Universidad del Salvador

Unidad Académica: Facultad de Filosofía y Letras

Carrera: Letras

Año Académico: Primero

Año: 2013

Turnos: Mañana y Noche

Obligación Académica: Taller de Semiología

Asignación horaria: 2 horas

Duración: cuatrimestral

Profesora Titular: Amalia Mella

Profesora Adjunta: Marcela Lonchuk

1- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

El propósito de la cátedra es: a) iniciar a los estudiantes en la reflexión acerca de aspectos teóricos del ámbito de la semiótica y en su aplicación a la resolución de problemas; b) iniciarlos en las tareas de lectura y escritura académicas propias de la semiótica; c) proveerles de recursos para la búsqueda y selección de información en entornos multimedia.

Se abordará el tema referido a semióticas de la transgresión y a la construcción de otras realidades culturales por medio de instalaciones de arte urbano, particularmente del graffiti. El arte urbano y el graffiti serán entendidos como actos de comunicación de las opiniones e ideas de grupos de ciudadanos que manifiestan puntos de vista diferentes respecto de temas diversos: sociales, políticos, económicos, urbanos, ecológicos, de género, acerca del ser con sus temores y silencios. Suele decirse de esos actos de comunicación que son transgresores, pero la transgresión consiste en la apertura de una ventana para criticar las fallas de políticas sociales, urbanas, económicas, que hacen del espacio urbano un sitio inhabitable e inhumano. Para ello se estudiarán desarrollos teóricos referidos a: semiótica de la cultura y de la memoria, semiosis, imagen, discurso, géneros discursivos, dialogicidad y graffiti.

La temática elegida, semiótica de la transgresión para el estudio de la construcción de otras realidades culturales, pone de manifiesto el valor de los desarrollos de la semiótica como medio de estudio, reflexión y análisis de temas del área de las humanidades, de las ciencias sociales, del diseño de piezas de comunicación masiva mediante discursos verbales e icónicos y de la interpretación de los mismos.

Los objetivos que la cátedra se propone lograr respecto de los alumnos son los siguientes:

- 1) Reconocer y analizar conceptos básicos de los desarrollos teóricos propuestos.
- 2) Establecer relaciones entre los referidos conceptos y teorías.

- 3) Aplicarlos a la resolución del problema de la construcción de otras realidades culturales mediante piezas de comunicación masiva.
- 4) Utilizar estrategias de lectura para resolver guías de lectura sobre la bibliografía obligatoria.
- 5) Utilizar estrategias de escritura académica para elaborar las respuestas a las guías de lectura y a las consignas de parcial.
- 6) Realizar búsquedas de información en entornos multimedia.
- 7) Jerarquizar la información hallada según su adecuación y utilidad para resolver el problema planteado.

2- UNIDADES TEMÁTICAS

La semiótica de la transgresión como herramienta para estudiar la construcción de otras realidades culturales por medio del arte urbano, particularmente del graffiti.

Se dictarán temas de semiótica, los que serán utilizados como herramientas para el estudio de diversos aspectos referidos a la construcción semiótica de otras realidades culturales por medio del arte urbano y particularmente del graffiti.

Contenidos temáticos desplegados:

Unidad 1. Semiótica de la cultura y de la memoria. Otra cultura: el arte urbano.

- a. **Cultura**, definición. Juri Lotman.
- b. **Cultura, signo y texto.**
 Texto como “memoria” y como “dispositivo pensante”.
 Modelos textuales unívocos y modelos textuales complejos.
- c. **Intertexto dinámico.** Cultura como mecanismo generativo y estructurador.
- d. **Semiosfera**, definición.
 Delimitación de la semiosfera a partir de las distinciones entre naturaleza y cultura y entre culturas diferentes.
Espacio extrasemiótico.
Frontera como espacio amorfo y fuente de procesos dinámicos.
Dinámica, irregularidad y heterogeneidad del sistema.
- e. **Explosión y mundo extrasemiótico.**
 Los tres estadios de la lógica de la explosión.
- f. **Complejidad de la cultura. Cambio, imprevisibilidad e incertidumbre.**
- g. **Arte urbano y el graffiti como irregularidades semióticas, zonas de frontera y nuevos textos.**

Unidad 2. Arte Urbano.

- a. Arte público gratuito versus arte financiado y publicidad.
- b. Arte urbano como **subcultura**. Características. Objetivos.
- c. Arte urbano entendido como **reflexión contra la hegemonía del espacio público**.
- d. Los sentidos que tiene el **espacio** para los artistas urbanos.
- e. El valor de la **ubicación** y del **contexto** para las obras del arte urbano.
- f. Los espacios y contextos de Banksy: muros, señalética, automóviles, cajeros automáticos, playas, animales, esculturas, obras de arte, pintura rupestre.
- g. Arte urbano, **memoria pública** y **secretos privados**.
- h. ¿**Arte público o arte intervencionista**? El papel del artista en la sociedad.

Unidad 3. El Graffiti como acto.

- a. El Graffiti como **acto**.
- b. **Definición** de graffiti.
- c. **Historia** del graffiti. Los tags y la evolución de las formas.
- d. Historia del graffiti en el Metro de Nueva York.
- e. Historia del graffiti en España.
- f. Historia del graffiti en Argentina.
- g. El **espacio del graffiti y la legalidad**: el vecindario, el espacio permitido, el denominado “vandalismo” (trenes), las pintadas políticas pagadas o no.
- h. **Influencias** del graffiti.
- i. **Técnicas** del graffiti.
- j. **Genealogía del graffiti como práctica discursiva**: pictograma, ideograma y logograma.
- k. **Caracterización del graffiti como práctica discursiva**.
- l. **El graffiti como género discursivo**: contenido temático, estilo verbal y estructura.
Morfología del graffiti.
- ll. **Clases de graffiti**. Siete parámetros para una taxonomía: soporte material, temática, signos utilizados, criterio diacrónico y/o geográfico, medios utilizados, intencionalidad y tipo de texto.
- m. **El graffiti como producción polisemiótica**.
Las voces del graffiti.
La noción de **sujeto discursivo** de Oswald Ducrot.
El carácter **conversacional o dialógico** del graffiti.
La **intertextualidad** del graffiti.
El lenguaje visual del graffiti.
El uso del espacio en que se despliega el graffiti.

Unidad 4. Semiosis, imagen y construcción semiótica de los objetos. Construcción semiótica de otras realidades culturales a través de instalaciones de arte urbano y del graffiti.

- a. **Concepto de semiosis**, Charles S. Peirce.
- b. Tipos de semiosis.
- c. Construcción semiótica, simbólica y argumentativa de los objetos: **construcción semiótica de otras realidades a través de instalaciones de arte urbano y del graffiti.**
- d. **La imagen**: su dimensión semiótica y comunicativa.
- e. El poder semiótico de la imagen.
- f. La capacidad representativa de la imagen: denotación y connotación.
- g. El proceso de interpretación de la imagen: densidad semiótica y construcción del objeto semiótico.

Unidad 5. Enunciado. Géneros discursivos. Dialogicidad, construcción semiótica de otras realidades culturales a través de instalaciones de arte urbano y del graffiti.

- a. **Enunciado** como unidad de **comunicación discursiva**.
- b. **Géneros discursivos**, Mijail Bajtín. Definición de género discursivo. **Contenido temático, estilo y composición.**
- c. Caracterización de los **géneros discursivos primarios y secundarios**.
- d. La creación de nuevos géneros discursivos.
- e. El graffiti como género discursivo.
- f. El discurso ajeno y los géneros discursivos.
- g. Los discursos ajenos en el graffiti.
- h. **Lenguaje exterior y lenguaje interior.**
- i. **Polifonía**, heteroglosia y voz, Mijail Bajtín.
- j. La dialogicidad se resuelve en un diálogo de tres.
- k. Dimensión ideológica del signo.
- l. Conciencia Social.
- ll. Construcción dialógica de otras realidades a través de instalaciones de arte urbano y del graffiti.

3- LECTURAS OBLIGATORIAS

Arán, O. P. (2001). Juri Lotman: actualidad de un pensamiento sobre la cultura. *Escritos, Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje*, 24, 47-70.

Bajtín, M. (1982). El problema de los géneros discursivos. En: M. Bajtín, *Estética de la creación verbal*, México: Siglo XXI.

Banksy, (2006). *Wall and Piece*, London: Century, The Random House Group Limited.

Gándara, L. (2004). *Graffiti*, Buenos Aires, Eudeba.

Lonchuk, M. (2010). La imagen. Construcción semiótica de la realidad. Texto adaptado.

Méndez, J. y Garrido, S. (2012). *Graffiti*.

<http://www.valladolidwebmusical.org/graffiti/historia>

Ruiz, M. (2008). *Graffiti Argentina*, London: Thames & Hudson. Texto traducido y adaptado del inglés por Marcela Lonchuk.

Seno, E., McCormick, C., Schiller, M. Y Schiller, S. (2010). *Trespass. Historia del arte urbano no oficial*, Madrid: Taschen.

Suárez, M. (2011). *Los nombres esenciales del arte urbano y del graffiti español*, Madrid: Lunweg.

Voloshinov, V. N. (1976), *El signo ideológico y la filosofía del lenguaje*, Buenos Aires, Nueva Visión, 119-121.

Voloshinov, V. (1997). La palabra en la vida y la palabra en la poesía. Hacia una poética sociológica. En: M. Bajtín, *Hacia una filosofía del acto ético. De los borradores y otros escritos*. Barcelona: Anthropos.

4- SISTEMA DE EVALUACIÓN PARCIAL

La carga horaria para los alumnos que cursen la materia será de tres horas semanales. El dictado de las clases será de carácter teórico-práctico.

El trabajo implicará:

1) El dictado de clases sobre temas teóricos.

2) La resolución de guías de lectura sobre la bibliografía, que se propone dos objetivos: a) enseñar estrategias de lectura del material académico, y b) enseñar aspectos de escritura académica mediante la elaboración de respuestas a las guías de lectura que además, serán semejantes a las consignas de parcial.

3) La resolución de problemas empíricos aplicando los desarrollos teóricos estudiados.

4) La escritura de un Trabajo Práctico Integrador, cuyo objetivo es múltiple: a) favorecer la comprensión de los desarrollos teóricos de la semiótica; b) utilizar esos desarrollos teóricos como recursos para resolver problemas empíricos; c) mostrar cómo deben ser utilizados los conceptos teóricos para resolver cuestiones empíricas; d) favorecer el aprendizaje de la escritura académica; e) realizar búsquedas de información utilizando nuevas tecnologías, f) utilizar estrategias para determinar qué información es útil y cuál no lo es, g) jerarquizar esa información; y h) efectuar una práctica de escritura académica.

5) Tutorías telemáticas, cuyo objetivo es acompañar a los alumnos en la realización del trabajo integrador.

Criterios de evaluación de los exámenes parciales y del Trabajo Integrador:

Respecto de los exámenes parciales y dado que el contenido de la materia semiología es teórico-práctico, constarán de dos instancias de evaluación: una teórica y otra práctica. Ambas deberán ser aprobadas. De lo contrario, las evaluaciones serán reprobadas por no cumplimentar los contenidos básicos de la materia.

Respecto del trabajo integrador, será evaluado considerando los siguientes aspectos: (a) la resolución de los problemas planteados en el mismo, aplicando los contenidos teóricos estudiados, (b) la pertinencia de las búsquedas conceptuales desplegadas en función de los temas teóricos tratados, y (c) la adecuación de la presentación del mismo a las pautas de la escritura académica.

5- PROMOCIÓN

La modalidad de promoción de la asignatura implica la aprobación de dos parciales teórico-prácticos y de un Trabajo Integrador de los contenidos estudiados durante el cuatrimestre.

La nota final de la materia resultará del promedio obtenido entre dos notas: 1) la calificación del primer parcial y 2) el promedio entre la calificación del segundo parcial y la calificación del Trabajo Integrador.

En el Examen Final, deberán presentarse las Guías de Lectura y el Trabajo Integrador para responder a los objetivos de enseñanza de lectura y escritura académicas. Los alumnos responderán además preguntas acerca de las teorías estudiadas.

7-FIRMA DEL PROFESOR TITULAR O A CARGO DE CÁTEDRA Y FECHA

Profesora Marcela Lonchuk

Agosto de 2013