

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: Martes de 8:00 a.m. a 11:50 a.m.

Horas contacto: 04 horas - Alto virtual por medio de Mediación Virtual, UCR

Horas de estudio independiente: Cuanto menos 02 horas semanales.

Horas atención a estudiantes: se atenderán consultas solo los martes en horario de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. (Consultas fuera de este horario solo se atenderán de forma asincrónica por medio de Mediación Virtual)

Ciclo lectivo: II ciclo lectivo. II Semestre 2021.

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

PROGRAMA DEL CURSO

1. Descripción general el curso:

Durante las últimas cinco 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)
6. Semiosis estética. Michael Foucault (Las Meninas)

II Parte:

7. La semiosfera. Iuri Lotman
8. Mito, mitología. Mircea Eliade.
9. Iconografía e iconología. Erwin Panofsky.
10. Lenguaje popular: lo material y corporal. Mijaíl Bajtín.
11. Microcosmos y macrocosmos. Fritz Saxl.
12. Semiótica de los pueblos precolombinos de América.

El material para estas exposiciones debe buscarse en bases de datos científicas con las que cuenta la Universidad de Costa Rica o revistas académicas internacionales: Latindex, csielo, doaj, dialnet, redalyc, sherpa romeo, entre otras.

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. Esto contempla la matrícula de cada estudiante en Mediación Virtual, plataforma oficial de la UCR, en donde la participación y asignaciones se harán de forma sincrónica y asincrónica, según cada clase (sea instructivos de trabajo, clases vía zoom, consultas y otros).

2. Evaluación:

Exposiciones de clase grupales	20%
Proyecto individual 1	30%
Proyecto grupal	20%
Proyecto individual 2	30%

No se evalúan proyectos que no se hayan visto en clase y que no 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 desde inicio del curso y participar constantemente en este medio. La dirección electrónica es <https://mv1.mediacionvirtual.ucr.ac.cr/login/index.php>
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

La resemantización en la cultura de Latinoamérica (precolombina, colonial y hasta la contemporánea) Investigación sobre un icono determinado de la cultura en latinoamérica (**bidimensional o tridimensional**) y de **representación figurativa**. Debe entregarse un documento escrito y un montaje en casa, explicando los signos y símbolos contemporáneos empleados en la resemantización (**resultado final en formato bidimensional**).

Proyecto grupal

Análisis de una serie en donde se estudian los elementos escénicos y simbólicos. En la clase se les dará la guía de análisis.

Proyecto individual 2

Realización de una máscara. Decodificación de los signos a través de la **simbología de marcas y signos en una máscara sobre una cultura asignada y su relación con las temáticas sobre vida, muerte y regeneración**. Debe entregarse un documento escrito y el montaje final de la máscara en donde se presentará en la plataforma Zoom y en el formato PDF, con las características especificadas en Mediación Virtual.

Los trabajos escritos incluyen: introducción y objetivo (mínimo 2 párrafos), desarrollo (presentación de signos y símbolos de la cultura a emplear, bocetos del proyecto (proyecto 1 ó 2) y explicación de los signos, resultado final) 8 páginas, conclusiones (una página) y bibliografía.

4. Formato de presentación de la investigación

Los trabajos de investigación se presentarán en formato APA, con una construcción adecuada de la propuesta (introducción, objetivo general, contenido, conclusión y bibliografía). Los textos no deben ser plagiados, deben llevar las citas correspondientes. Se seguirá el modelo de artículo científico, con el fin de que el estudiante aprenda a redactar este tipo de artículos alrededor de una producción artística.

Una herramienta fundamental para este curso 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 autor o editor, 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

Diccionarios de símbolos

- 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). *Fragments 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.
- Berger, J., & Vázquez, A. P. (2006). *El sentido de la vista*. Madrid: Alianza.
- 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.
- Mirzoeff, 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*.

Cronograma (Sujeto a cambios)

Lección 1: 17 de agosto
Presentación del programa y de los contenidos del curso

Inscripción en Mediación Virtual
Asignación de grupos de exposiciones

Lección 2: 24 de agosto
Aproximaciones: Estructura y morfología de lo sagrado (Mircea Eliade)
Trabajo en clase

Lección 3: 31 de agosto
1. Semiótica y semiosis

Lección 4: 07 de setiembre
2. Función discursiva
3. Semántica visual

Lección 5: 14 de setiembre
4. Producción y dialogismo del texto artístico

Lección 6: 21 de setiembre
Evaluación: Proyecto individual 1

Lección 7: 28 de setiembre
Elementos del proyecto grupal del video
5. Semiosis estética
6. Semiosis estética

Lección 8: 05 de octubre
Lecturas: Mircea Eliade

Lección 9: 12 de octubre
Evaluación: Proyecto grupal

Lección 10: 19 de octubre
Semana de la desconexión

Lección 11: 26 de octubre
7. La semiosfera
8. Mito, mitología

Lección 12: 02 de noviembre
9. Iconografía e iconología

Lección 13: 09 de noviembre
10. Lenguaje popular: lo material y corporal.

Lección 14: 16 de noviembre
11. Microcosmos y macrocosmos.

Lección 15: 23 de noviembre
12. Semiótica de los pueblos precolombinos de América.

Lección 16: 30 de noviembre
Evaluación: Proyecto individual 2

Lección 17: 07 de diciembre
Entrega evaluativa: Proyecto individual 2