

**ROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

**ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES “REGINA PACIS” (DIPREGEP 4689)
TECNICATURA EN ARTES VISUALES**

Espacio Curricular: EDI I – Semiótica de las artes

Curso: 1º Año

Ciclo Lectivo: 2022

Horas semanales: 3 horas cátedra (2 módulos)

Profesora: Lic. Prof. Daniela Saco

1. FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

El Espacio de Definición Institucional perteneciente al plan de estudios del Primer Año de la Tecnicatura en artes visuales, posibilita a los estudiantes aproximarse al análisis de las producciones artísticas desde el marco teórico de la Semiótica de las artes. Este campo constituye una herramienta imprescindible para la producción estético-artística y su conocimiento permite a los estudiantes continuar su formación académica con herramientas teóricas sólidas para la producción y reflexión sobre la práctica artística.

2. FUNDAMENTACIÓN

En el contexto de una necesaria adquisición y práctica de competencias profesionales específicas que posibiliten un abordaje sistemático y creativo del hecho artístico, la semiótica ha atendido a las producciones humanas (en general) y al arte (en particular) como postulados sígnicos y desde allí como parte de una trama cultural. Esta capacidad vinculante, en un marco actual de general entendimiento de la práctica y la teoría artística como realidades autónomas en permanente tensión, se presenta necesaria respecto a la posibilidad de aportar líneas teórico- conceptuales que contribuyan a superar las diferencias entre la instancia de producción y de recepción.

Es por ello que el *Espacio de Definición Institucional*, como parte del plan de estudios del Primer Año de la Tecnicatura en artes visuales, orienta sus contenidos al estudio de la Semiótica de las artes como un campo imprescindible para la producción de obras estético-artísticas al posibilitar una lectura de la historia social en la que se integran los programas estéticos, las discusiones políticas y las modelizaciones culturales en el diálogo producción-recepción sígnica. Atendiendo a la complejidad de este campo, se buscará introducir a los estudiantes en teorías general de los signos para derivar desde allí a la comprensión de sus propios objetos profesionales como instrumentos activos y responsables en la dinámica socio-cultural en las que surgen. Para ello, el programa se organiza en cuatro unidades. La primera (I) destinada a introducir las problemáticas del signo, la comunicación, el lenguaje. La segunda (II) reservada a orientar estas problemáticas a las producciones artísticas con las limitaciones y extensiones que esto posibilita. La tercera (III), a presentar las coordenadas de la cooperación textual que en la cuarta unidad (IV) serán puestas en ejercicio práctico mediante modos de producción sígnica. De este modo, se propone la posibilidad de expandir la aproximación y el análisis del hecho artístico para desarrollar vínculos dialógicos, cooperativos y, por ello, éticos y responsables en la producción de obras. Esto atañe a las carreras de formación artística como un modo de contribuir a ampliar el horizonte de las especificidades del profesional de las artes.

3. EXPECTATIVAS DE LOGRO

Al finalizar la cursada, los estudiantes estarán en condiciones de:

- Entender a la cultura como *semiosis*, encarando la dimensión social del sentido y la dialogicidad en la conformación de prácticas y discursos artísticos.
- Utilizar herramientas teórico-prácticas en el análisis y en la generación de diferentes tipos de producciones estético-artísticas.
- Indagar, interpretar y analizar críticamente las problemáticas que convocan sus propias obras y las de otros al interior de procesos complejos de producción de sentido.
- Analizar y producir obras de arte a partir de pautas metodológicas que permitan la evaluación de características inherentes al contexto cultural específico.
- Tomar responsabilidad por sus prácticas artísticas en tanto producto socio-cultural transformador.

4. PROPÓSITOS DEL DOCENTE

- Introducir en el conocimiento de las teorías generales de los signos y la significación y su productividad para pensar la construcción de sentidos en el campo de las artes.
- Fomentar el valor de la Semiótica en tanto ciencia exploratoria del sentido y su capacidad heurístico-metodológica para la descripción de las prácticas simbólicas, en el marco de las disciplinas humanísticas y sociales. Propiciar un acercamiento a las herramientas teórico- prácticas de la semiótica visual como una forma de trabajo y reflexión sobre sus propias prácticas artísticas.
- Afianzar la condición cultural de las producciones estético-artísticas y el sentido social del significado, atendiendo sus consecuencias políticas.
- Animar el intercambio respetuoso de ideas y experiencias entre estudiantes, ex alumnos y docentes, incentivando la participación activa, la expresión escrita y oral y el trabajo en grupo.
-

5. ENCUADRE METODOLÓGICO

Se utilizará como metodología la instrucción didáctica ya que posibilita la explicitación de conceptos e información. Esto permitirá que los estudiantes comprendan problemáticas y adquieran los conocimientos teóricos y conceptuales que serán herramientas para la comprensión de los procesos culturales, el análisis de textos visuales y su producción. Asimismo, se fomentará el debate e intercambio de ideas a partir de una modalidad aula-taller ya que enriquece las reflexiones y permite la negociación de los diferentes puntos de vista en el análisis de producciones artísticas. Esta instancia se articulará con el trabajo grupal a partir de la presentación de trabajos prácticos.

El espacio curricular se organizará a partir de la lectura del material bibliográfico y el visionado de imágenes de producciones estético-artísticas pertinentes a cada tema.

6. RECURSOS Y ESTRATEGIAS

Se utilizarán los siguientes recursos didácticos:

- Abordaje teórico: bibliografía seleccionada para cada temática (artículos académicos, capítulos de libros, ponencias en congresos)
- Elaboración de trabajos prácticos grupales.
- Fichas, documentos de trabajo: Material didáctico elaborado para uso interno de la cátedra que implica una selección y recorte puntual de los contenidos pertinentes; guías de trabajo en clase en base a la bibliografía para el desarrollo de actividades

- Imágenes: Selección de imágenes para analizar con las herramientas teóricas vistas.
- Trabajo participativo: Instancias de debate en el aula; clase expositiva

7. CONTENIDOS (por unidad didáctica)

UNIDAD 1. La ciencia de los signos como teoría general de la cultura

Semiología y Semiótica. El sujeto de la semiótica. Estimulo, señal, información. Signo natural y signo no-intencional. Sistemas y códigos. Ferdinand de Saussure y el modelo binario de signo. Noción de «sistema», «relación» y «valor». Charles S. Peirce y la semiótica pragmática: el modelo ternario de signo, tripartición del signo y la semiosis ilimitada. Fenomenología de la primeridad, la segundidad y la terceridad. Roland Barthes y su vocación translingüística: la exploración de diversos sistemas de significación. Símbolo, índice, ícono. Síntoma, indicio, huella. Confluencias teóricas hacia el *Primer Programa Semiótico*: Peirce, Gramsci, Wittgenstein. Rossi- Landi y el lenguaje ideológico.

UNIDAD 2. Semióticas del texto estético-artístico

La imagen como signo, texto y discurso. Arte y objeto estético según Mijaíl Bajtín. Enunciado, enunciación y dialogismo. Géneros discursivos. Círculo de Praga y la Escuela de Tartu. Iuri Lotman y la semiótica de la cultura: texto, memoria y símbolo. Aproximación a la semiótica del teatro. La relación entre texto y representación; del texto dramático al texto espectacular. Semiótica del cine: cámara y punto de vista del Director.

UNIDAD 3. Semiótica de la recepción y de la apertura

Texto, comunicación, contexto y co-texto. Iconismo y semejanza. Ideología y texto. Teorías textuales y los fundamentos de la cooperación textual. Novela popular y cultura de masas. Textos cerrados y textos abiertos. Hipercodificación e hipocodificación. El trabajo retórico sobre la imagen. Texto, diccionario y enciclopedia. Lector modelo y Autor modelo como estrategias textuales. Previsiones y paseos inferenciales en la actualización textual. Topic, isotopía e interpretante final. Fabula y Mundos posibles como construcciones culturales. La deconstrucción como lógica textual: la lucha por el código.

UNIDAD 4. Semiótica textual visual: los modos de producción signica

Tipología de los modos de producción signica. *Ratio facilis* y *ratio difficilis*. Relación tipo- espécimen. Modos de articulación. Condiciones de producción y reconocimiento. Objeto dinámico, Objeto inmediato; Contenidos molares, Contenidos Nucleares y Tipos Cognitivos. El texto estético como ejemplo de inversión.

8. BIBLIOGRAFÍA (por unidad didáctica)

UNIDAD 1. La ciencia de los signos como teoría general de la cultura

- BARTHES, R. (1980) *La cámara lúcida: nota sobre la fotografía*, Buenos Aires: Paidós, 2016.
 BARTHES, R. (1986) «Retórica de la Imagen» en *Lo Obvio y lo obtuso*. Barcelona, Paidós, pp. 29 -44.
 MANCUSO, H. (2009) «Crítica peirceana al paradigma moderno», *AdVersuS* (en línea), abril-agosto, VI, 14-15.
 MANCUSO, H. (2010) *De lo decible. Entre semiótica y filosofía: Peirce, Gramsci, Wittgenstein*, Buenos Aires: SB.
 PEIRCE, C. (1974) *La ciencia de la semiótica*, Buenos Aires: Nueva visión, (selección)
 ROSSI-LANDI, F. (1968) *Il linguaggio come lavoro e come mercato*, Milano: Bompiani

Bibliografía complementaria

- BARTHES, R. (1985) *L'aventure sémiologique*, Paris: Éditions du Seuil (tr. esp. *La aventura semiológica*, Barcelona: Paidós, 1993).
- MARAFIOTI, R. (2004) *Charles S. Peirce: el éxtasis de los signos*, Buenos Aires: Biblos.
- MURILLO SANDOVAL, S. y VALLE CANALES, B. (2015) «El signo y sus aproximaciones teóricas en el desarrollo de la ciencia de la semiótica». *Razón y palabra*, (91), pp. 1-28.
- PEIRCE, C. (1931-58) *The Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Vols. 1-8*, [CP]. Weiss, P., Hartshorne, C. y Burks, A. W. (Eds.). Cambridge: Harvard University Press. (Selección).
- SAUSSURE, F. de (1916) *Cours de linguistique générale* (tr. esp. Amado Alonso, *Curso de Lingüística General*. Buenos Aires: Editorial Losada, 1986).

UNIDAD 2. Semiótica del texto estético-artístico

- BAJTIN, M. (1986) *Hacia una filosofía del acto ético*, Barcelona: Anthropos, 1997.
- BAJTIN, M. (1979) *Estética de la creación verbal*, México: Siglo XXI, 1982.
- BAJTIN, M. (1989) *Teoría y estética de la novela*, Madrid: Taurus.
- FISCHER-LICHTE, E. (1988) «Hacia una comprensión del teatro. Algunas perspectivas de la semiótica del teatro» en *Dispositio* 13(33-35), pp. 1-28.
- GAGO, J. (2001) «Teorías semióticas y semiótica fílmica», en *Cuadernos* (17), pp. 371-387.
- LOTMAN, I. (1988) *Estructura del texto artístico*, Madrid: Akal.
- LOTMAN, I. (1992) «El texto y el poligloteo de la cultura», (1996): 83-90.
- LOTMAN, I. y USPENSKI, B. (1971) «Sobre el mecanismo semiótico de la cultura» en I. M. Lotman, *La semiosfera III. Semiótica de las artes y de la cultura*, Madrid: Cátedra, 2000, pp. 168-193.
- MANCUSO, H. (2003) *Palabra viva. Teoría textual y discursiva de Michail M. Bachtin*, Buenos Aires: Paidós.
- MANCUSO, H. (2013) «Contextos de acción y contextos de interpretación», *AdVersus* [en línea], 9,24:14-34.

Bibliografía complementaria

- MANCUSO, H. (2015) «Genealogía estructuralista de la Escuela de Tartu». *AdVersus*, XII(28), pp. 34-68.
- RODRÍGUEZ BELLO, L. y VILLEGAS, C. (2008) «Una mirada estética a la lectura y la escritura, desde Bajtin». *Investigación y postgrado*, 23(2), pp. 119-144.
- SAVOINI, S. (2010) «Los géneros discursivos: un puente entre lo social y lo textual» en *Nuevos tiempos, nuevos géneros. Formas del lenguaje audiovisual en la contemporaneidad*, Córdoba: Ferreyra Editor, pp. 15-24.

UNIDAD 3. Semiótica textual visual

- ECO, U. (1962) *Obra abierta*, Barcelona: Planeta, 1984.
- ECO, U. (1979) *Lector in fabula*, Barcelona: Lumen, 1999.
- ECO, U. (1984) *Semiótica y filosofía del lenguaje*, Barcelona: Lumen.
- MANCUSO, H. (2014) «Perspectivas narratológicas del arte», *AdVersus* [en línea], 11, 27:9-31.
- SORIN, A. (2021) «Deconstrucción: textualidad, hegemonía y diferencia», *Questión* 3(68), pp. 1-20.

Bibliografía complementaria

- ECO, Umberto (1976) *Tratado de semiótica general*, Barcelona: Lumen, 2005.

UNIDAD 4. Modos de producción sónica

- ECO, U. (1979) «Perspectivas de una semiótica de las artes visuales», *Revista de Estética*, 2:5-14.1994
- ECO, U. (1994) *Seis paseos por los bosques narrativos*, Barcelona: Lumen.
- MANCUSO, H. & NIÑO AMIEVA, A. (2016) «Lineamientos de una metodología semiótica de análisis visual» (en línea) en *AdVersus*, XIII, 31, pp. 48-86.
- MASSARIOL, D. et al. (2017) «Lineamientos metodológicos de la semiótica del arte. I Jornadas de Investigación del Instituto de Artes del Espectáculo». Marzo. Instituto Artes del Espectáculo, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- MASSARIOL, D. & NIÑO AMIEVA, A. (2020) «Metodologías de abordaje y de producción de la estética del fragmento en el arte argentino contemporáneo». IV *Jornadas de Investigación del Instituto de Artes del Espectáculo*. Marzo. Instituto Artes del Espectáculo, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- MASSARIOL, D. & NIÑO AMIEVA, A. (2021) «Aspectos teórico-metodológicos en el diálogo entre artistas e investigadores». XIV *Jornadas del Instituto Payró, Interdisciplinariedad y abordajes teórico-metodológicos en la historia del arte*. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Bibliografía complementaria

- ECO, Umberto (1997) *Kant y el ornitorrinco*, Barcelona: Lumen, 1999.

9. PRESUPUESTO DE TIEMPO

Primer cuatrimestre según Calendario académico

Primer cuatrimestre: 14/3 al 11/7				
Unidad didáctica	Fecha	Contenido	Lecturas	Actividades
Unidad 1	17/3	Programa- Presentación Semiología y Semiótica. El sujeto de la semiótica. Estimulo, señal, información. Ferdinand de Saussure y el modelo binario de signo. Noción de «sistema», «relación» y «valor».	Mancuso	Explicación Trabajo en clase
24/3 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia				
Unidad 1	31/3	Ferdinand de Saussure y el modelo binario de signo. Noción de «sistema», «relación» y «valor». Charles S. Peirce y la semiótica pragmática: el modelo ternario de signo, tripartición del signo y la semiosis ilimitada.	Mancuso, Peirce	Explicación Trabajo en clase
	7/4	Fenomenología de la primeridad, la segundidad y la terceridad Símbolo, índice, ícono. Síntoma, indicio, huella	Mancuso, Peirce	Explicación Trabajo en clase
14/4 jueves santo				
Unidad 1	21/4	Fenomenología de la primeridad, la segundidad y la terceridad Símbolo, índice, ícono. Síntoma, indicio, huella	Peirce, Mancuso	Explicación Trabajo en clase
	28/4	Roland Barthesy su vocación translingüística: la exploración de diversos sistemas de significación	Barthes	Explicación Trabajo en clase
	5/5	Repaso		Consignas parcial domiciliario
Unidad 1 Unidad 2	12/5	Entrega de PARCIAL Introducción Unidad 2		Explicación
	19/5	Arte y objeto estético según Mijaíl Bajtín. Enunciado, enunciación y dialogismo. Géneros discursivos	Bajtín, Mancuso	Explicación Trabajo en clase
	26/5	Arte y objeto estético según Mijaíl Bajtín. Enunciado, enunciación y dialogismo. Géneros discursivos	Bajtín, Mancuso	Explicación Trabajo en clase
	2/6	Iuri Lotman y la semiótica de la cultura: texto, memoria y símbolo	Lotman	Explicación Trabajo en clase

Unidad 2	9/6	Iuri Lotman y la semiótica de la cultura: texto, memoria y símbolo.	Lotman	Explicación Trabajo en clase
	16/6	Aproximación a la semiótica del teatro. Semiótica del cine: cámara y punto de vista del director	Gago, Fischer Lichte	Explicación Trabajo en clase
	23/6	Repaso	_____	Consignas parcial domiciliario
	30/6	Entrega de PARCIAL Cierre de las Unidades		Cierre
_____	7/7	RECUPERATORIOS		
18/7 al 29/7 Receso de invierno				

10. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN

La última unidad de la asignatura comprende una instancia de investigación/análisis de un texto visual, con carácter de evaluación, a realizar por los estudiantes.

11. EVALUACIÓN

La cátedra maneja un criterio de evaluación que la entiende en su función didáctica, esto es, como un elemento indispensable para el perfeccionamiento de los procesos de aprendizaje. De este modo, y teniendo como marco metodológico una opción que centra su atención en la voz del estudiante y en su capacidad para pensar y construir conocimientos, la evaluación se convierte en un espacio de ejercicio, despliegue y expresión de los conocimientos construidos desde sus propias perspectivas. Asimismo, la evaluación se entiende como una fuente fundamental desde la cual la Cátedra pueda elaborar conclusiones acerca del desempeño de los estudiantes durante la cursada, al tiempo de poder reelaborar estrategias en base a esas conclusiones, si fuera necesario.

Se realizarán dos parciales cuatrimestrales que apuntarán a la reflexión crítica de los temas tratados durante la cursada. Por su parte, se elaborarán reseñas de la bibliografía seleccionada para tal fin, con el objeto de ejercitar el análisis textual, la producción escrita, el pensamiento crítico y la autonomía en los estudiantes. En paralelo, se pedirán pequeñas producciones escritas a lo largo de la cursada que tiendan a funcionar en los estudiantes como un método de autoevaluación previa a la evaluación escrita, al tiempo que funcionará para la cátedra como un elemento de diagnóstico permanente respecto a las fortalezas y las debilidades del grupo.

Todas estas propuestas serán evaluadas según los siguientes criterios:

- Claridad, coherencia y capacidad de síntesis escrita y oral.
- Capacidad crítica, originalidad y creatividad en la resolución de los trabajos prácticos.
- Nivel de comprensión alcanzado sobre los temas desarrollados en clase a través de la pertinencia de las categorías seleccionadas y las relaciones establecidas entre los conceptos teóricos y el análisis realizado.
- Participación en clase y compromiso activo con la materia.
- Entrega en tiempo y forma de los trabajos prácticos.

Finalmente, la devolución de los resultados será particular en cada caso, pero luego se colectivizarán las evaluaciones para que todos los estudiantes del curso tengan

un acercamiento a las producciones escritas de sus compañeros y pueda funcionar en ellos como fuente de metaevaluación a partir del conocimiento y análisis de sus propias dificultades y sus fortalezas grupales.

Las evaluaciones parciales se aprueban con 4 (cuatro).

Para promocionar la materia se debe obtener una nota igual o superior a 7 (siete) en la nota final de cada cuatrimestre, habiendo aprobado todas las instancias de evaluación parcial al interior de cada cuatrimestre.

La instancia de evaluación final se aprueba con 4 (cuatro).

Lic. Prof. Daniela Saco