

CARRERA: 110213 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Plástico.
110214 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico.

DOCUMENTO: Propuesta programática del curso AP-6010

CURSO: AP-6010 Semiosis de producción.

GRUPO: 001

MODALIDAD: Semestral (Bajo Virtual Metics).

REQUISITOS: AP-6009

CORREQUISITO: --

CRÉDITOS: 02 créditos

NIVEL: III Nivel. Segundo año. Ciclo común.

HORARIO DE CLASE: Lunes de 17:00 p.m. a 20:50 p.m.

HORAS CONTACTO: 04 horas

HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE:
Cuanto menos 02 horas semanales.

HORAS ATENCIÓN A ESTUDIANTES:
Martes de 1:00 pm a 4:50 pm. y jueves de 1:00 pm a 2:50 pm. Oficina.

CICLO LECTIVO: II Semestre. II Ciclo lectivo 2022.

PROFESOR: M.A. Daniel Montero Rodríguez,

eMail: danielmont84@gmail.com o danieladofo.montero@ucr.ac.cr

DESCRIPCIÓN DEL 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

1. 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

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

Temas de exposición:

- Semiótica y semiosis. Umberto Eco.
- Función discursiva. Ferdinand de Saussure.
- Semántica visual. Adrián Frutiger.
- Producción y dialogismo del texto artístico. Mijaíl Bajtín.
- Semiosis estética. John Berger (Modos de ver)
- Figuras y tropos
- Semiosis estética. Michael Foucault (Las Meninas).
- Mito, mitología. Mircea Eliade.
- Lenguaje popular: lo material y corporal. Mijaíl Bajtín.
- Microcosmos y macrocosmos. Fritz Saxl.

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.

METODOLOGÍA Y ESTRATEGÍA DIDÁCTICA

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).

CRONOGRAMA

Semana	Fecha	Temática	Actividades
1	15 de agosto	FERIADO	FERIADO
2	22 de agosto	Lectura del programa Asignación de exposiciones -Poética y lingüística -Teorías del signo	

3	29 de agosto	- <i>Signos motivados / signos arbitrarios</i> - <i>El mensaje poético</i>	[exposición] Semiótica y semiosis. Umberto Eco.
4	05 de septiembre	- <i>Isotopías discursivas</i> - <i>Elementos semióticos</i> <i>Introducción a la semiótica</i> - <i>Denotación y connotación</i>	[exposición] Función discursiva. Ferdinand de Saussure.
5	12 de septiembre	- <i>Pintura como lenguaje</i>	[exposición] Semántica visual. Adrián Frutiger. [exposición] Producción y dialogismo del texto artístico. Mijaíl Bajtín.
6	19 de septiembre	FERIADO	FERIADO
7	26 de septiembre	- <i>Signo plástico</i>	[exposición] Figuras y tropos
8	03 de octubre		Exposiciones sobre el tema elegido y adelanto de investigación, proyecto 1
9	10 de octubre	- <i>Los constituyentes del discurso publicitario</i> - <i>Spot publicitario</i> - <i>Cinco niveles de identificación institucional (La imagen corporativa)</i>	[exposición] Semiosis estética. John Berger (Modos de ver)
10	17 de octubre		Evaluación proyecto 1 (bidimensional) [exposiciones]
11	24 de octubre	- <i>Análisis de los componentes cinematográfico (Cómo analizar un filme)</i> - <i>La semiología del cine (Nuevos conceptos de la teoría del cine)</i> - <i>La literatura a la segunda potencia</i>	[exposición] Semiosis estética. Michael Foucault (Las Meninas).
12	31 de octubre	- <i>De la vero similitud al index (El acto fotográfico)</i> - <i>La cámara lúcida</i>	[exposición] Mito, mitología. Mircea Eliade.
13	07 de noviembre		Proyecto grupal [exposiciones]
14	14 de noviembre	Retórica de enunciados en tres dimensiones	[exposición] Lenguaje popular: lo material y corporal. Mijaíl Bajtín.
15	21 de noviembre		Exposiciones sobre el tema elegido y adelanto de investigación, proyecto 2
16	28 de noviembre	Iconografía e iconología - Panofsky Iconografía e iconología - Berger	[exposición] Microcosmos y macrocosmos. Fritz Saxl.
17	05 de diciembre	FERIADO	FERIADO
18	12 de diciembre		Evaluación proyecto 2 (tridimensional) [exposiciones]

VALORACIÓN Y APROVECHAMIENTO

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.

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

1. Proyectos

a) 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) y de representación figurativa. Debe entregarse un documento escrito y un montaje, explicando los signos y símbolos contemporáneos empleados en la resemantización (resultado final en formato bidimensional).

b) Proyecto grupal

Análisis de una película en donde se estudian los elementos cinematográficos y simbólicos (exposición).

c) Proyecto individual 2

Realización de una máscara-arte. Codificación de los signos a través de la simbología de marcas y signos en una máscara sobre una cultura. Debe entregarse un documento escrito y el montaje final de la máscara.

Los trabajos escritos incluyen: introducción y objetivos, metodología, estado de la cuestión, desarrollo (presentación de signos y símbolos de la cultura a emplear, bocetos del proyecto y explicación de los signos, resultado final), conclusiones y bibliografía.

2. 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 de Occidente cuentan con algunos. También diccionarios sobre mitología o tratados sobre este tema.

a) 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

- 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.
- 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*.

BIBLIOGRAFÍA DE LECTURAS

Las funciones del lenguaje

Jakobson y su modelo comunicativo. Crítica al modelo de Jakobson. Ampliación de las funciones del lenguaje: dialógica, performativa, deíctica.

- Jakobson. Lingüística y poética (extracto).
- "Teorías del signo (Estudio crítico y comparativo)". En: *el signo y el teatro. El signo y el teatro*. Madrid: Editorial Arco, 25-45.

Conceptos básicos de la semiótica: Concepto de mensaje poético, de isotopía y de proceso comunicativo.

Propuestas de Saussure y Peirce; signo; significante; significado; lengua y habla; código; icono, índice y símbolo; paradigma y sintagma; sincronía y diacronía; primera y segunda articulación.

- "Signos motivados y arbitrarios." En: 1997. *El signo y el teatro*. Madrid: Editorial Arco., 65-74.
- Eco, Umberto. 1989. «El mensaje poético». *La estructura ausente. Introducción a la semiótica*. Barcelona: Editorial Lumen, 137-155.
- El concepto de isotopía: "La isotopía". José María Pozuelo Yvancos. 2009. *Estructura del lenguaje literario*. Madrid: Cátedra, 205-213.

Semiótica de la significación:

- Barthes, Roland. 1993. "Elementos de semiología (extracto)". Barcelona: Paidós. *La aventura semiológica*. Barcelona: Editorial Paidós.

Semiótica de la pintura: el signo icónico

Aplicación de conceptos básicos de la semiótica a la pintura:

- Carrere, Alberto y José Saborit. 2000. "La pintura como lenguaje". Retórica de la pintura. Madrid: Editorial Cátedra, 59-164.

Semiótica de la pintura: el signo icónico: El signo plástico

- Grupo ü. "El signo plástico". *Tratado del signo visual*. Madrid: Editorial Cátedra, 167-228.

Semiótica publicitaria y corporativa

- "Los constituyentes del discurso publicitario". En: Adam, Jean-Michel y Marc Bonhomme. 2000. *La argumentación publicitaria. Retórica del elogio y de la persuasión*. Madrid: Editorial Cátedra, 73-91.
- González Requena, Jesús; Amaya Ortiz de Zárate. 1995. *El spot publicitario. La metamorfosis del deseo*. Madrid: Editorial Cátedra, 11-91.
- Norberto Cháves. Chaves, Norberto. 2001. *La imagen corporativa. Teoría y metodología de la identificación institucional*. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.
- Análisis de *logotipos e imagotipos*, análisis de la imagen y de la identidad corporativa, 41-65.

Semiótica del cine

- "Los códigos cinematográficos": En: Casetti, Francesco; Federico di Chio. 1994. *¿Cómo analizar un film?* Barcelona, España: Editorial Paidós, 65-112.

Semiótica de la intertextualidad

- Genette, Gérard. 1997. "La literatura Intertextualité. Francia en el origen de segunda potencia", *Criterios*,

Semiótica fotográfica

- "De la verosimilitud al índice. Pequeña retrospectiva sobre la cuestión del realismo en la fotografía". En: Dubois, Phillippe. 1994. *El acto fotográfico. De la representación a la recepción*. Barcelona: Editorial Paidós, 19-51.
- Barthes, Roland. *La cámara lúcida*. Barcelona: Editorial Paidós (extractos).

Semiótica de la arquitectura y de la escultura

- Grupo ü. "Retórica de los enunciados en tres dimensiones". *Tratado del signo visual*. Madrid: Editorial Cátedra, 359-376.