

Universidad de Costa Rica
Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro
Filosofía, Artes y Letras
Sección de Artes Plásticas
CURSO AP-6010 Semiosis de producción

Periodo II-2012

Requisitos: AP-6009

CREDITOS: 2

PROFESOR: Dr. Henry O. Vargas Benavides, henry.vargas@ucr.ac.cr

HORARIO: Martes de 1:30 p.m. a 4:50 p.m.

Atención a estudiantes (Oficina de Extensión Cultural), jueves 8:30 a.m. 12 m.d. con cita previa

PROGRAMA DEL CURSO

1. Descripción general el curso:

Durante los últimos treinta años, la aplicación de los esquemas lingüísticos derivados de las corrientes estructuralistas y postestructuralistas, 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 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.

2. Evaluación:

Asignación de lecturas	20%
Proyecto individual 1	20%
Proyecto grupal	30%
Proyecto individual 2	30%

No se evalúan proyectos que no se hayan visto en clase y que no se sean preevaluados por el profesor.

La asignación de lecturas se evaluará por medio de la plataforma virtual, de tal manera cada estudiante debe inscribirse en la plataforma y participar constantemente en este medio. La dirección electrónica es <http://mediacionvirtual.ucr.ac.cr/>

3. Proyectos

Proyecto individual 1

Realización de un arte objeto a través de la técnica del ensamblaje. Decodificación de los signos presentes en la obra desarrollada desde un texto literario (El Popol Vuh).

Proyecto grupal

Análisis de una obra musical de una cantante contemporánea y estudio de sus elementos escénicos y simbólicos (Madonna, Lady Gaga u otro cantante o agrupación planteado por un grupo de estudiantes).

Proyecto individual

Investigación sobre un signo determinado a lo largo de la historia del arte (sea un animal, personaje u objeto material). Debe entregarse un documento escrito y una exposición en clase con diapositivas, debe ser una exposición visual de los resultados.

4. Formato de presentación de la investigación

Los trabajos de investigación se presentarán en formato APA, con una construcción adecuada de la propuesta (introducción y justificación, definición de problema, objetivo general, contenido, conclusión y bibliografía).

Una herramienta fundamental para este curso lo serán los diccionarios de símbolos, en la biblioteca de la Sede cuentan con algunos. También diccionarios sobre mitología o tratados sobre este tema.

5. Estilo de cita APA

El estilo de cita de la Asociación Psicológica Americana (APA) es ampliamente aceptado en las Ciencias Sociales. Este estilo de cita requiere hacer la referencia entre paréntesis dentro del texto, en lugar del uso de notas al pie de página o finales. La cita del texto provee información, usualmente el nombre del , la fecha de publicación y pagina(s), que lleva a quien lee a la entrada bibliográfica correspondiente. La información completa sobre cada fuente citada en el texto, se provee en una lista llamada "Bibliografía", ubicada al final del informe de investigación o trabajo solicitado.

Pueden encontrar dos resúmenes del formato APA en la Sección de *Investigación*, subsección *Recursos* del sitio web de la ECCC (www.eccc.ucr.ac.cr/invest_recursos.shtml).

Bibliografía

Amoretti, María, **Diccionario de Términos Asociados en Teoría Literaria**. San José, Editorial Universidad de Costa Rica, 1992.

Bajtín, Mijail. **La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento**. Madrid, España, Alianza Editorial, 1987.

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

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

Berger, John, **Modos de ver**. Barcelona, España, Gustavo Gili, S. L., 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.

Eliade, Mircea, **Tratado de Historia de las religiones**, México, D. F., Ediciones Era, S. A., 1972.

Fontana, David, **El lenguaje de los símbolos**, Barcelona, España, Blume, 2003.

Foucault, Michael. **Las palabras y las cosas**, México, D. F., Siglo Veintiuno Editores, 1968.

Frutiger, Adrián, **Signos, símbolos, marcas y señales**, Barcelona, España, 2011.

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, Iuri, **Semiosfera I, II y III**, (Tres Tomos), Barcelona, Ediciones Cátedra, 2000.

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.

Panofsky, Erwin, **El significado de las artes visuales**. Madrid, España, Alianza Editorial, 1979.

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

Saxl, Fritz, **La vida de las imágenes**. Madrid, España, Alianza Editorial, 1989.

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

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

Vargas Benavides, Henry. **"De cazadores de cabezas y Mickey Mouse"**. *Revista Escena*, 32 65, (2009), 74-84.

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

Westheim, Paul, **Ideas fundamentales sobre el arte prehispánico en México**, Madrid, España, Alianza Editorial, S.A., 1972.

Cronograma (Sujeto a cambios)

Lección 1:

7 de agosto

Presentación del programa y de los contenidos del curso
Inscripción en Mediación Virtual
Antología del curso

Lección 2:

14 de agosto

Teoría semiótica
Película: Fraude

Lección 3:

21 de agosto

Teoría semiótica
Película: La princesa mononoke

Lección 4:

28 de agosto

La semiosfera
Película: El Perfume

Lección 5:

5 de setiembre

Arte cinematográfico
Película: Vida de perros

Lección 6:

11 de setiembre

Conferencia: Las esferas de Diquís
Museo Regional de San Ramón
5 p.m.

Lección 7:

18 de setiembre

Evaluación: Proyecto individual 1

Lección 8:

25 de setiembre

Las Meninas
Película: Mujeres al borde de un ataque de nervios

Lección 9:

2 de octubre

“Investiduras de poder”, Museo Nacional de Costa Rica

Lección 10:

9 de octubre

Lo “inferior” material y corporal
Película: Cuentos de Canterbury

Lección 11:

16 de octubre

Evaluación: Proyecto grupal

Lección 12:

23 de octubre

Iconografía e iconología
Película: Las mil y una noches

Lección 13:

30 de octubre

Macrocosmos y microcosmos
Película: La sombra del guerrero

Lección 14:

6 de noviembre

Modos de ver
Película: Belleza americana

Lección 15:

13 de noviembre

Símbolos celestes
Película: 3 hijos del diablo

Lección 16:

20 de noviembre

Realismo mítico
Película: Que viva México

Lección 17:

27 de noviembre

Cazadores de cabezas y Mickey Mouse
Película: Madeinusa

Lección 18:

4 de diciembre

Evaluación: Proyecto individual 2