

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
SECCIÓN DE ARTES PLÁSTICAS
ESCUELA DE ARTES VISUALES

AP-6010 SEMIOSIS DE PRODUCCIÓN

Asuntos administrativos

Créditos: 2

Horas: 4 horas clase, 2 horas estudio independiente

Ciclo: II-2010

Profesor: Silvia Troyo Jiménez

Descripción de curso

Durante los últimos treinta años, la aplicación de los esquemas lingüísticos derivados de las corrientes estructuralistas y post estructuralistas, ha extendido su radio de acción al campo de las artes visuales.

El hecho estético visual depende cada vez más de un proceso comunicativo, que lo constituye en un lenguaje complejo, compuesto de signos, códigos y mensajes. Este fenómeno, ha conducido a definir al arte visual como una estructura lingüística que se traduce mediante el término de los metalenguajes. Muy en particular, esta concepción de lectura de la imagen y la palabra se torna en una herramienta imprescindible para todo profesional del área de lo que hoy denominamos el ámbito de las artes visuales.

En este sentido, el presente curso pretende reconocer y diferenciar el conjunto de las relaciones presentes en el fenómeno de las relaciones sociales poseedoras de significados insertos en la producción artística.

Ello contemplará una introducción en torno a las diversas propuestas de análisis que consideran a las artes como un sistema codificado de signos culturales (fenómenos culturales que se encuentran organizados en sistemas de acuerdo con unos códigos preestablecidos a priori), capaces de estructurar un lenguaje particular compuesto de: imágenes.

Objetivo general

Introducir al estudiante en las teorías y discursos que conforman los textos visuales y escritos como un corpus transmisor de mensajes, reconociendo en ellos tanto las determinaciones de la semiosis social, como las facultades individuales creativas, presentes en todo proceso en que intervenga la producción artística.

Objetivos específicos

1. Identificar la función modelizadora y secundaria de los sistemas de semióticos de la producción artística.
2. Distinguir la dimensión social de cualquier enunciado artístico y, por su intermedio, sus vínculos con la semiosis (significado) que condicionó su producción.
3. Identificar el discurso, la ideología, el poder y el sujeto de la estructura semiótica de los textos visuales enfrentados a las premisas modélico-sociales tales como identidad y herencia histórico-cultural.

CONTENIDOS

1. Definir y delimitar el concepto de semiosis (conjunto de representaciones semióticas)
 - a) Las funciones discursivas de un lenguaje (en este caso visual)
2. Semiosis de la práctica de significantes insertos en el ámbito de las artes visuales.
3. Recursos semióticos de selección y su combinación en la producción semántica visual
4. La producción y el dialogismo del texto artístico
5. Los condicionantes presentes en la producción de los textos artísticos
6. Semiosis estética

Procedimiento metodológico

Las actividades y metodología de este curso comprenden exposiciones magistrales por parte del profesor, presentación de lecturas y asignaciones por parte de los estudiantes, charlas de especialistas en la materia y trabajos grupales.

En los talleres se deben contemplar las medidas de seguridad cuando se utilicen equipos, maquinarias, herramientas y químicos.

Bibliografía básica

Amoretti, María, **Diccionario de Términos Asociados en Teoría Literaria**, San José,

Editorial Universidad de Costa Rica, 1992

Barthes, Roland, **Fragmentos de un discurso amoroso**, México, Siglo XXI Editores, 1982

Baudrillard, Jean, **Las Estrategias Fatales**, Barcelona, Ediciones Anagrama, 2000

Borges, Jorge Luis, **Ficciones**, Buenos Aires, Editorial Oveja Negra, 1984

Calabrese, Omar, **El Lenguaje del Arte**, Barcelona, Ediciones Paidós, 1987

Dorfles, Gillo, **Símbolo, Comunicación y Consumo**, Barcelona, Editorial Lumen, 1986

Dorfles, Gillo, **Naturaleza y Artificio**, Barcelona, Editorial Lumen, 1987

Eco, Umberto, **Tratado de Semiótica General**, Barcelona, Editorial Lumen, 1988

Eco, Umberto, **De los Espejos y otros Ensayos**, Barcelona, Editorial Lumen, 1988

Eco, Umberto, **La Estructura Ausente: Introducción a la Semiótica**, Barcelona, Editorial Lumen, 1988

García Canclini, Néstor, **La Producción Simbólica**, México, Siglo XXI Editores, 1988

Gordon, W. Terence et al, **McLuhan para principiantes**, Buenos Aires, Era Naciente, 1998

Lotman, Yuri, **Semiosfera**, Tres Tomos, Barcelona, Editorial Paidós, 2002

McLuhan, Marshall, et al, **Guerra y paz en la aldea global**, Barcelona, Ediciones Martínez Roca, S.A., 1971

Mirzoeff, Nicholas, **Introducción a la cultura visual**, Barcelona, Paidós, 2003

Ramírez, José Antonio, **Medios de Masas e Historia del Arte**, Madrid, Ediciones Cátedra, 1997

Shiner, Larry, **La Invención del arte: Una historia cultural**, Barcelona, Paidós, 2004

Thody, Philip et al, **Barthes para principiantes**, Buenos Aires, Era Naciente, 1997

Vitta, Maurizio, **El sistema de imágenes**, Barcelona, Paidós, 2003