**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2024-2**

Nombre del profesor (es):
Cristian López Raventós
Título de la actividad académica:
Métodos y teorías de la Historia del Arte (1): Teorías del signo: estructuralismo, pragmática, hermenéutica, dialogismo y discurso. Actividad académica del campo de "Teoría y metodología" (Morelia).
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Viernes de 9 -13 horas, ENES Morelia.
Cupo máximo del grupo
12
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>El propósito general del curso es introducir a los estudiantes en el campo de estudio Teorías del signo. Para ello se hará un recorrido por su historia, planteamientos teóricos, en particular con relación a los modos de descripción, comprensión y explicación con que aborda los fenómenos significantes y comunicativos en las producciones artísticas.</p> <p>En particular todo lo relacionado con los enfoques estructuralistas, pragmáticos, hermenéuticos, dialógicos y discursivos, así como el carácter descriptivo, comprensivo y explicativo de una serie de categorías conceptuales como signo, lenguaje, estructura, pragmática, significado, interpretación, sentido comunicación y arte.</p> <p>Se busca que los estudiantes desarrollen los elementos teórico-metodológicos para abordar la investigación sobre fenómenos semióticos, identificando y abordando críticamente las especificidades culturales e históricas de dichos fenómenos.</p>
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
<p>Objetivos generales:</p> <ul style="list-style-type: none">• Examinar algunos modelos metodológicos y temáticos más importantes asociados con las teorías del signo.• Revisar algunos puntos de contacto y puntos de divergencia entre las teorías del signo y la historia del arte. <p>Objetivos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Conocer algunos de los textos más representativos de la teoría del signo así como los principales modelos, métodos y técnicas para la descripción de los fenómenos comunicativos.• Conocer las técnicas y métodos de las teorías del signo útiles para el análisis de realidades artísticas y culturales contemporáneas.• Dominar las técnicas para interpretar los textos visuales o las prácticas culturales empleando herramientas de las teorías del signo.• Valorar la interpretación de los hechos y prácticas significantes como medio para la formación de un espíritu crítico y abierto.
Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)

80%

Mecanismo de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte de lecturas, ensayo final, examen final, dos exámenes parciales, presentación en clase, asistencia etc, y sus combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).

Los seminarios se realizarán cada semana. El plan de trabajo contempla una evaluación continua a través de la participación activa en las sesiones del seminario y la redacción de 3 ensayos de 5 páginas durante el curso.

Trabajo en el aula:

- Sesiones teóricas / prácticas dirigidas por el profesor (3 horas semana)

Trabajo fuera del aula:

- Trabajo de investigación.

- Lectura de textos.

Actividad	% evaluación	Producto esperado
Ensayos	75%	3 ensayos, de 5 páginas cada uno, en relación a alguno de los temas tratados en clase en las unidades temáticas.
Presentación lectura	15%	Presentar, en la segunda parte de la sesión, las problemáticas y dudas más importantes acerca del texto trabajado en esa semana.
Participación en clase	10%	Participación cualitativa en la discusión temática, en especial en la segunda parte donde se discute sobre la lectura

Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso)

Sesión	Tema	Contenido	Bibliografía
Sesión 1 – 02/02/2024	1 – Introducción a las teorías del signo	Parte 1: 1. Presentación contenidos asignatura. 2. Dinámicas de trabajo. 3. Formas de evaluación.	
Sesión 2 – 09/02/2024	1 – La aparición del Positivismo y la creación de la ciencia de los signos: Ferdinand de Saussure y la Semiología	1. La concepción diádica del signo: Ferdinand de Saussure y su Curso de Lingüística General. 2. La concepción diádica del signo 3. El signo lingüístico y sus dos principios fundamentales: arbitrariedad-linealidad, significante-significado, lengua-habla, diacronía-sincronía y sintagma-paradigma.	Saussure, F. (1945). <i>Curso de Lingüística General</i> . Buenos Aires: Losada
Sesión 3 – 16/02/2024	2 – La aparición del Positivismo y la creación de la ciencia de los signos: Charles S. Peirce y la Semiótica	1. La concepción triádica del signo: Charles Sanders Peirce y sus Collected Papers. 2. El signo peirciano: general, triádico y pragmático. 3. La faneroscopia y sus categorías: primeridad, fecundidad y terceridad. 4. Representamen, objeto e interpretante. 5. La tríada símbolo-índice-ícono.	Peirce, C. S. (1974). <i>La ciencia e la semiótica</i> . Buenos Aires: Buena Visión.
Sesión 4 – 23/02/2024	3 – La consolidación del Estructuralismo en Semiótica: Louis Hjelmslev	1. Louis Hjelmslev: reformulación del esquema saussuriano. 2. Funciones del signo. 3. Plano de expresión y contenido. 4. Sustancia y forma.	Hjelmslev, L. (1984) <i>Prolegómenos a una teoría del lenguaje</i> . Madrid: Gredos.
Sesión 5 – 01/03/2024	4 - Semiótica, simbolismo y conducta: Ch. Morris	1. Charles W. Morris y “Fundamentos de la teoría de los signos”. 2. Simbolismo, psicología social y semiótica. 3. Sintaxis, Semántica y Pragmática. 4. Reglas de formación y validación.	Morris, C. W. (1985) <i>Fundamentos de la teoría de los signos</i> . Barcelona: Paidós
Sesión 6 – 08/03/2024	5 - El arte y la semiótica: Mukarovsky	1. Mukarovsky y el arte como hecho signico. 2. Bajtín voces y valores sociales es constitutivo del objeto artístico. 3. El circuito de valores sociales por medio de la lectura y la apreciación.	Mukarovsky, J. (1977). <i>Estudios de estética y semiótica del arte</i> . Barcelona: Gustavo Gilli.
Sesión 7 – 15/03/2024	6 - Mitología de la cultura de masas: R. Barthes	1. Roland Barthes y su aventura semiológica. 2. La moda como habla. 3. Mitología. 4. Signos y nuevos significantes.	Barthes, R. (1997). <i>Mitologías</i> . México: Siglo XXI.
Sesión 8 – 22/03/2024	7 - Saber, poder y discurso: M. Foucault	1. M. Foucault y las formaciones discursivas. 2. Arqueología del saber. 3. Las prácticas discursivas. 4. Genealogía del poder.	Foucault, M. (1998). <i>Las palabras y las cosas</i> . Buenos Aires: Siglo XXI.
Sesión 9 – 05/04/2024	8 - Hermenéutica y teorías de la recepción: U. Eco	1. Umberto Eco y su Tratado de Semiótica General. 2. Obra abierta y sobreinterpretación. 3. Modelo Semántico Reformulado. 4. Semiótica de la significación y Semiótica de la comunicación.	Eco, U. (1986). <i>La estructura ausente. Introducción a la semiótica</i> . Barcelona: Lumen.
Sesión 10 – 12/04/2024	9 - Dialéctica y semiótica de la cultura: Y. Lotman	1. Yuri Lotman y la Escuela de Tartú. 2. Semiótica de la cultura. 3. Unidad de análisis: el texto. 4. Cultura, memoria y sujetos competentes.	Lotman, I. (1996). <i>La Semiosfera. Semiótica de la cultura y el texto</i> . Madrid: Cátedra
	11 - Semiótica y cine	1. Semiótica filmica y estructuralismo. 2. Metz y los códigos cinematográficos.	Metz, C. (2002). <i>Ensayos sobre la significación en el cine</i>

Sesión 11 – 19/04/2024		3. Semiótica del cine y narratividad. 4. Casetti y los significantes filmicos.	(1964-1968). Barcelona: Paidós.
Sesión 12 – 26/04/2024	12 – Feminismo y Semiótica	1. El concepto de intertextualidad de Julia Kristeva. 2. El texto como productividad. 1. Teresa de Lauretis. 2. Semiótica y experiencia.	De Lauretis, T. (1992). <i>En Alicia ya no. Feminismo, semiótica y cine</i> . Madrid: Cátedra.
Sesión 13 – 03/05/2024	13 – El giro semiótico	1. El giro semiótico. Paolo Fabbri. 2. La Semiótica de la narratividad y de las pasiones. 3. Semiótica de la mentira. 4. Camuflaje y desaparición.	Fabbri, P. (1998). <i>El giro semiótico</i> . Barcelona: Gedisa.
Sesión 14 – 17/05/2024	14- Semiosis multimodal (I).	1. Semiosis multimodal 2. Artefactos multisemióticos. 3. Cohesión composicional.	Kress, G., & Van Leeuwen, T. (2001). <i>Multimodal discourse: The modes and media of contemporary communication</i> . London: Arnold.
Sesión 15 – 24/05/2024	15- Semiosis multimodal (II).	1. Metáfora multimodal. 2. Sociosemiótica de la multimodalidad. 3. Análisis crítico multimodal.	Parodi, G., & Julio, C. (2017). No solo existen palabras en los textos escritos: algunas teorías y modelos de comprensión de textos multimodales o multisemióticos. <i>Investigaciones Sobre Lectura</i> , 8, 27-48.

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

- Bajtín, M. (1982) *Estética de la creación verbal*. México: Siglo XXI.
- Bajtín, M. (1993) *Problemas de la poética de Dostoievski*. México: F.C.E.
- Bajtín, M. (1999) *Estética de la creación verbal*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Barthes, R. (1990) *La aventura semiológica*. Buenos Aires: Paidós.
- Barthes, R. (1997) *Mitologías*. México: Siglo XXI.
- Barthes, R. (1990). *La cámara lúcida. Nota sobre fotografía*. Barcelona: Paidós.
- Benveniste, E. (1991) *Problemas de Lingüística General*. México: Siglo XXI.
- Beuchot, M. (2004) *La semiótica. Teorías del signo y lenguaje en la historia*. México: FCE.
- Casetti, F. (1980) *Introducción a la semiótica*. Barcelona: Fontanella.
- De Lauretis, T. (1992). *En Alicia ya no. Feminismo, semiótica y cine*. Madrid: Cátedra.
- Derrida, J. (1989). *La escritura y la diferencia*. Barcelona: Anthropos.
- Eco, U. (1986) *La estructura ausente. Introducción a la semiótica*. Barcelona: Lumen.
- Eco, U. (1995) *Tratado de Semiótica General*. Barcelona: Lumen.
- Eco, U. (1997) *Interpretación y sobreinterpretación*. Cambridge: University Press.
- Fabbri, P. (1998) *El giro semiótico*. Barcelona: Gedisa.
- Foucault, M. (1998). *Las palabras y las cosas*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Foucault, M. (1992). *El orden del discurso*. Barcelona: Tusquets.
- Guiraud, P. (2002) *La semiología*. México: Siglo XXI.
- Greimas, A. J. (1971) *Semántica estructural*. Madrid: Gredos.
- Greimas, A. J. (1982) *Semiótica. Diccionario razonado de una teoría del lenguaje*. Madrid: Gredos.
- Hjelmeslev, L. (1984) *Prolegómenos a una teoría del lenguaje*. Madrid: Gredos.
- Jakobson, R. (1985) *Ensayos de Lingüística General*. Barcelona: Planeta-Agostini.
- Kerbrat-Orecchioni, C. (1982) *La enunciación. De la subjetividad en el lenguaje*. Buenos Aires: Hachette.

- Kress, G., & Van Leeuwen, T. (2001). *Multimodal discourse: The modes and media of contemporary communication*. London: Arnold.
- Kristeva, J. (1981) *El texto de la novela*. Barcelona: Lumen.
- Kristeva, J. (2001). *Semiótica*. Madrid: Fundamentos.
- Lotman, I. (1996). *La Semiosfera. Semiótica de la cultura y el texto*. Madrid: Cátedra.
- Lotman, I. (1998). *La Semiosfera. Semiótica de la cultura, del texto, de la conducta y el espacio*. Madrid: Cátedra.
- Lotman, I. (2000). *La Semiosfera. Semiótica de las artes y la cultura*. Madrid: Cátedra.
- Lozano, J., Peña Marín, C. y Abril, G. (1989) *Análisis del Discurso. Hacia una Semiótica de la Interacción Textual*. Madrid: Cátedra.
- Metz, C. (2002). *Ensayos sobre la significación en el cine (1964-1968)*. Barcelona: Paidós.
- Mounin, G. (1988). *Introducción a la semiología*. Barcelona: Anagrama.
- Morales, A. (2009). *Análisis semiótico de tres textos pictóricos*. Morelia: UMSNH.
- Morris, C. W. (1985) *Fundamentos de la teoría de los signos*. Barcelona: Paidós.
- Mukarovsky, J. (1977). *Estudios de estética y semiótica del arte*. Barcelona: Gustavo Gilli.
- Nethol, A. M. (1977). *Ferdinand de Saussure. Fuentes manuscritas y estudios críticos. Siglo XXI: México*.
- Parodi, G. (2010). *Multisemiosis y lingüística de corpus: Artefactos (multi) semióticos en los textos de seis disciplinas en el Corpus pucv-2010*. RLA, 48(2), 33-70.
- Parodi, G., & Julio, C. (2017). *No solo existen palabras en los textos escritos: algunas teorías y modelos de comprensión de textos multimodales o multisemióticos*. *Investigaciones Sobre Lectura*, 8, 27-48.
- Peirce, C. S. (1974) *La ciencia e la semiótica*. Buenos Aires: Buena Visión.
- Peirce, C. S. (1987) *Obra Lógico-semiótica*. Madrid: Taurus.
- Pérez Martínez, H. (2000) *En pos del signo. Introducción a la Semiótica*. México: El Colegio de Michoacán.
- Ponzio, A. (1998) *La revolución bajtiniana*. Valencia: Frónesis-Cátedra-Universitat de València.
- Saussure, F. (1945) *Curso de Lingüística General*. Buenos Aires: Losada.
- Van Dijk, T. A. (1996) *Estructura y funciones del discurso*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Van Dijk, T. A. (2006) "Discurso de las élites y racismo institucional", en Lario, M.; *Medios de comunicación e inmigración*. [pp. 15-34]. Murcia: Convivir sin racismo.
- Verón, E. (1998) *La semiosis social*. Barcelona: Gedisa.
- Voloshinov, V. N. (1992). *El marxismo y la filosofía del lenguaje: Los principales problemas del método sociológico en la ciencia del lenguaje*. Madrid: Alianza.
- Voloshinov, V. (1992). *El marxismo y la filosofía del lenguaje. Los principales problemas del método sociológico en la ciencia del lenguaje*. Madrid: Alianza
- VV.AA. (1972). *Análisis estructural del relato*. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo.