

CARRERA
Licenciatura en Educación
y Pedagogía en Artes Visuales

PROGRAMA DE ESTUDIO
Resolución Exenta N° 002240 / 04 de agosto de 2010.-

Nombre de la asignatura	SEMIOTICA DE LA IMAGEN
Tipo de actividad curricular	Obligatoria - Teórica
Número de horas semanales	2
Créditos	2
Código asignatura	PLA2263
Semestre	Segundo Semestre
Prerrequisitos	Arte y pensamiento y arte de los orígenes
Responsable	área Teórica
Fecha elaboración programa	2010
Fecha(s) de modificación	2011
Fecha de actualización bibliográfica	Mayo 2015

I **DESCRIPTOR**

Asignatura de 2 horas semanales y 2 créditos
Asignatura teórica que aborda el universo de los símbolos, su significación y su interpretación a través de los códigos en las artes.

II **COMPETENCIAS**

Genéricas

1. Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión
2. Capacidad de comunicación oral, escrita y visual
3. Capacidad Crítica

Específicas

- 1.1 Investigación teórico-práctica sobre los conceptos fundamentales de la semiótica y su aplicación en el ámbito artístico visual.
- 2.1 Habilidad para explicar y aplicar de manera oral, escrita y visual, ideas, pensamientos y conclusiones en torno a elementos lingüísticos visuales, semióticos, iconográficos e iconológicos.
- 3.1 Reflexión crítica, evaluativa y propositiva estético visual.
- 3.2 Habilidad para proponer proyectos de investigación analítico-crítico.

III CONTENIDOS

- Relación e investigación entre los conceptos de *Semiótica e Imagen*
- Investigación de los orígenes del concepto de *Signo*.
- Establecimiento de relaciones entre Semiótica e Imagen
- Verificación y reconstrucción del pensamiento semiótico en Occidente, desde el punto de vista histórico y del contexto del marco teórico
- Conocimiento de los principales teóricos de la Semiótica
- Relación entre la Semiótica y la Filosofía del Lenguaje
- Distinción entre semántica y semiótica
- Distinción entre Semióticas Específicas y Semiótica General.
- Distinción de los signos de carácter lingüístico (semántica) y los semióticos propiamente tales (humanos y de la naturaleza)
- Introducción (siguiendo a Umberto Eco), de los cinco conceptos que dominan la discusión semiótica:
 - Signo
 - Significado
 - Metáfora
 - Símbolo
 - Código
- Introducción de otros conceptos afines, tales como:
 - Imagen
 - Idea
 - Señal
 - Semántica
 - La Palabra como: 1) Sentido y 2) Referente
 - Denotación y Connotación
- Examen de otros conceptos asociados a la semiótica
- Investigación sobre la Metáfora
- Distinción entre las dos principales corrientes de la Semántica: la Estructural y la Visión Cognoscitiva
- Distinción de claves simbólicas en obras artísticas visuales obtenidas de la Historia del Arte
- Distinción de claves simbólicas en filmes escogidos, como *El Nombre de la Rosa* y *Fahrenheit 451* de *François Truffaut*, por ejemplo.
- Relaciones -abiertas y poéticas- entre signos, simbolismos y significados en poemas, prosa, escritos, conceptos, imágenes artísticas, acciones artísticas, filmes y otros
- Aplicaciones cognoscitivas y creativas de los conceptos, asociaciones y contenidos vistos en clases, a actividades y ejercicios relacionados
- Aplicación de los principios semióticos estudiados, a actividades relacionadas con la imagen, como:
 - Relaciones -abiertas y poéticas- entre signos, simbolismos y significados en poemas, prosa, escritos, conceptos, imágenes artísticas, acciones artísticas, filmes y otros
 - Aplicaciones cognoscitivas y creativas de los conceptos, asociaciones y contenidos vistos en clases, a actividades y ejercicios relacionados

IV METODOLOGÍA

Además de las clases expositivas, se privilegiará una metodología participativa, a partir del planteamiento de conceptos y problemas semióticos, en base a textos fundamentales. Se plantearán discusiones en torno a hechos, actos y situaciones, construidas para alentar un discurso en base a conceptos de la semiótica y de la imagen en forma creativa, experiencial y poética. Se recurrirá a medios audiovisuales que contribuyan de suyo a cimentar un lenguaje semiótico fundamental, por ejemplo a través de la exhibición y posterior discusión de películas atinentes. Se procurará, en la medida de lo posible, enfrentar al alumno, a través de una discusión teórica contemporánea (esto es: teórica, estética, semiótica, histórica, etc.), con la obra y acciones de arte in situ, recurriendo a la oferta que en el momento se ofrezca.

V ACTIVIDADES

Teóricas

- Investigación, discusión y análisis bibliográficos
- Distinción de claves simbólicas en obras artísticas visuales y filmes escogidos
- Establecer relaciones abiertas y poéticas entre signos, simbolismos y significados en poemas, prosa, escritos, conceptos, imágenes artísticas, acciones artísticas, filmes y otros

Prácticas

- Aplicación cognoscitiva y creativa de los conceptos, asociaciones y contenidos vistos en clases, a actividades y ejercicios relacionados.

VI RECURSOS DE ENSEÑANZA

- Pizarra
- Textos afines
- Proyector diapositivos
- Proyector (data) con CPU (Torre) o NoteBook. Debe tener lector de CD y DVD y parlantes adecuados al espacio
- Radio con disquetera (CD)
- Espacio adecuado para Montajes Multimedia

VII TIPOS DE EVALUACIÓN

- Controles de lectura
- Pruebas de contenidos
- Ejercicios de aplicación en relación a obras de arte, filmes u otros
- Ejercicios grupales, fomentando la discusión, análisis y creatividad, en torno a conceptos, obras de arte, filmes u otros
- Evaluación cuantitativa
- Evaluación cualitativa
- Acumulativa final

VIII BIBLIOGRAFÍA

Básica (máximo 5 textos)

Nº	Autor	Año	Título	País - Ciudad	Editorial
1.	ECO, U.	1990	SEMIÓTICA Y FILOSOFÍA DEL LENGUAJE	BARCELONA	LUMEN
2.	BATESON, GREGORY./ GOFFMAN, ERVING	1994	LA NUEVA COMUNICACIÓN /	BARCELONA	KAIRÓS
3.	VILLAFAÑE, JUSTO.	1985	INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LA IMAGEN /	MADRID	PIRÁMIDE
4.	GRIMBLATT, ANDRÉ.	2001	SEMILOGÍA DEL MENSAJE /	SANTIAGO, CHILE	BRAVO Y ALLENDE
5.	TALENS, JENARO	1983	ELEMENTOS PARA UNA SEMIÓTICA DEL TEXTO ARTÍSTICO : POESÍA, NARRATIVA, TEATRO, CINE /	MADRID	CÁTEDRA

COMPLEMENTARIA (MÁXIMO 5 TEXTOS)

Nº	AUTOR	AÑO	TÍTULO	PAÍS - CIUDAD	EDITORIAL
1.	LUDWIG WITGENSTEIN ,	2007	TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS /	MADRID	TECNOS
2.	HADJINICOLAOU, NICOS, 1938-	1981	LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA FRENTE A SUS SIGNIFICADOS /	MÉXICO	SIGLO VEINTIUNO,
3.	WALTER BENJAMIN	2010	<u>CULTURAS DE LA IMAGEN</u>	BARCELONA	ETERNA CADENCIA
4.	PANOFKY, ERWIN	1979	ESTUDIOS SOBRE ICONOLOGÍA	MADRID	ALIANZA,.
5.	DONDIS, DONIS A.	1997	LA SINTAXIS DE LA IMAGEN : INTRODUCCIÓN AL ALFABETO VISUAL /	BARCELONA	GUSTAVO GILI