBRE LOS TRES NIVELES DE LECTURA IDENTIFICADOS EN UNA DE LAS OBRAS ANALIZADAS. PARA ELLO LEE LAS DESCRIPCIONES SOBRE LOS NIVELES LITERAL, INFERENCIAL Y CRÍTICO EN LA OBRA JUJUTSU KAISEN

1. Nivel literal (lo que la obra muestra explícitamente)

En el nivel literal se describe **la información directa de la narrativa**.

- Gojo es presentado como un hechicero extremadamente poderoso, confiado, bromista y aparentemente despreocupado.
- Geto aparece como un personaje más serio, reflexivo y progresivamente sombrío.
- Ambos fueron amigos durante su etapa como estudiantes en la escuela de hechicería.
- Con el tiempo sus visiones del mundo divergen: Gojo permanece dentro del sistema de hechiceros, mientras Geto se vuelve antagonista y busca eliminar a los humanos no hechiceros.
- La obra muestra repetidamente **el contraste de temperamentos, decisiones y destino** entre ambos.

En este nivel simplemente **se constata la oposición narrativa** entre los dos personajes.

2. Nivel inferencial (lo que el espectador deduce)

Aquí se interpreta **el sentido simbólico o estructural** de ese contraste.

- Gojo y Geto funcionan como **parejas complementarias**, no solo como rivales.
- Su relación puede leerse como una estructura dual comparable al **yin-yang**:
 - Gojo → energía expansiva, luminosa, caótica, optimista.
 - Geto → introspección, gravedad moral, pesimismo, oscuridad.
- El conflicto entre ambos **no surge de una maldad simple**, sino de **dos respuestas distintas al mismo problema**: la injusticia del sistema y el sufrimiento de los hechiceros.
- La tragedia narrativa radica en que **ambos parten de una preocupación ética similar**, pero llegan a conclusiones opuestas.

En este nivel, el espectador deduce que la obra explora **dualidad, destino y ruptura de ideales compartidos**.

3. Nivel crítico (lectura interpretativa o ideológica)

En el nivel crítico se analiza **qué postura o reflexión propone la obra sobre la sociedad o la moral.**

- La relación Gojo–Geto puede leerse como una crítica a **las instituciones que explotan a los individuos talentosos** (los hechiceros que arriesgan su vida para proteger a una sociedad que ni siquiera conoce su existencia).
- Geto representa una **radicalización ideológica** que surge del desencanto moral: cuando el sistema parece injusto, algunos optan por destruirlo.
- Gojo, en cambio, encarna la postura reformista: **cambiar el sistema desde dentro**, educando a una nueva generación.
- Desde esta perspectiva, la obra plantea una tensión entre **nihilismo revolucionario (Geto) y utopía reformista (Gojo).**

En el plano crítico, el contraste deja de ser solo psicológico y se convierte en **una discusión sobre ética, poder y responsabilidad.**

7. APLICA LO APRENDIDO.

SI NO HAS VISTO LA PELÍCULA KUNG FU PANDA, VISUALÍZALA Y TRATA DE ENCONTRAR OTROS SÍMBOLOS TAOÍSTAS DIFERENTES A LOS AQUÍ EXPUESTOS. POR EJ: ¿QUÉ SIMBOLIZAN LOS CINCO FURIOSOS EN LA CULTURA CHINA? ¿QUÉ RELACIÓN TIENEN EL MAESTRO OOGWAY Y EL MAESTRO SHIFU CON EL CONFUCIANISMO Y EL TAOÍSMO? TOMA EN CUENTA LOS CONCEPTOS TAOÍSTAS INVESTIGADOS PREVIAMENTE POR PETICIÓN DEL DOCENTE.

DESPUÉS, REALIZA EL ANÁLISIS DE LOS TRES NIVELES DE LECTURA PRESENTES EN LA OBRA.

Breve descripción de la asociación simbólica encontrada:

Símbolos o iconos detectados:

IMAGEN PARA REALIZAR
EL ANÁLISIS SEMIÓTICO

Breve descripción de la asociación simbólica encontrada:

Símbolos o iconos detectados:

IMAGEN PARA REALIZAR
EL ANÁLISIS SEMIÓTICO

LECTURA LITERAL (HECHOS)

¿Qué muestra directamente la obra? (Describe lo que sucede sin interpretar)

Personajes y rasgos observables

- 1

- 2

- 3

Acciones o hechos importantes que ocurren

- 1

- 2

- 3

LECTURA INFERENCIAL (SÍMBOLOGÍA)

¿Qué se puede deducir o interpretar a partir de lo que muestra la obra?

Posible mensaje o sentido que transmite cierta escena o la obra

- 1

- 2

- 3

Posibles significados simbólicos (ejemplo: dualidades, equilibrio, oposición)

- 1

- 2

- 3

LECTURA CRÍTICA (REFLEXIÓN)

¿Qué reflexión más profunda o crítica sobre la sociedad, la moral o las ideas podría plantear la obra?

Problema o tema que la obra parece cuestionar

- 1

- 2

- 3

Opinión o reflexión que puede generar la obra en el espectador

- 1

- 2

- 3

REFUERZA LO APRENDIDO.

UNA VEZ FINALIZADOS LOS EJERCICIOS, REALIZA UN REFUERZO DE LA HABILIDAD LECTORA DESARROLLADA POR MEDIO DE LA SEMIÓTICA. PARA ELLO REALIZA UN ANÁLISIS SEMIÓTICO DE SIMBOLOGÍA TAOÍSTA PRESENTE EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES OBRAS. TOMA EN CUENTA LOS CONCEPTOS TAOÍSTAS INVESTIGADOS Y SI ALGUNOS DE ELLOS APARECEN EN LA OBRA ELEGIDA POR TI:

1. AVATAR: LA LEYENDA DE AANG

2. EL VIAJE DE CHIHIRO

REFUERZA LO APRENDIDO.

O PUEDES ESCOGER A TU ELECCIÓN UN VIDEO MUSICAL, PELÍCULA O ANIMACIÓN QUE CREAS QUE CONTENGA SIMBOLOGÍA TAOÍSTA Y HACER UN ANÁLISIS SEMIÓTICO. HAZLO EN LOS ESPACIOS QUE SE OBSERVAN A CONTINUACIÓN.

Breve descripción de la asociación simbólica encontrada:

Símbolos o iconos detectados:

IMAGEN PARA REALIZAR
EL ANÁLISIS SEMIÓTICO

Breve descripción de la asociación simbólica encontrada:

Símbolos o iconos detectados:

IMAGEN PARA REALIZAR
EL ANÁLISIS SEMIÓTICO

LECTURA LITERAL (HECHOS)

¿Qué muestra directamente la obra? (Describe lo que sucede sin interpretar)

Personajes y rasgos observables

- 1

- 2

- 3

Acciones o hechos importantes que ocurren

- 1

- 2

- 3

LECTURA INFERENCIAL (SÍMBOLOGÍA)

¿Qué se puede deducir o interpretar a partir de lo que muestra la obra?

Posible mensaje o sentido que transmite cierta escena o la obra

- 1

- 2

- 3

Posibles significados simbólicos (ejemplo: dualidades, equilibrio, oposición)

- 1

- 2

- 3

LECTURA CRÍTICA (REFLEXIÓN)

¿Qué reflexión más profunda o crítica sobre la sociedad, la moral o las ideas podría plantear la obra?

Problema o tema que la obra parece cuestionar

- 1

- 2

- 3

Opinión o reflexión que puede generar la obra en el espectador

- 1

- 2

- 3

**UNA VEZ FINALIZADA LA CARTILLA,
ENTREGÁSELA A TU DOCENTE PARA SU
RESPECTIVA VALORACIÓN.**

**Y RECUERDA QUE PARA LEER MEJOR EL
MUNDO HACE FALTA IR MÁS ALLÁ DE LO
EXPLÍCITO, DE LO LITERAL**

BIBLIOGRAFÍA

Guiraud, Pierre (1971). *La semiología*. México: Siglo XXI.

Niño Rojas, V. (2012). *Semiótica y lingüística: fundamentos*. Ecoe Ediciones.

Saussure, Ferdinand (1961). *Curso de lingüística general*. Buenos Aires: Losada.

Serrano, Sebastián (2001). *La semiótica: una introducción a la teoría de los signos*. Barcelona: Montesinos.