Carrera: 110213, Diseño Plástico
Documento: Propuesta programática del curso AP-6010
Curso: AP-6010, Semiosis de producción
Grupo: 01
Modalidad: Semestral
Requisitos: AP-6009
Correquisito: -
Créditos: 02
Nivel: II año del ciclo común.
HORARIO: Jueves de 8:00 a.m. a 11:50 a.m.
Horas contacto: 04 horas presenciales
Horas de estudio independiente: Cuanto menos 02 horas semanales.
Horas atención a estudiantes (Oficina de la SAP, cita previa), lunes 8:30 a.m. 10:30 a.m.
Ciclo lectivo: II ciclo lectivo. II Semestre 2018.
Profesor: Dr. Henry O. Vargas Benavides, henry.vargas@ucr.ac.cr

PROGRAMA DEL CURSO

1. Descripción general el curso:

Durante las últimas cuatro décadas, 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 contempla 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.

I Parte:

1. Semiótica y semiosis. Umberto Eco.
2. Función discursiva. Ferdinand de Saussure.
3. Semántica visual. Adrián Frutiger.
4. Producción y dialogismo del texto artístico. Mijaíl Bajtín.
5. Semiosis estética. John Berger (Modos de ver)

II Parte:

6. La semiosfera. Iuri Lotman
7. Mito, mitología. Mircea Eliade
8. Iconografía e iconología. Erwin Panofsky.
9. Lenguaje popular: lo material y corporal. Mijaíl Bajtín.
10. Microcosmos y macrocosmos. Fritz Saxl.

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. Contempla además un porcentaje de participación y asignaciones en la plataforma de Mediación Virtual.

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

2. Evaluación:

Exposiciones grupales	20%
Asignaciones y participación en Mediación Virtual	20%
Proyecto individual 1	20%
Proyecto grupal	20%
Proyecto individual 2	20%

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

La asignación de exposiciones temáticas (investigación de fuentes) 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/
Cada estudiante ingresa con su cuenta y clave institucional.

Cada proyecto y asignación de exposiciones temáticas consta de un documento escrito con su portada, breve introducción (propósito del proyecto), contenido, conclusión y bibliografía.

3. Proyectos

Proyecto individual 1
Investigación sobre un signo determinado de la cultura de la India **(sea un animal o personaje, deidad o semideidad).** Debe entregarse un documento escrito y una exposición en clase con un producto acabado impreso en una camiseta a todo color.

Proyecto grupal
Análisis de una película contemporánea y estudio de sus elementos escénicos y simbólicos alrededor de personajes fantásticos.

Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro. San Ramón, Alajuela
Teléfono: 2511-7000 · Apdo. 111-4250
Sitio web: www.so.ucr.ac.cr · e-mail: fal@so.ucr.ac.cr

Películas: Las formas del agua, El laberinto del Fauno, Ávatar, Coco y Ponyo en el acantilado.

Proyecto individual
Realización de una máscara con su tocado y pectoral. Decodificación de los signos a través de la simbología de la representación **sobre la sexualidad y su relación con las temáticas sobre vida, muerte y regeneración.**

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 página(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. Sobre el uso del estilo APA es de obligatoriedad del estudiante asistir al taller de bases de datos en la Biblioteca Arturo Agüero Chaves.

Bibliografía

Amoretti, María (1992). *Diccionario de Términos Asociados en Teoría Literaria*. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.
Bajtín, Mijail (1987). *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento*. Madrid: Alianza Editorial.
Barthes, Roland (1982). *Fragmentos de un discurso amoroso*, México: Siglo XXI Editores.
Baudrillard, Jean (2000). *Las Estrategias Fatales*. Barcelona: Ediciones Anagrama.
Berger, John (1984) *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili, S. L.
Borges, Jorge Luis (1984). *Ficciones*. Buenos Aires: Editorial Oveja Negra.
Cabal Antillón, Dionisio (2009). *Los agüizotes. Raíces mágicas de Costarrica*. San José: + Cultura Producciones.
Calabrese, Omar (1987). *El Lenguaje del Arte.* Barcelona: Ediciones Paidós.
Dorfles, Gillo (1986). *Símbolo, Comunicación y Consumo*. Barcelona: Editorial Lumen.
Dorfles, Gillo (1987). *Naturaleza y Artificio*. Barcelona: Editorial Lumen.
Eco, Umberto (1988). *Tratado de Semiótica General*. Barcelona: Editorial Lumen.
Eco, Umberto (1988). *De los Espejos y otros Ensayos*. Barcelona: Editorial Lumen.
Eco, Umberto (1988). *La Estructura Ausente: Introducción a la Semiótica.* Barcelona:
Editorial Lumen.
Eliade, Mircea (1972). *Tratado de Historia de las religiones.* México, D. F.: Ediciones Era, S. A.
Fontana, David (2003). *El lenguaje de los símbolos.* Barcelona: Blume.
Foucault, Michael (1968). *Las palabras y las cosas.* México, D. F.: Siglo Veintiuno Editores.

Frutiger, Adrián (2011). *Signos, símbolos, marcas y señales*. Barcelona: Gustavo Gili, S. L.
García Canclini, Néstor (1988). *La Producción Simbólica*. México: Siglo XXI Editores.
Gordon, W. Terence et al (1998). *McLuhan para principiantes.* Buenos Aires: Era Naciente.
Lotman, Iuri (2000). *Semiosfera I, II y III* (Tres Tomos), Barcelona: Ediciones Cátedra.
Martin, Kathleen (2011). *El libro de los símbolos. Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas*. Madrid: Taschen.
McLuhan, Marshall, et al (1971). *Guerra y paz en la aldea global.* Barcelona: Ediciones Martínez Roca, S.A.
Mirzoef, Nicholas (2003). *Introducción a la cultura visual.* Barcelona: Paidós.
Panofsky, Erwin (1979). *El significado de las artes visuales*. Madrid: Alianza Editorial.
Ramírez, José Antonio (1997). *Medios de Masas e Historia del Arte.* Madrid: Ediciones Cátedra.
Saxl, Fritz (1989). *La vida de las imágenes*. Madrid: Alianza Editorial.
Shiner, Larry (2004). *La Invención del arte: Una historia cultural:* Barcelona: Paidós.
Thody, Philip et al (1997). *Barthes para principiantes.* Buenos Aires: Era Naciente.
Vitta, Maurizio (2003). *El sistema de imágenes.* Barcelona: Paidós.
Westheim, Paul (1972). *Ideas fundamentales sobre el arte prehispánico en México.* Madrid: Alianza Editorial.
Wilkinson, P. (2009). *Mitos y leyendas*.

Diccionarios de símbolos

Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro. San Ramón, Alajuela
Teléfono: 2511-7000 · Apdo. 111-4250
Sitio web: www.so.ucr.ac.cr · e-mail: fal@so.ucr.ac.cr

Cronograma (Sujeto a cambios)

Lección 1: 16 de agosto
Presentación del programa y de los contenidos del curso
Inscripción en Mediación Virtual

Lección 2: 23 de agosto
Aproximaciones: Estructura y morfología de lo sagrado (Mircea Eliade)
Trabajo en clase

Lección 3: 30 de agosto
Entrada de los Santos

Lección 4: 06 de setiembre
III Coloquio internacional investigación y creación de la cultura artística centroamericana, 2018

Lección 5: 13 de setiembre
1. Semiótica y semiosis
2. Función discursiva
3. Semántica visual

Lección 6: 20 de setiembre
Trabajo de campo: Tema esoterismo (Mercado central San José “curandería”, tienda de artículos chinos, tienda de artículos de la india, gnósticos y metafísicos)

Lección 7: 27 de setiembre
Elementos del proyecto grupal del video
Presentación en clase del trabajo de campo
4. Producción y dialogismo del texto artístico

Lección 8: 04 de octubre
Evaluación: Proyecto individual 1

Lección 9: 11 de octubre
5. Semiosis estética

Lección 10: 18 de octubre
Evaluación: Proyecto grupal

Lección 11: 25 de octubre
6. La semiosfera

Lección 12: 01 de noviembre
7. Mito, mitología

Lección 13: 08 de noviembre
8. Iconografía e iconología

Lección 14: 15 de noviembre
9. Lenguaje popular: lo material y corporal.

Lección 15: 22 de noviembre

Lección 16: 29 de noviembre
10. Microcosmos y macrocosmos

Lección 17: 06 de diciembre
Evaluación: Proyecto individual 2