

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Talleres extracurriculares

Taller: Signos y Cultura en las Artes Visuales

Modalidad: Virtual

Imparte: Lidia Mireya Rosario Vilchis Méndez

Descripción:

El taller está diseñado para explorar y comprender cómo los signos y símbolos visuales están mediados por nuestra cultura e influyen en nuestra percepción y comprensión de las imágenes, lo que, a su vez, impacta en nuestro entendimiento del mundo. A través de una combinación de teoría y práctica, los participantes aprenderán a analizar y cuestionar las narrativas visuales, así como a comprender el impacto de las imágenes en la sociedad y en la identidad cultural.

Objetivos:

- Familiarizar a los participantes con los conceptos clave de la cultura visual y la semiótica.
- Capacitar a los participantes en técnicas y métodos para analizar e interpretar imágenes y obras de arte, a partir de su iconografía e iconología.
- Analizar cómo la visualidad se utiliza para representar el poder y la identidad cultural en diferentes contextos históricos y contemporáneos.
- Promover la creación de obras visuales que integren signos y símbolos, facilitando la exploración y expresión de identidades culturales diversas.
- Evaluar la influencia de la cultura popular y el arte urbano en la significación visual, y fomentar una reflexión crítica sobre el aprendizaje y las experiencias adquiridas durante el taller.

Perfil de los participantes:

El taller está dirigido al público en general, especialmente a aquellos con intereses artísticos y culturales. Los participantes deben poseer una profunda curiosidad por explorar nuevas ideas y perspectivas sobre la visualidad y la cultura, así como la capacidad de reflexión crítica para debatir y analizar el impacto de las imágenes en la sociedad y la identidad cultural. Además, se busca a personas creativas que deseen aplicar conceptos teóricos a la práctica y estén dispuestas a experimentar con nuevas formas de expresión visual, ya sea a través de la pintura, fotografía, diseño gráfico u otras disciplinas artísticas. Es esencial que los participantes tengan un fuerte compromiso con el aprendizaje, mostrando disposición para participar activamente en discusiones, ejercicios prácticos y proyectos colaborativos, en un entorno de taller dinámico y enriquecedor.

Cupo límite: 20 personas

Metodología**Enfoque Teórico-práctico:**

Teoría: Cada sesión incluirá una presentación teórica que aborde los conceptos fundamentales del tema del día, apoyada por lecturas recomendadas, análisis de casos y discusión de obras relevantes.

Práctica: Los participantes aplicarán los conceptos aprendidos a través de ejercicios prácticos, análisis de imágenes y creación de proyectos artísticos.

Se fomentará el uso de plataformas digitales para compartir recursos, discutir ideas y presentar trabajos, fomentando un entorno de aprendizaje continuo y accesible. Se organizarán proyectos en equipo para desarrollar la capacidad de trabajo colaborativo y la integración de diferentes puntos de vista (preferentemente desde la interdisciplinariedad). Cada participante desarrollará un proyecto personal a lo largo del semestre, deberá aplicar los conocimientos adquiridos en el taller.

Propuesta de horario: Miércoles de 17:00 a 19:00 horas.

Requerimientos del Taller:

- Computadora disponible: Es fundamental contar con una computadora, ya que se desarrollarán actividades que requieren el uso simultáneo de varias aplicaciones.
- **Aplicación Zoom:** Tener instalada la aplicación Zoom, pues el taller se impartirá a través de esta plataforma.
- **Correo de Gmail:** Contar con una cuenta de correo en Gmail. Si no se tiene una, es necesario crearla, ya que se utilizarán Google Drive y Google Classroom para algunas actividades del taller.

TEMARIO

Sesión 1: Introducción

- Presentación del curso y objetivos
- Dinámica de presentación de los participantes y de sus intereses
- Introducción a los conceptos básicos

Sesión 2: Fundamentos de la Cultura Visual

- Definición y evolución de la cultura visual
- Importancia de la cultura visual en la sociedad contemporánea
- Ejemplos históricos y contemporáneos

Sesión 3: Teoría de los signos y la Semiótica

- Introducción a la semiótica: Saussure y Peirce
- Diferencia entre signo, símbolo y signo icónico
- Ejercicios prácticos de identificación de signos en la cultura visual

Sesiones 4 y 5: Iconografía e Iconología

- Introducción a la iconografía e iconología

- Estudio de símbolos recurrentes en la historia del arte
- Prácticas de identificación de iconos en obras seleccionadas

Sesión 6: Cultura Visual y poder

- Relación entre poder y representación visual
- Análisis de propaganda y publicidad
- Discusión sobre la influencia de las imágenes en la opinión pública

Sesión 7: Arte e identidad

- Exploración de la identidad a través del arte
- Análisis de obras que representan identidades culturales diversas
- Análisis de la obra “Mujer saliendo del Psicoanalista”

Sesión 8: Caso de estudio: *El Paliacate y el motivo paisley*

- Historia y evolución de los motivos paisley y paliacate
- Significados culturales y políticos asociados
- Análisis de su uso en movimientos sociales y culturales

Sesión 9: Signos y simbología en el Arte Contemporáneo

- Estudio de símbolos en el arte contemporáneo
- Análisis de obras de artistas contemporáneos
- Discusión sobre la evolución de la simbología en el arte actual

Sesión 10: Práctica creativa: Creación de una obra visual

- Introducción a la práctica creativa basada en signos y símbolos
- Desarrollo de una obra visual colaborativa utilizando conceptos aprendidos

Sesión 11: Cultura popular y significación visual

- Análisis de la cultura popular y su impacto en la significación visual
- Estudio de ejemplos en cine, televisión y medios digitales

- Práctica de análisis de elementos de la cultura popular

Sesión 12: Signos en el espacio público

- ¿Qué es el arte público y qué significa?
- Significación y mensajes en el arte urbano
- Ejercicios prácticos de análisis y creación de propuesta de arte público en equipo

Sesión 13: Visualidad y género

- Análisis de la representación de género en las artes visuales
- Estudio de obras que abordan la identidad de género y la sexualidad
- Discusión y ejercicios prácticos sobre visualidad y género

Sesión 14: Proyectos de análisis visual

- Presentación y discusión de proyectos individuales
- Retroalimentación y discusión en grupo

Sesión 15: Presentación de proyectos

- Presentación de avances de los productos visuales creados por los estudiantes
- Retroalimentación y discusión en grupo
- Tarea: Refinamiento de proyectos basados en retroalimentación

Sesión 16: Cierre del taller

- Presentación de los proyectos finales
- Evaluación y retroalimentación final
- Discusión sobre el aprendizaje y experiencias del taller

Bibliografía

Aladro-Vico, *et.al.*, "Artivismo: Un nuevo lenguaje educativo para la acción social transformadora" en *Comunicar*, No. 57, v. XXVI, 2018.

Andrews, Malcolm, *Landscape and Western Art*, Oxford University Press, 1999 (Oxford History of Art).

Balandier, Georges, *El poder en escenas. Del poder de la representación a la representación del poder*, Barcelona, Paidós, 1994 (Paidós Studio 16)

Belting, Hans, *Antropología de la imagen*, Buenos Aires, Katz editores, 2007 (Conocimiento)

Belting, Hans, *Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la edad del arte*, Akal, 2009.

Belting, Hans, *La imagen y sus historias: ensayos*, México, Universidad Iberoamericana, 2011.

Boehm, Gottfried, *Cómo generan sentido las imágenes. El poder del mostrar*, México, UNAM-IIE, 2017

Cordero, Karen e Inda Sáenz, compiladoras, *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*, México, Universidad Iberoamericana UNAM-PUEG CURARE Conaculta, 2001

Elkins, James y Erna Fiorentini, *Visual worlds: looking, images, visual disciplines*, New York, Oxford University Press, 2021.

Fontcuberta, Joan, *El beso de Judas. Fotografía y verdad*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili S.A., 2002.

Fontcuberta, Joan, *La furia de las imágenes: notas sobre la postfotografía*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2020.

Giunta, Andrea, *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?* Buenos Aires, Fundación ArteBa, 2014.

Grant, Catherine y Dorothy Price, *Decolonizing Art History*, American Art Association, 2020.

Mirzoeff, Nicholas, *An Introduction to Visual Culture*, London, Routledge, 1999.

Mirzoeff, Nicholas, *Cómo ver el mundo. Una nueva introducción a la cultura visual*, Barcelona, Paidós, 2016.

Mitchell, W. J. T., *Iconology. Image, Text, Ideology*, The University of Chicago Press, 1986.

Mitchell, W.J.T., *¿Qué quieren las imágenes? Una crítica a la cultura visual*, Buenos Aires, Sans Soleil ediciones, 2017.

Shiner, Larry, *La invención del arte. Una historia cultural*, Barcelona, Paidós, 2016.

Tribe, Mark, Leena Jana, Uta Grosenick, eds., *Arte y nuevas tecnologías*, Taschen, 2009.