FACULTAD	ARTES VISUALES Y APLICADAS
PROGRAMA	DISEÑO GRÁFICO
SEMESTRE	III
ASIGNATURA	FUNDAMENTOS DE SEMIOLOGÍA
CÓDIGO	11803
INTENSIDAD HORAS SEMANA	2 HORAS
CRÉDITOS	2
(PRE) REQUISITOS	N/A
CORREO ELECTRÓNICO	germangarcia@bellasartes.edu.co
DOCENTE(S)	GERMÁN GARCÍA OROZCO

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

La semiología como campo disciplinar ofrece un horizonte de posibilidades para comprender los aspectos inherentes a la producción discursiva y visual –imagen-. Las referencias teóricas que se ofrecen en esta asignatura permiten que los estudiantes tengan una perspectiva amplia de semiólogos de la primera y la tercera generación, ofreciendo perspectivas en torno a la idea del signo lingüístico y no lingüístico.

La asignatura corresponde al segundo semestre de Diseño Gráfico y al ciclo de fundamentación que pretende acercar a los estudiantes a la génesis del sentido. La semiología como campo disciplinar aporta de manera significativa a los procesos de interpretación y capacidad de producción visual y discursiva. Al mismo tiempo, al encontrarse ubicada en el Área de Humanidades contribuye en la formación epistemológica y del campo disciplinar en diseño gráfico.

La correspondencia de esta asignatura con las del mismo semestre se integran en procesos relacionados con la capacidad de análisis, interpretación y argumentación de producciones visuales y discursivas, pertinentes en su quehacer disciplinar.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Contextualizar al estudiante en el campo del conocimiento en semiología para que pueda utilizarlo como insumo de análisis y reflexión en los procesos de interpretación de propuestas tanto lingüísticas como no lingüísticas, es decir, de la imagen.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Conocer las perspectivas semiológicas europea y anglosajona y su respectivo desarrollo a través de la historia como referente fundamental de este campo disciplinar para saber sus alcances.

2. Describir y explicar las diferentes maneras de abordar el problema del signo lingüístico en las dos corrientes de pensamiento con sus respectivos autores y sus formas de hacerlo para comprenderlo.

3. Trabajar alrededor del problema del icono/imago en las diversas posturas que se plantearon desde la semiología para su desarrollo y comprensión.

MICRODESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura ofrece un panorama general de los Fundamentos en semiología como herramienta de análisis desde la perspectiva de la dimensión lingüística y no lingüística desde las perspectivas de Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce.

DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

Fundamentos de semiología es una asignatura que propicia la interpretación de los signos (lingüísticos e imagen) como un aspecto importante en el desarrollo de la actividad del diseñador gráfico. Igualmente, permite que el(a) estudiante(a) comprenda que una imagen contiene los rasgos del espíritu de un contexto sociocultural y que en estos pueden encontrar los mejores insumos para sus propuestas creativas.

Periodo				
Unidad	**Sesión/** **Clase**	**Tema**	**Propósito/** **Resultado**	**Actividades**
	1	Presentación del programa analítico.	Poner a consideración de los estudiantes el programa analítico para que sea aprobado.	Explicativo.
2	Contexto general del desarrollo de la semiótica a través de la historia.	Comprender el panorama amplio como un campo de conocimiento fundamental en los procesos artísticos para que puedan considerarlo como una herramienta fundamental en las artes.	Descriptivo y explicativo. Lectura: Proemio de Umberto Eco.
3	El signo lingüístico desde la perspectiva de Ferdinand de Saussure (versión europea).	Enseñar la condición dicotómica del signo lingüístico desde la perspectiva de Ferdinand de Saussure para ser utilizado como forma de análisis tanto lingüístico como no lingüístico.	Explicación y realización de ejercicios de aplicación. Lectura: Curso de Lingüística General.
	4	Enfoque dicotómico de Ferdinand de Saussure: lengua/Habla.	Explicar la manera de comprender y analizar el signo desde esta dicotomía para utilizarlo como insumo de análisis.	Explicación y realización de ejercicios de aplicación. Lectura: Enfoques dicotómicos.
	5	Sintagma-paradigma, diacronía-sincronía, denotación-connotación.	Explicar la manera de comprender y analizar el signo desde estas dicotomías para utilizarlo como insumo de análisis.	Explicación y realización de ejercicios de aplicación.
	6	Ejercicios autónomos de aplicación.	Permitir que los estudiantes resuelvan todas las inquietudes frente al enfoque dicotómico para que comprendan el proceso desde una dimensión teórico-práctica.	Ejercicios y ejemplos.
	7	Primer parcial.	Evaluar	Trabajo autónomo.
	8	El signo lingüístico desde la perspetiva de Charles Sanders Peirce.	Describir y explicar las categorías propias de la tricotomía plantea por Peirce para reconocer su particular perspectiva.	Explicativo y descriptivo. Ejercicios prácticos de análisis.
	9	El representamen, objeto e interpretante y las subcategorías.	Describir y explicar cada una de las categorías del signo según Peirce para poder ser utilizada como enfoque de análisis.	Explicativo, descriptivo y ejercicios prácticos para el análisis.
	10	Ejercicios prácticos para despejar inquietudes por parte de los estudiantes.	Describir, explicar y aclarar las ideas acerca del signo de Peirce para apropiarse de su modelo de análisis.	Ejercicios analíticos y prácticos.
	11	Segundo parcial.	Evaluar	Trabajo autónomo.
	12	Perspectiva del iconismo.	Contextualizar sobre la construcción del icono para identificar sus potencialidades.	Reflexión analítica. Lectura: Iconismo.
	13	Teorías del iconismo.	Comprender la fundamentación teórica de cada perspectiva del iconismo para identificar y reconocerlos cuando se produce y crea la imagen.	Descripción teórica y práctica. Lectura: Teorías del Iconismo.
	14	La estructura compleja de la imagen.	Crear cuestinamientos acerca de los aspectos que integran la imagen como un mecanismo de reflexión del futuro artista plástico.	Analítica y descriptiva.
	15	Creación visual	Explorar el iconismo desde la creación para que sea apropiada en la teoría como la práctica.	Producción visual.
	16	Trabajo final	Evaluar	Trabajo autónomo.

COMPETENCIAS

1. Comprende y justifica conceptualmente los elementos que emergen en un proceso de lectura de lo lingüístico y de la imagen para una comunicación visual asertiva.
2. Elabora propuestas visuales, utilizando estrategias retóricas, para ampliar su lenguaje y capacidad expresiva.
3. Desarrolla habilidades en los procesos de significación y de interpretación mediante la investigación y la producción de propuestas discursivas y visuales.

MÉTODO

El método que se aplicará para desarrollar el programa de Fundamentos de Semiología durante el semestre se enmarca en las Estrategias Metodológicas del Área de Humanidades.

El primero, consiste en exponer el tema central de la jornada explicando los aspectos fundamentales de la unidad a tratar a partir de propuestas creativas y visuales que pongan a prueba los conceptos señalados. También se refuerza la asimilación de los conceptos a través de lecturas previas o posteriores a la clase y/o durante ella. De otro modo, los ejercicios prácticos en el transcurso de la jornada permiten resolver y despejar inquietudes, dudas e incluso problemáticas nuevas que pueden surgir a través de puntos de vista divergentes.

En segundo lugar, los estudiantes tendrán la oportunidad de cotejar este proceso a través de ejemplos concretos reseñados en textos, películas o incluso en la misma presentación de diapositivas que en forma de infografías o mapas conceptuales dan un panorama general de lo trabajado en el curso. En otras palabras, el aprendizaje de plantea a partir de problemas concretos o estudios de caso que permita contrastar la teoría con la práctica.

La utilización de videoproyector e internet son estratégicos para mostrar elementos audiovisuales que ayudan a complementar los contenidos de las clases.

Lecturas de referencia que se dejan a disposición del estudiante en la plataforma del *Classroom* donde se cuenta con un repositorio de textos digitales, así como de las presentaciones de clase de manera que pueda acceder a estos en cualquier momento de manera autónoma.

EVALUACIÓN

Durante el proceso de evaluación se han definido criterios que permiten generar indicadores para obtener las tres evaluaciones correspondientes en el calendario académico. **Primer parcial**: **30%** Se realizará una evaluación de aplicación de los conceptos revisados de la semana dos (2) hasta la semana siete (7). **Objetivo:** Identificar los procesos de apropiación de los referentes revisados. **Indicadores:**				---	---		Responde de manera clara, precisa y concisa.	50%		Coherencia en la capacidad argumentativa.	30%		Articula los conceptos.	20%	**Segundo parcial: 30%.** Evaluación de aplicación de los conceptos revisados desde la novena (9) clase hasta la treceava (13) clase. **Objetivo:** Identificar los procesos de apropiación de los referentes revisados. **Indicadores de evaluación:**				---	---		Responde de manera clara, precisa y concisa.	50%		Coherencia en la capacidad argumentativa.	30%		Articula los conceptos.	20%	**Evaluación Final: 40%.** Evaluación de los conceptos revisados durante la clase catorce (14) hasta la diecisiete (17. **Objetivo:** Reconocer la capacidad de articular los referentes teóricos con la producción creativa. Indicadores de evaluación:				---	---		Calidad de la propuesta visual: novedad, exploración de materiales, concreción de la idea.	40%		Argumentación teórica que soporta la propuesta visual.	50%		Claridad, precisión y concisión	10%	

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (Obligatoria)

Barthes, R. (1971). Elementos de Semiología. Madrid: Alberto Editor.

________ (1997). La Aventura Semiológica. Barcelona: Paidós Comunicaciones.

Charles Sanders, P. (1973). La ciencia de la semiótica. Buenos Aires: Ediciones nueva visión.

De Saussure, Ferdinand (1945). Curso de Lingüística General. 24 ed. Buenos Aires: Editorial Losada. S.A.

Eco, U. (1990). Signo. Barcelona: Labor.

Zecchetto, V. (2002). La danza de los signos. Lecciones de semiótica general. Quito: Abya-Yala.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Baudrillard, J. (1999). El Sistema de los Objetos. México: Siglo XXI.

Chandler, D. (1998). Semiótica para principiantes. Quito: Abya-yala.

Fabbri, P. (2001). Tácticas de los signos. Barcelona: Gedisa.

Foucault, M. (1985). Las Palabras y Las Cosas. Obras Maestras del Pensamiento Contemporáneo. España: Planeta.

Guiraud, P. (1997). La Semántica. Bogotá: Fondo de la Cultura Económica.

Klinkenberg J. M. (2006). Manual de Semiótica General. Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Kristeva, J. (1981). Semiótica 1. Madrid: Espiral.

________ (1981). Semiótica 2. Madrid: Espiral.

PERFIL DEL DOCENTE

Germán García Orozco, 20 años de experiencia en docencia.

Comunicador Social-Periodista, Universidad Autónoma de Occidente (2001); Máster en Gestión de Instituciones y Empresas Culturales, Universidad de Barcelona (2011) y Magíster en Comunicación, Universidad Autónoma de Occidente (2018). Estudiante del doctorado en Diseño, Arte y Ciencia de la Jorge Tadeo Lozano. Profesor del Instituto Departamental de Bellas Artes, pertenece al grupo de investigación *Aisthesis*. Profesor del programa de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana. Sus proyectos de investigación están relacionados con imagen, arte y transmedia. Coautor: Cuarto Oscuro/Cuarto Claro (2016). Focos (2019), Itinerarios Transdisciplinares (2021), Fronteras, Massmedia y Postvisualidad (2022) y Formación y Creación en Tiempos de Crisis (2022). Miembro de la Federación Latinoamericana de Semiótica (FELS) y Asociación Internacional de Semiótica (IASS-AIS).