

Diseño Gráfico

Departamento de Diseño - Facultad de Artes

MicroCurrículo - Semiótica de las Imágenes Visuales

Denominación del Curso	Códigos Acuerdo 014	Período Académico
Semiótica de las Imágenes Visuales	DG 351	2022-1
Profesor Responsable	E-mail	Componente o Área
Carlos Alberto Valencia Cerón	betovalencia@unicauca.edu.co	Teórico Comunicativo
Carácter	Prerrequisitos	Modalidad
Obligatorio	DG 251 Semiótica 1 Fundamentos	Presencial
Créditos	Horas Presenciales (Intensidad H/S)	Horas de Trabajo Autónomo
2	2	4

Breve descripción del curso

El curso permite que los estudiantes puedan ejercer las competencias necesarias para diseñar y comunicar de manera consciente y proactiva en una **construcción intersubjetiva**, a partir del análisis de imágenes que representan aspectos culturales y sociales; así mismo, la adopción de concepciones y actitudes propias desde la interpretación de diferentes paradigmas semióticos que les pueden ser útiles en su ejercicio profesional:

- Por una parte, el **Paradigma Lógico-Semiótico**: Propuesto por el norteamericano Charles Sanders Peirce, para quien los procesos de semiosis se asumen como procesos de inferencia fundamentados en diferentes formas de relación triádica entre los elementos fundamentales de un signo. Lo que puede denominarse una **Tipología de los Signos**.
- Por otra parte, el **Paradigma de la Semiótica de las Culturas**: propuesto por el italiano Umberto Eco, para quien los procesos de semiosis se fundamentan en la relación interdependiente de elementos aportados por una Teoría de los Códigos y una Teoría de la Producción de Signos. Lo que puede denominarse una **Tipología de las Formas de Producción Sígnica**.

Objetivo General:

El curso pretende que los estudiantes desarrollen competencias propias, para el análisis cultural y social a partir de la semiótica visual, de manera que puedan comprender y asumir las diferentes culturas y la vida en sociedad, como herramienta fundamental para el diseñador gráfico.

Objetivos Específicos

1. Estudiar y comprender los conceptos básicos del Paradigma Lógico-Semiótico
2. Estudiar y comprender los conceptos básicos del Paradigma de la Semiótica de las Culturas
3. Aplicar y comparar los conceptos y operatividades de los dos Paradigmas estudiados en torno a ejercicios de Práctica Semiótica Analítica y Práctica Semiótica Productiva.
4. Debatir en torno a las opciones de aplicabilidad de los dos Paradigmas estudiados en el ejercicio del diseño como profesión.
5. Concluir acerca de los vínculos del diseño con los estudios semióticos y con las dinámicas culturales.

PRIMERA PARTE: - (semana 1 a 8) 35% -1 %

Clasificación de los signos según C S Pierce - semana 1 y 2 - (valor 5%)

LA SEMIÓTICA DE LAS CULTURAS – Francisco Osorio. Luri Lotman - semanas 3 - 6 (valor 20%)

Película: La Guerra del Fuego

Película: La historia de Marie Heurtin. El Lenguaje del Corazón

Estructura de los Signos Icónicos – (Manual SG p 349 a 357) semanas 7 (valor 10%)

- El Referente, El Stimulos, El Significante y El Tipo

SEGUNDA PARTE - (semana 9 a 13). 35%- 2

SEMIOTICA DE LA IMAGEN VISUAL -

Convención de los signos icónicos

Las articulaciones de los códigos visuales

La representación y modalidad de los mensajes visuales

Relaciones Sintagmáticas y Paradigmáticas

Análisis Denotativo y Connotativo

Complemento vídeo: Color y semiótica: apariencia y el mundo visual, J. Caivano (2015) – 33:04

<https://www.youtube.com/watch?v=I3uybGlzjw>

PSICOLOGIA DEL COLOR – HEY JAIME (2021) – video 10:30”

https://www.youtube.com/watch?v=kP-p_42SoA

TERCERA PARTE -

Semiótica. Comunicación y Diseño

30% (semana 14 y 15)

Vídeo: Análisis de una pintura semiótica contemporánea

<https://int.search.myway.com/search/video.jhtml?n=78486e8b&p2=%5EY6%5Expu034%5ELMES%5Eco&pg=video&pn=1&ptb=E3F8DB0B-2618-4B99-A21F-71E89D5055D1&qs=&searchfor=historia+de+la+semiotica+contemporanea+&si=adwordslk-65e9b6f5a4c9de5b08ef4f181d53cf8f&ss=sub&st=tab&tpr=sbt&trs=wt>

Competencias a desarrollar en este curso

1	INVESTIGAR: Construir conocimiento a partir del signo como un elemento fundamental en la creación y desarrollo del diseño gráfico; permitiendo una investigación de características Transdisciplinares.
2	ESTRUCTURAR: Discursos, ideas y posiciones propias apoyados en las teorías y conocimientos dados por los principales teóricos de la semiótica.

3	CONTEXTUALIZAR: en torno a las problemáticas contemporáneas de la imagen en relación a los códigos culturales, humanos y sus modos particulares de transmisión.			
4	ARGUMENTAR : a partir del estudio coherente con los presupuestos teóricos y conceptuales que abarca este espacio de estudio sobre la sociedad contemporánea.			
Núcleos problemáticos y su relación con las competencias				
Núcleos problemáticos	Competencias			
FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y SU DESARROLLO	1 X	2	3 X	4
SEMIÓTICA DE LAS CULTURAS, OPERACIONES Y ENFOQUES		X		X
SEMIÓTICA DE LAS IMÁGENES VISUALES	X		X	
SOBRE LA ICONICIDAD DE LOS HECHOS VISUALES	X	X	X	X
Metodología				
<p>Los cursos de aprendizaje teórico - prácticos se pueden considerar como espacios para promover el aprendizaje a partir de procesos de comunicación multidireccionales (docente/alumno - alumno/docente y alumnos entre sí). Por lo tanto, Se trata de un ambiente de trabajo compartido para la construcción y difusión del conocimiento con base en la participación activa y la colaboración de todos los miembros del grupo.</p> <p>El curso de semiótica de las imágenes visuales es teórico práctico, por lo tanto, se contará con la participación del profesor mediante exposiciones magistrales, moderación de foros, explicaciones y asesorías. Por su parte, los estudiantes trabajaran en talleres, exposiciones y ejercicios prácticos dentro y fuera del aula de clase.</p> <p>Todos los objetivos se cumplirán mediante el estudio de lecturas expuestas, analizadas y confrontadas bajo la moderación del profesor. Así mismo se realizarán actividades en clase como: talleres, videos, exposiciones y ejercicios, donde se aplique y ponga en práctica los conceptos, tomando como referentes espacios cotidianos, grupos culturas y organizaciones empresariales o comerciales. En algunos temas se contará con el apoyo de películas y videos que pueden ser insumo para los trabajos y/o complemento de los temas.</p> <p>Como resultado, los estudiantes producirán trabajos escritos, videos, ensayos, exposiciones, ejercicios o talleres, aplicados a los diferentes temas.</p> <p>. Los trabajos y ejercicios serán asignados a los estudiantes para ser realizados de manera individual o en parejas (dos). Los temas pueden ser acompañados por videos o películas, que complementan y aportan a los contenidos propuestos.</p> <p>NOTA: Como resultado de la pandemia, se evidenció en algunas clases, y según el tema, existe la posibilidad de realizar clases remotas (on line), pero no pueden superar el 20% del curso.</p>				
Criterios de evaluación y calificación				
<p>Los estudiantes van a trabajar en parejas o individual con el fin de elaborar una serie de actividades que servirán de preparación para realizar talleres donde se aplican las teorías y conceptos trabajados en cada clase. Además, se realizarán exposiciones de manera individual y/o socialización de los ejercicios desarrollados previamente en grupo, con el fin de lograr la</p>				

participación de los estudiantes en el logro de los objetivos. · Asistencia, participación y cumplimiento.

La sumatoria de los talleres y ejercicios se agruparán en dos notas de 35% según el reporte de cada corte por parte de la Universidad. La actividad final tendrá un valor del 30% y responde a la sumatoria de los contenidos del curso o la realización de un trabajo teórico práctico de la Tercera Parte.

TEMA	PORCENTAJE
Estructura de los signos icónicos	5%
La semiótica de la culturas	20 %
Estructura de los signos icónicos	10%
CORTE 35% - 1	
Semiótica De la Imagen Visual	20%
Color y Semiótica / Psicología del Color	15%
CORTE 35%-2	
Semiótica. Comunicación y Diseño	30%

NOTAS:

1 - No todas las actividades en clase serán evaluadas, sin embargo, podrán ser tenidas en cuenta para mejorar notas existentes.

2 - La evaluación incluirá competencias de lecto-escritura que se implementarán en las Rúbricas de los trabajos y se tendrá en cuenta la presentación de los trabajos (diseño y escritura)

Bibliografía

BEUCHOT, Mauricio. La Semiótica Teorías del Signo y el Lenguaje en la Historia. (2012)

CARONTINI, Enrico y PERAYA, Daniel. Elementos de Semiótica General. El Proyecto Semiótico. Editorial Gustavo Gili. Colección Punto y Línea. Barcelona. 1979

CASETTI, Francesco. Introducción a la Semiótica. Editorial Fontanella. Barcelona. 1980

ECO, Umberto. Tratado de Semiótica General. Editorial Lumen. Barcelona. 1985

GROUPE, PARIS. Tratado del Signo Visual – Para una Retórica de la Imagen. 2003. www.centro-de-semiotica.com.ar

• **PASQUALLI, Antonio.** Comprender la Comunicación. Monte Ávila Editores. Caracas. 1978

• **SILVA, Armando.** Las Nuevas Perspectivas Semióticas y sus Direcciones en Colombia. Ponencia presentada en el XVII Congreso Nacional de Lingüística, Literatura y Semiología. Pereira. 1988

• **LOTMAN, Luri M.** La Semiosfera. Ediciones Cátedra. Madrid. 1996

• **MAGARIÑOS DE MORENTIN, Juan.** Las Fuentes Teóricas de la Semiología. Edicial. Bs Aires. 1983
<http://www.centro-de-semiotica.com.ar/SAUSSURE.html> y

<http://www.centro-de-semiotica.com.ar/ChSPeirce.html>

• **MAGARIÑOS DE MORENTIN, Juan.** Manual de Metodología Semiótica. Edicial. Bs Aires. 2003
<http://www.centro-de-semiotica.com.ar/ConceptoSemiotica.html>

• **MAGARIÑOS DE MORENTIN, Juan.** La(S) Semiótica(S) de la Imagen Visual. Edicial. Bs Aires. 2000
[http://www.centro-de-semiotica.com.ar/vision.html#LA\(S\)](http://www.centro-de-semiotica.com.ar/vision.html#LA(S))

• **MAGARIÑOS DE MORENTIN, Juan.** Glosario Sobre Conceptos Afines a la Semiótica. Edicial. Buenos Aires. 2003
www.centro-de-semiotica.com.ar

• **O'SULLIVAN, Tim y Otros.** Conceptos Clave en Comunicación y Cultura. Amorrortu Editores. Buenos Aires. 1997

• **SCHRÖDER, Gerhart y BREUNINGER, Helga (compiladores).** Teoría de la Cultura – Un Mapa de la Cuestión. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. 2005

KLINKENBERG, Jean-Marie. **MANUAL DE SEMIOTICA GENERAL**. 2006

Signos y Símbolos: La semiótica como expresión de cultura de grupos humanos. Programa Entre Puntos. Mónica Gutiérrez Fallo. (Mayo de 2014)

Gombrich, E. H. **Los Usos de las Imágenes : Estudios Sobre la Función Social del Arte y la Comunicación Visual** Editor: México : Fondo de Cultura Económica, 1999 - Disponibilidad: BIBLIOTECA DE ARTES [701.03 G632]

Groupe; Talens Carmona, Manuel./Traductor. **Tratado del Signo Visual : Para una retórica de la imagen** Editor: Madrid : Cátedra, 1993Disponibilidad: BIBLIOTECA DE ARTES [302.2 S578 V.31] (1)

Fontana, David; Gómez Aragón, Carmen / Trad; García Ripoll, María José / Trad. **El lenguaje de los símbolos : guía visual sobre los símbolos y su significado** Editor: Barcelona : 2003Disponibilidad: BIBLIOTECA DE ARTES [302.2223 F679] (2)

Crow, David; Decos Pinto, Jesús /Trad. **No te creas una palabra: Una introducción a la semiótica** Editor: Barcelona : Promopress, 2007 Disponibilidad: BIBLIOTECA DE ARTES [302.2 C953] (1).

Tanius Karam – Introducción a la Semiótica de la Imagen. Portal Comunicación.com

Revista ADVERSUS. Instituto Italo-argentino di Ricerca Sociale Roma-Buenos Aires

José Luis Caivano. 2018. "Color from a gradualist perspective". En: *AIC Lisboa 2018, Colour & Human Comfort, Proceedings of the International Colour Association (AIC) Conference 2018*, e-book (Newtown, NSW, Australia: International Colour Association, 2018), ISSN 2617-2410, eISSN 2617-2429, págs. 31-38.

Otros videos

Parte 2 - Clase Virtual - Charles Peirce y la semiótica pragmática 2020 (14:30)
<https://www.youtube.com/watch?v=RI89C8axE9M>

Concepción semiótica de la cultura (5 minutos)
<https://www.youtube.com/watch?v=Uox1oGW5ihY>

Semiótica Cultural 2016 – Yuri Lotman (7:15)
<https://www.youtube.com/watch?v=5hQu6ldHnVE>

Parte 1- Clase Virtual - Iuri Lotman y la semiótica de la cultura. Texto, memoria, cultura 2020 – (12minutos) <https://www.youtube.com/watch?v=eWdpSkZnBdc>

Color y cesía: apariencia visual, J. Caivano
<https://www.youtube.com/watch?v=S30W93oSWo8>