PROGRAMA DE ESTUDIOS: **SEMIÓTICA VISUAL**

PROTOCOLO

Fechas	Mes/año
Elaboración	Enero 2022
Aprobación	Agosto 2023
Aplicación	2024

Clave	M-1-ES-CE3-03		**Semestre**	3º.		
Nivel	Licenciatura		Maestría	**X**	Doctorado	
Ciclo	Posgrado		Básico		Superior	**X**
Colegio	U. y C. S.	**X**	C. y T.		C. y H.	

Plan de estudios del que forma parte:
Maestría en Estudios Semióticos

Propósitos generales:
A lo largo del curso de especialización de semiótica visual, los estudiantes comprenderán la relación que guarda el surgimiento de la semiología en la definición de las semióticas connotativas. La conformación de la semiótica figurativa y estética da lugar a la relación con la fenomenología como disciplina de la percepción que inicia sus reflexiones en torno al arte, el cuerpo el espacio vivido; para más adelante, derivar en una serie de paradigmas y tendencias que definen transdisciplinariamente a la semiótica visual cuyos objetos se ven multiplicados por el amplio campo de lo visible: de la imagen en la prensa y la televisión, arribamos a fenómenos políticos, ideológicos y de mercado que redefine identidades sociales y culturales.

Objetivo básico:

En el desarrollo del seminario, los alumnos revisarás los diversos paradigmas y tendencias de la semiótica visual con el propósito de ir progresivamente, perfilando y constituyendo los objetos de estudio concretos de su elección, en el ámbito del arte, la prensa, la televisión o hipermedia.

Carácter	
Indispensable	
Optativa	X

Modalidad			
Seminario		Taller	
Curso de especialización	X	Curso-taller	
Laboratorio		Clínica	

Horas de estudio semestral (16 semanas)					
Con Docente	Teóricas	3	Autónomas	Teóricas	3
	Prácticas	3		Prácticas	3
Carga horaria semanal: 12			Carga horaria semestral: 192		

Asignaturas Previas	**Asignaturas Posteriores:**
Semiología lingüística, Semiótica de las estéticas, Pragmática y Semiótica de la Cultura.	

Requerimientos para cursar la asignatura	El/ la estudiante deberá asistir regularmente a clases y participar en ellas a partir de su lectura previa obligatoria de los textos de estudio; entregar reportes de lectura por cada sesión conforme se indican en las unidades del programa, así como preparar y exponer algunos temas del seminario.

Perfil deseable del/la docente:	Doctorado en lingüística, antropología, ciencias del lenguaje o líneas de formación afines. Experiencia docente en posgrado y demostrar su participación en congresos nacionales e internacionales; trabajo en equipo, en investigaciones grupales, trabajo en cuerpos colegiados y haberse formado en investigaciones de carácter inter, multi y transdisciplinario.

Academia Responsable del Programa: Posgrado en Estudios Semióticos	**Diseñadora:** Dra. Graciela Sánchez Guevara

Contenidos generales:

El seminario se integra de seis unidades de aprendizaje que a continuación se reseñan.
En la Unidad I: Semiología y semióticas connotativas, los estudiantes contextualizarán en el contexto de la semiología el surgimiento de la semiótica visual como disciplina que localiza su objeto de estudio en la forma de expresión propia de las semióticas connotativas. La Unidad II: Semiótica figurativa y estética, explorará las distinciones conceptuales que permiten transitar entre lo figurativo y lo abstracto en la constitución del arte visual. La Unidad III: plantea la relación entre la fenomenología de la percepción y el arte. En la Unidad IV se exploran los grandes paradigmas y tendencias de la semiótica visual; mientras que en las Unidades V y VI, se aborda la lectura de la imagen y la relación entre televisión, globalización e identidades culturales respectivamente.

Profundidad en los contenidos: El seminario está relacionado con el conocimiento especializado en torno a la semiótica visual cuyos campos de estudio abarcan diversas materialidades y expresiones tanto en el arte, la prensa, la publicidad, la televisión así como la dimensión política, cultural e identitaria de los sujetos que participan en los intercambios comunicativos que suscita la imagen y su diseño según las finalidades del discurso que las emplea.

Aportes a la formación del estudiante: El estudiante comprenderá el amplio horizonte teórico y metodológico de la semiótica visual y se hallará en condiciones de definir un objeto de estudio y proceder a su descripción analítica desde algunos de los enfoques planteados en el seminario.

Al concluir el seminario, el estudiante será capaz de:

1. Determinar la relación entre el surgimiento de la semiología y el planteamiento hjelmsleviano que define a las llamadas semióticas connotativas, entre las cuales se localiza la semiótica visual.
2. Seguir el desarrollo teórico metodológico que va de la conceptualización de la semiótica figurativa a la conformación de la semiótica estética.
3. Comprender el lugar de la fenomenología de la percepción en la definición del arte plástico.
4. Disponer de un amplio abanico teórico metodológico según los paradigmas y tendencias de la semiótica visual.
5. Acercarse a la comprensión y al análisis de la imagen desde las distintas perspectivas conceptuales revisadas en el curso.
6. Elegir un objeto visual de estudio sea del ámbito de la televisión, la prensa, el cine, la publicidad, etc.

CONTENIDOS

Unidades de aprendizaje

Unidad I: Semiología y semióticas connotativas

1.1 Semióticas connotativas y metasemióticas
1.2 Denotación y connotación
1.3 La aventura semiológica
1.4 La escritura de lo visible
1.5 Retórica de la imagen

Lecturas: Hjelmslev (1980: 160-173); Barthes (1971: 89-95); Barthes (2009: 13-20); Barthes (1986: 11-67).

Unidad II: Semiótica figurativa y estética

2.1 El concepto de figura y figurativización en semiótica
2.2 Figuración e iconización
2.3 Juegos ópticos: situaciones y posiciones de comunicación
2.4 Figuraciones: de lo publicitario a lo político
2.5. Puesta en escena publicitaria de relaciones sociales
2.6 El deslumbramiento

Lecturas: Greimas y Courtés (1982: 175-178); Greimas y Courtés (1991: 112-15); Landowski (1989: 113-120; 168-185: 138-155); Greimas (1990: 29-37).

Unidad III: Fenomenología de la percepción y arte

3.1 La síntesis del cuerpo propio
3.2 La unidad del cuerpo y la unidad de la obra de arte
3.3 El hábito perceptivo como adquisición de un mundo
3.4 El espacio vivido
3.5 La pintura: los efectos del color
3.6 El lenguaje de las formas y los colores
3.7 El erotismo en el arte

Lecturas: Merleau-Ponty (1993: 165-170; 171-190; 295-312); Kandinsky (1973: 55-59; 61-99; 113-118); Bossi (2003: 11-23).

Unidad IV: La semiótica visual: grandes paradigmas y tendencias

4.1 Semiótica de lo visual
4.2 Paradigmas y tendencias: la semiótica visual no existe
4.3 Materialidad y sensorialidad
4.4 Semiótica, cognición y comunicación visual
4.5 Los signos básicos de lo visible
4.6 Procedimientos del plano de la expresión y construcción de los sentidos

Lecturas: Ruiz Moreno (2005: 5-17); Klinkenberg (2005: 19-47); Caivano (2005: 113-135);
Pessoa de Barros (2005: 137-157).

Unidad V: La lectura de la imagen

5.1 La representación de las imágenes
5.2 El policía y la modelo
5.3 ¿El espejo es un signo?
5.4 Encuentro entre la semiótica y la filosofía
5.5 A propósito de la imagen: la posición realista
5.6 La imagen y las reglas culturales: el lector en la imagen

Lecturas: Vilches (1991 9-28; 95-164).

Unidad VI: Televisión, globalización e identidades culturales

6.1 Identidades culturales perturbadoras
6.2 Sujetos modernos y posmodernos
6.3 Televisión global y cultura global

6.4 Sujetos sexuados y representaciones del género
6.5 La televisión y la política de la identidad cultural
Lecturas: Barker (2003: 31-66; 67-108; 149-182; 233-273).

INDICADORES DE CERTIFICACIÓN

Evaluación diagnóstica:

Se recomienda aplicar un instrumento de evaluación diagnóstica en la primera sesión en la cual se incluyan algunos indicadores en torno al cocimiento y experiencia del estudiante respecto al contenido del curso, con el propósito de reorientar o profundizar, de ser necesario, los contenidos del seminario.

Evaluación formativa:

Se recomienda considerar el empleo de instrumentos de evaluación formativa tales como listas de cotejo, guías de observación o rúbricas con la finalidad de que los estudiantes cuenten con criterios que les permitan autoevaluar y co - evaluar a sus compañeros respecto a sus desempeños y participación en el desarrollo del seminario. Particularmente, se recomienda el diseño de una rúbrica cuyos criterios de desempeño orienten al estudiante en torno a las consideraciones a tener en cuenta al analizar un objeto visual de su elección.

Tales recursos permitirán advertir a los estudiantes y al docente si se está propiciando adecuadamente la apropiación del conocimiento teórico y metodológico que el estudiante requiere conforme a las unidades de aprendizaje en torno a la semiótica visual, sus paradigmas y tendencias entre las cuales elegirá la perspectiva de análisis, materia de su trabajo final del curso.

Evaluación para certificación

El estudiantado:

1. Entregará al profesor, reportes de lectura conforme se desarrollan las sesiones del curso, a fin de apoyar con ellos su participación en los temas respectivos y su apropiación de los contenidos.
2. Participará en la exposición de alguno de los subtemas de las unidades de aprendizaje.
3. Elaborará y entregará como producto final del seminario, un análisis descriptivo en el que muestre las categorías analíticas aplicadas a su objeto visual de estudio.

BIBLIOGRAFÍA

ALSINA, Miquel Rodrigo (2002) “Por un uso crítico de la prensa” en LOMAS (comp.) *EL APRENDIZAJE DE LA COMUNICACIÓN EN LAS AULAS.* Barcelona, Paidós, serie Papeles de Pedagogía.

BARKER, Chris (2003) *TELEVISIÓN, GLOBALIZACIÓN E IDENTIDADES CULTURALES.* Barcelona, Paidós. Tr. Bernardo Moreno Carrillo.

BARTHES, Roland (1971) *ELEMENTOS DE SEMIOLOGÍA*. Madrid, Alberto Corazón. Tr. Alberto Méndez.

BARTHES, Roland (1986) *LO OBVIO Y LO OBTUSO. IMÁGENES, GESTOS, VOCES*. ENSAYOS CRÍTICOS III. Buenos Aires, Paidós. Tr. C. Fernández Medrano.

BARTHES, Roland (2009) *LA AVENTURA SEMIOLÓGICA*. Barcelona, Paidós. Tr. Ramón Alcalde.

BOSSI, Elena (2003) ”El erotismo en el arte” en *TÓPICOS DEL SEMINARIO No. 9. SEMIÓTICA Y ESTÉTICA.* México. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

CAIVANO, José Luis (2005) “Semiótica, cognición y comunicación visual” en *TÓPICOS DEL SEMINARIO No. 13. SEMIÓTICA DE LO VISUAL.* México. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

DEL RIVERO HERRERA, Antonio (2011) *METÁFORAS SOCIOCULTURALES EN EL ARTE DE LO CORPÓREO, Cuerpo-Arte-Violencia.* Tesis doctorado, México: ENAH
EVERAERT-DESMEDT, Nicole (1995) *LA RECONVERSIÓN ARQUITECTÓNICA, Un acercamiento semiótico.* Valencia, Centro de semiótica y teoría del espectáculo, Universitat Valencia & Asociación Vasca de Semiótica, España: Ediciones Episteme, S.L.

EVERAERT-DESMEDT, Nicole (1982) "Une mise en scène de la colère". Lecture et exploitation d'un álbum á l l'école maternell. Bruxelles: Facultés universtaires Saint Louis.

EVERAERT-DESMEDT, Nicole (2000) *SÉMIOTIQUE DU RÉCIT.* Belgique: De Boeck Université, Culture & Communication

FERRÉS, Joan (2002) "La construcción de los valores en televisión" en LOMAS (comp.) *EL APRENDIZAJE DE LA COMUNICACIÓN EN LAS AULAS.* Barcelona, Paidós, serie Papeles de Pedagogía.

FERRÉS, Joan (2000) *EDUCAR EN UNA CULTURA DEL ESPECTÁCULO.* Barcelona, Paidós.
FILINICH, María Isabel (1997) *LA VOZ Y LA MIRADA. Teoría y análisis de la enunciación literaria.* México, Plaza y Valdés/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

FLOCH, Jean-Marie (1993) *SEMIÓTICA, MARKETING Y COMUNICACIÓN. BAJO LOS SIGNOS, LAS ESTRATEGIAS.* Barcelona, Paidós. Tr. Ma. Del Rosario Lacalle y Ma. Francisca Fernández.

GREIMAS, Algirdas-Julien y Joseph COURTÉS (1979) (1982) *SEMIÓTICA. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje*. Madrid, Gredos. Traducción de Enrique Ballón Aguirre y Hermis Campodónico Carrión.

GREIMAS, Algirdas-Julien y Joseph COURTÉS (1986) (1991) *SEMIÓTICA. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje*. Tomo II. Madrid, Gredos. Traducción de Enrique Ballón Aguirre.

GREIMAS, Algirdas-Julien (1990) *LA IMPERFECCIÓN*. México, Fondo de Cultura Económica/Universidad Autónoma de Puebla. Presentación, traducción y notas de Raúl Dorra.

HJELMSLEV, Louis (1943) (1980) *PROLEGÓMENOS A UNA TEORÍA DEL LENGUAJE.* Madrid, Gredos. Versión española de José Luis Díaz de Liaño. Traducciones Diorki.

KANDINSKY (1973) *DE LO ESPIRITUAL EN EL ARTE*. Barcelona, Barral Editores. Tr. Genoveva Dieterich.

KLINKENBERG, Jeab-Marie (2005) "La semiótica visual: grandes paradigmas y tendencias de línea dura" en *TÓPICOS DEL SEMINARIO No. 13. SEMIÓTICA DE LO VISUAL.* México. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

LANDOWSKI, Eric (1989, 1993) "Juegos ópticos. Situaciones y posiciones de comunicación", en *LA SOCIEDAD FIGURADA. Ensayos de sociosemiótica*. México, Fondo de Cultura Económica.

LOMAS, Carlos (2002) "El masaje de los mensajes publicitarios" en LOMAS (comp.) *EL APRENDIZAJE DE LA COMUNICACIÓN EN LAS AULAS.* Barcelona, Paidós, serie Papeles de Pedagogía.

LOZANO, Jorge, Cristina PEÑA-MARÍN y Gonzálo ABRIL (1986), *ANÁLISIS DEL DISCURSO. HACIA UNA SEMIÓTICA DE LA INTERACCIÓN TEXTUAL*. Madrid, Cátedra.

METZ, Cristian "La gran sintagmática del film narrativo" en BARTHES, GREIMAS, et al (1991) *ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL RELATO*. México, Premiá.

MERLEAU-PONTY, Maurice (1993) *FENOMENOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN*. España, Planeta/Agostini. Tr. Jem Cabanes.

OUELLET, Pierre (2003) "Topos, ethos, eikon. Geopolítica de la imagen" en *TÓPICOS DEL SEMINARIO No. 9. SEMIÓTICA Y ESTÉTICA.* México. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

PESSOA DE BARROS, Diana Luz (2005) “Procedimientos del plano de la expresión y construcción de los sentidos” en *TÓPICOS DEL SEMINARIO No. 13. SEMIÓTICA DE LO VISUAL.* México. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

RUIZ MORENO (2005) “¿Semiótica de lo visual? en *TÓPICOS DEL SEMINARIO No. 13. SEMIÓTICA DE LO VISUAL.* México. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

SANCHEZ GUEVARA, GRACIELA (2012) ***HISTORIA, SEMIÓTICA Y DISCURSO:Saberes y Configuración de identidades*** *Análisis transdisciplinario de la historia oficialPedagógica*, EN PRENSA.

THIBAULT-LAULAN, Anne Marie (1985) “Imagen y lenguaje” en POTTIER, Bernard (1985) *EL LENGUJE. DICCIONARIO DE LINGÜÍSTICA*. París-Bilbao, España, Centre d’ Etude et Promotion de la Lecture/GRAFMAN.

VILCHES, Lorenzo (1991) *LA LECTURA DE LA IMAGEN. PRENSA, CINE, TELEVISIÓN*. México, Paidós.