

TÍTULO DEL MATERIAL: Abordar la producción artística desde Humberto Chavez y la semiótica.

ESPACIO ACADÉMICO: FACULTAD DE ARTES

Destinatarios: Estudiantes de 4º semestre, grupo 1 y 2, Lic. en Arte Digital. Curso Obligatorio

NOMBRE DE LA UA: Semiótica (Teórico cognitiva)

OBJETIVOS DE LA UA: Interpretar la creación visual ya sea artística o estética, bajo una función significativa, a partir del conocimiento de las dos teorías básicas del signo: la semiótica dual europea y la semiótica triádica norteamericana. Para la comprensión de la significación en la creación visual.

Objetivo del material: introducir al alumno a las problemáticas contemporáneas desde la filosofía: la semiótica. Humberto Chavez es el autor elegido para plantear la importancia de la semiótica en la producción artística.

Fecha de elaboración: Febrero de 2016.

Humberto Chavez Mayol

Semiótica

- La semiótica estudia las diferentes clases de signos así como las formas que gobiernan su generación y producción, transmisión e intercambio, recepción e interacción. Su estudio responde por tanto a la capacidad innata de los seres de comprender y producir signos de todas las clases; desde los sistemas psicológicos hasta los sociales. La actividad en que algo funciona como signo, es decir, que representa algo para alguien podría denominarse semiosis y es en el ejercicio de la misma, en una interacción múltiple y móvil donde se constituye la conciencia de un universo estabilizado y cambiante.

Semiótica:

estudio de la **semiosis**

elabora teorías sobre los signos y sus consecuencias

Semiosis: **acción** de los **signos**

Aproximaciones a la semiótica

- **Semiótica teórica:** tiene como tarea fundamental definir las primeras nociones, los conceptos básicos como son signo, sistema, representamen, interpretante, etc.
- **Semiótica descriptiva:** descripción de situaciones comunicativas, como describir frases, actos lingüísticos y no lingüísticos, secuencias de sonidos, imágenes.
- **Semiótica aplicada:** concibe la enorme cantidad de aplicaciones a diferentes ámbitos disciplinarios (arte, ciencia, filosofía).

¿De qué se encarga la semiótica?

- La semiótica como **metodología**:
  - qué es lo que permite que se dé la semiósis
  - ofrece métodos e instrumentos para analizar la significación
  - investiga los rasgos distintivos de los signos
  - es un acto reflexivo

No veo **signos** de vida

HOUSE

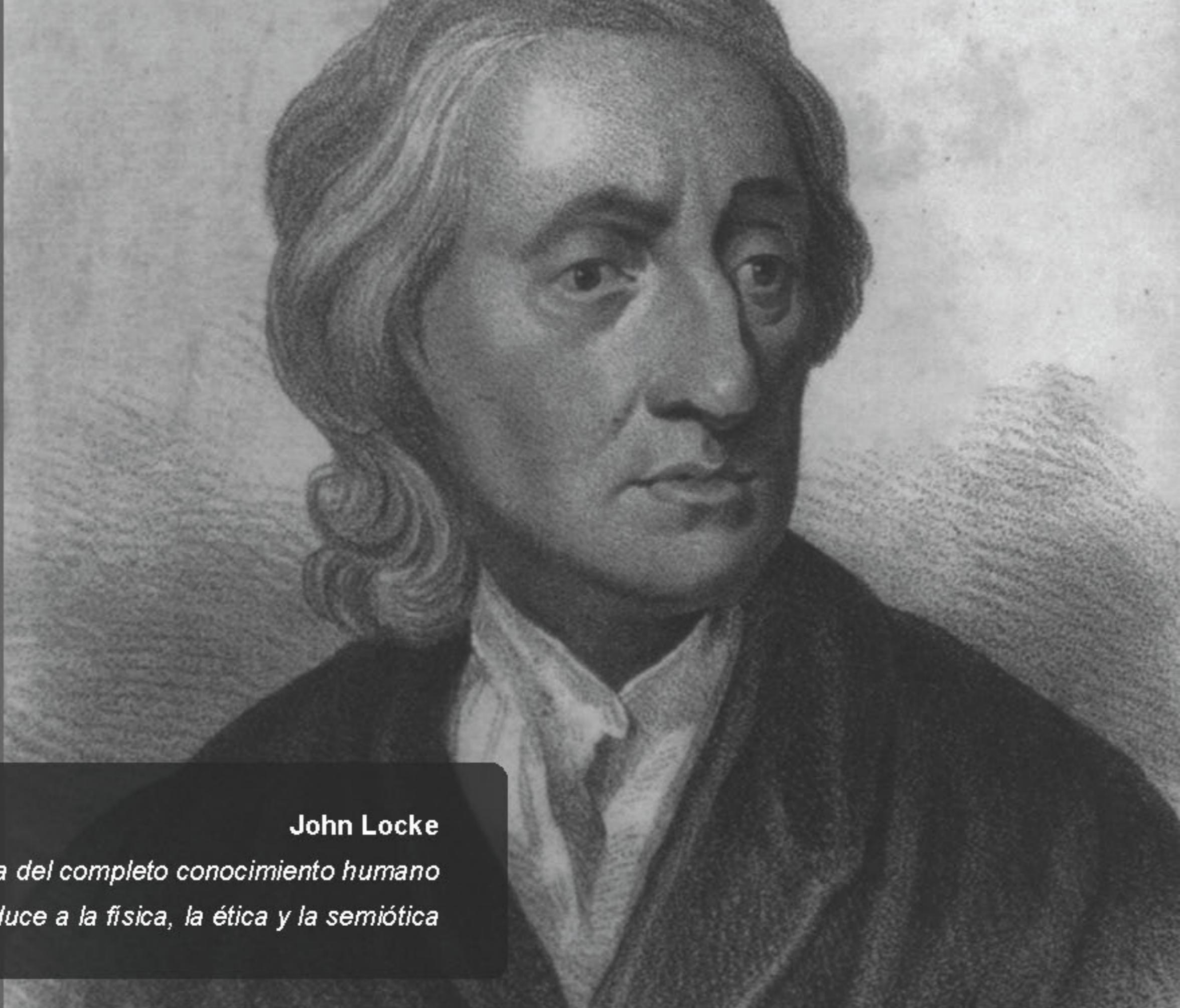

Concepción metadisciplinaria que consiste en construir y organizar el conocimiento para encontrar conjunciones paradigmáticas aplicables.

Aristóteles

*el ser es de forma múltiple;
es lo que el lenguaje dice de forma múltiple*

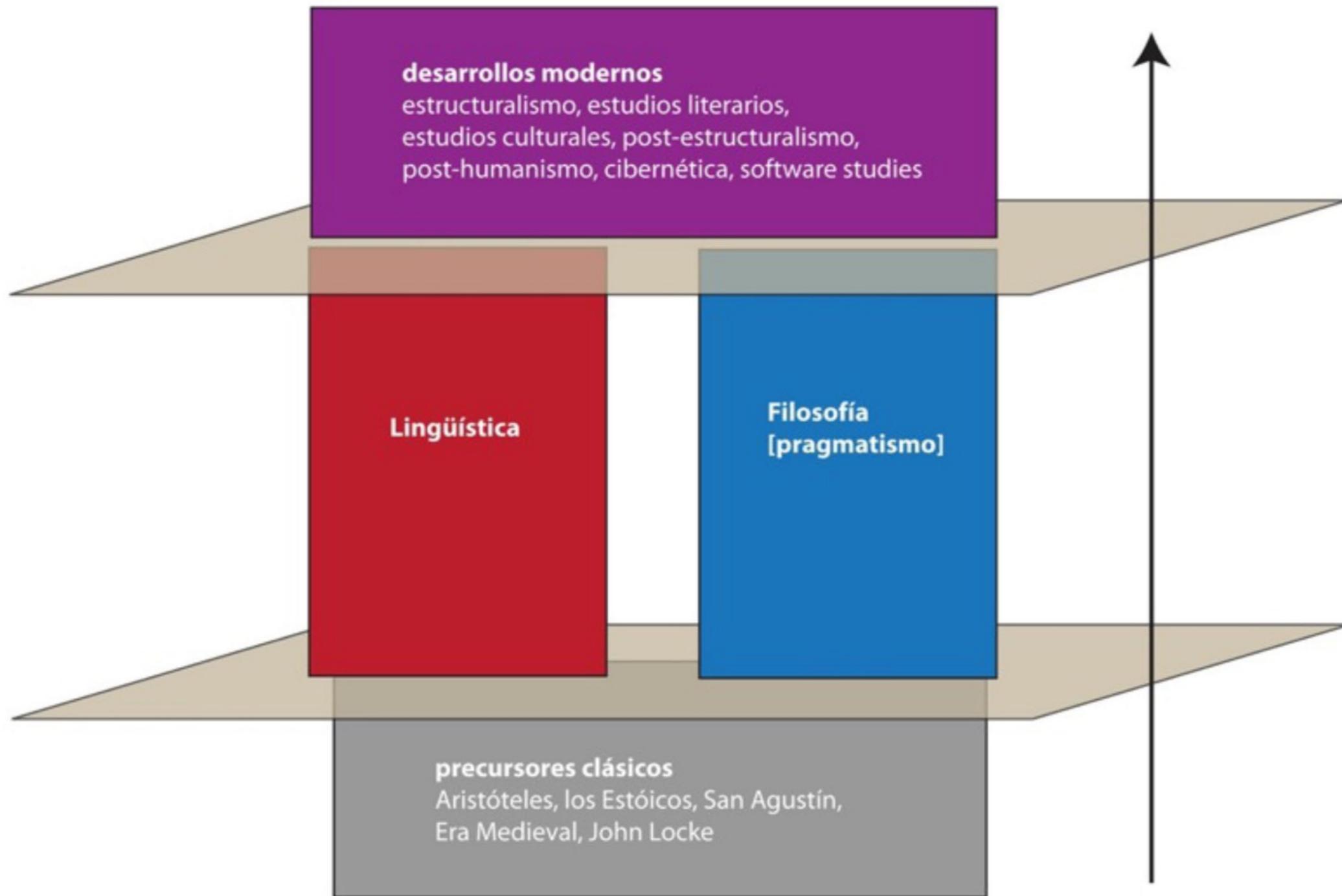
John Locke

*la esfera del completo conocimiento humano
se reduce a la física, la ética y la semiótica*

Panorama introductorio

- **Panorama epistémico y definición.**
- **Diversidad de vertientes y aproximaciones.**
- **Propuesta analítica.**
- **La función dinámica.**
- **Signo, realidad y estética, las degeneraciones.**

Dos nacimientos

Panorama epistémico y definición: pensamiento abierto y móvil.

- La cultura se desarrolla en una nueva dinámica sustentada en la **expansión** de sistemas informáticos y la multiplicación de códigos específicos. La significación y la comunicación constituyen un desplazamiento epidémico en la fundamentación y transmisión de conocimiento. Los ejes de realidad y verdad se transforman en una función de **interpretación relativa**.

Problemas para ubicar al signo:

- La tendencia metodológica moderna de suponer que las ideas se representan a sí mismas. Los signos no son entendidos como una forma de representación del mundo sino como actitudes verdaderas en la construcción de una realidad.

Problemas para ubicar al signo:

- El hombre naturaliza y se naturaliza con los signos al grado de integrarlos y vivirlos como función transparente de la percepción del universo.

Tres paradigmas: Herman Parret.

- Ontológico: filosofía del ser. Filosofía griega.
- Epistémico: filosofía del conocer. Emmanuel Kant.
- Semiótico: filosofía de significar. Teoría del signo y la significación como eje organizador del pensamiento.

Diversidad de vertientes y aproximaciones

- La máquina pragmática de Peirce.
- La derivación sintáctica, semántica y pragmática de Morris.
- Las lógicas duales de Saussure, Barthes y Hemjslev.
- El concepto intertextual de Eco y Calabrese.
- La teoría del secreto de Fabbri.
- La semiósfera de Lotman.
- Las aproximaciones biológicas de Sebeok.
- La semiótica de las pasiones de Greimas y Fontanille.

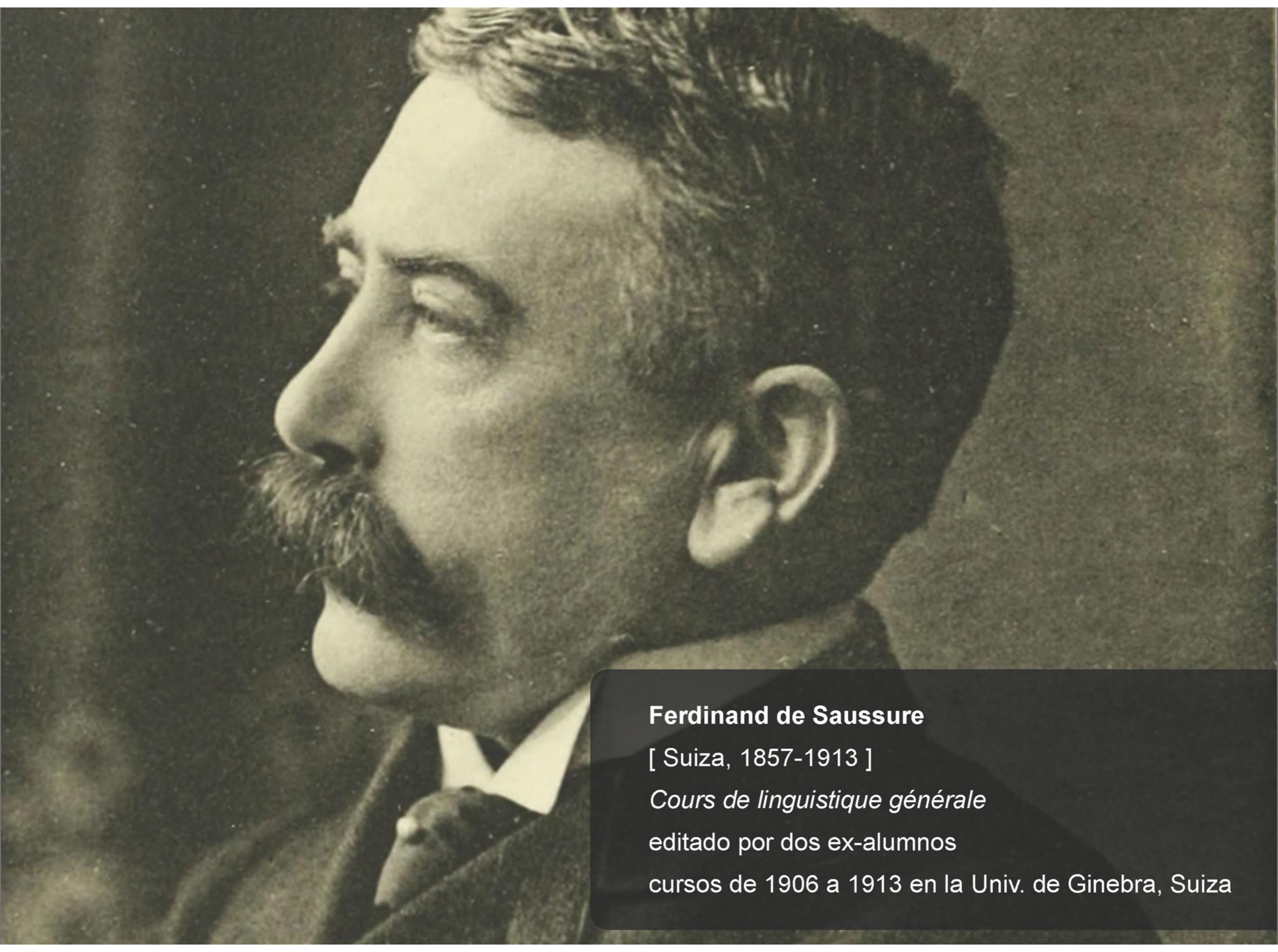
Estrategias para entender la relatividad de las vivencias sensitivas, las reconstrucciones expresivas-fenómenicas y su relación con el campo cultural.

Función del investigador artístico.

La aparición de un nuevo paradigma no anula la función de los anteriores en el ámbito de la cultura.

Chavez Mayol

Propuesta analítica

Ferdinand de Saussure

[Suiza, 1857-1913]

Cours de linguistique générale

editado por dos ex-alumnos

cursos de 1906 a 1913 en la Univ. de Ginebra, Suiza

J. J. 387 B GENÈVE - L' Université

Contexto histórico

1889. Inicios del modernismo: la Torre Eiffel

1905. Richard Strauss: "*Salomé*"

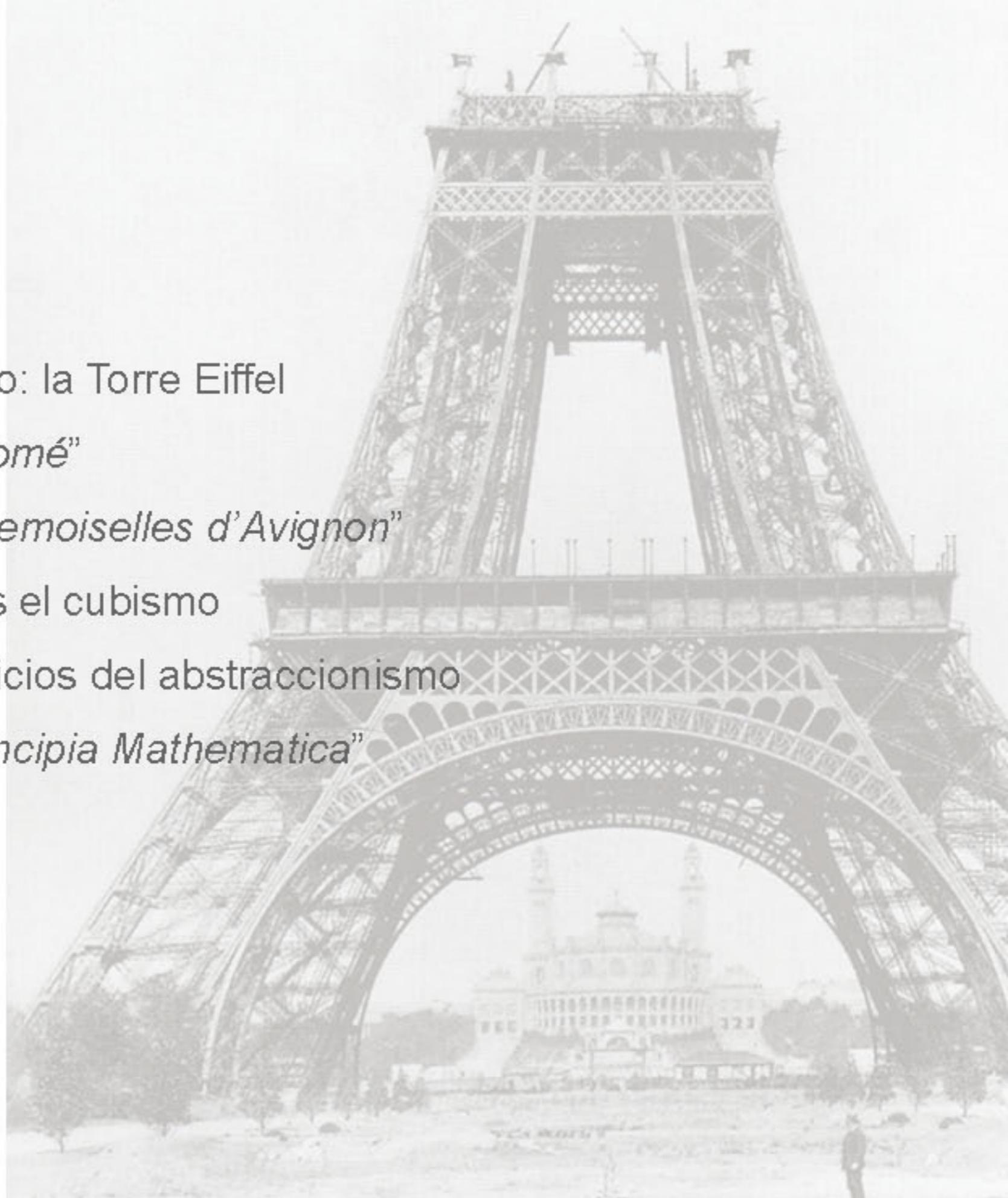
1907. Pablo Picasso: "*Les demoiselles d'Avignon*"

1908. George Braque: incios el cubismo

1908. Wassily Kandinsky: incios del abstraccionismo

1910. Bertrand Russell: "*Principia Mathematica*"

1914. Inicia WWI

El signo para Saussure

SIGNIFICANTE

forma fonética (sonido)

forma gráfica (conjunto de letras)

de la palabra pronunciada

El signo para Saussure

SIGNIFICADO

la imagen o
representación mental que
corresponde a la palabra
escuchada o pronunciada

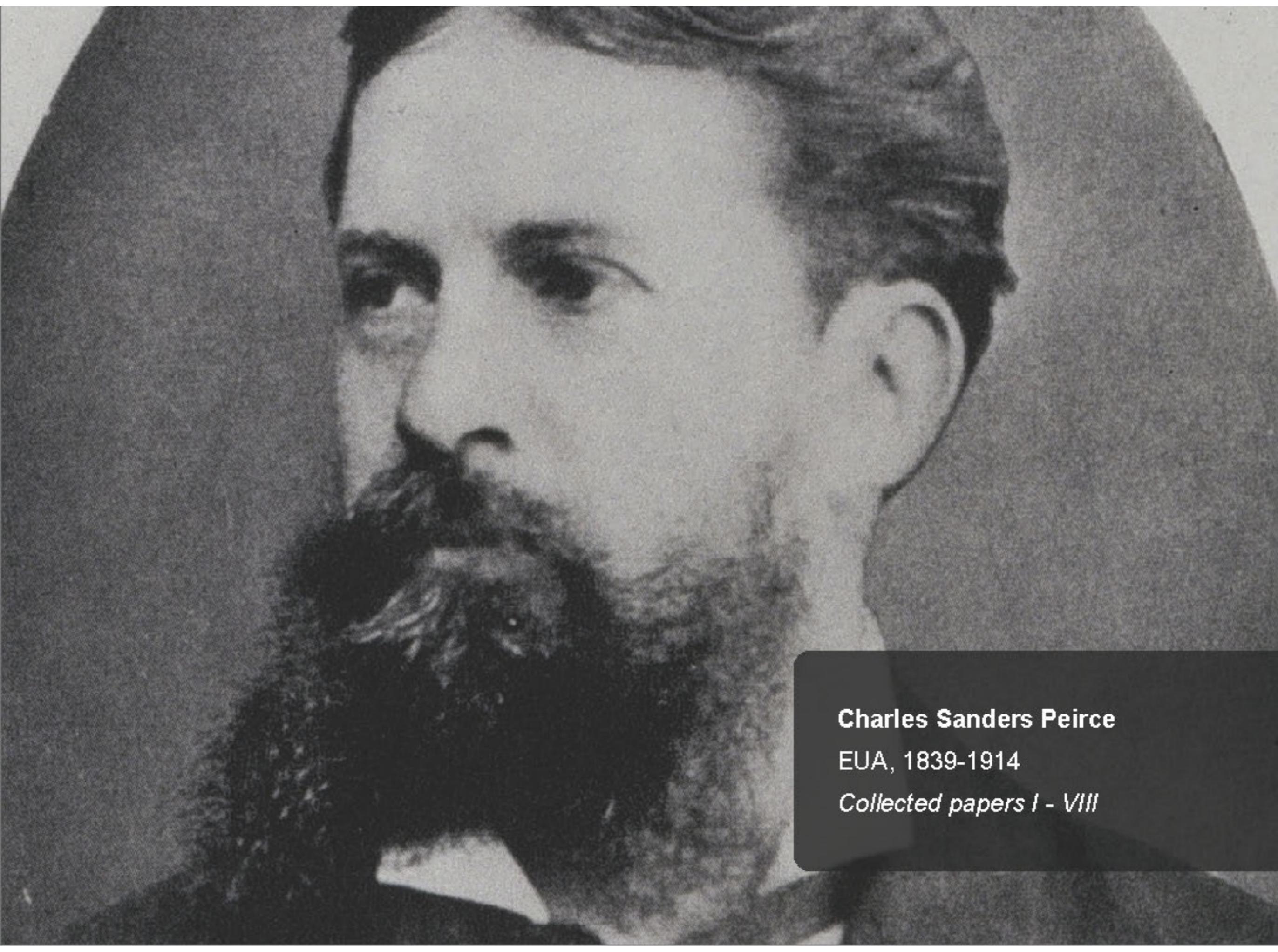
Propiedades del signo

Significado y significante son **inseparables**

Están ligados por una relación de **arbitrariedad**

La arbitrariedad del signo

automóvil	coche / carro
automobile	car
voiture	bagnole
automobile	maquina
automobil	fahrauto

Charles Sanders Peirce

EUA, 1839-1914

Collected papers I - VIII

Contexto histórico

1879. Thomas Edison: bombilla eléctrica

1892. Louis Lumière: cinematógrafo

1895. Guglielmo Marconi: transmisor-receptor radio

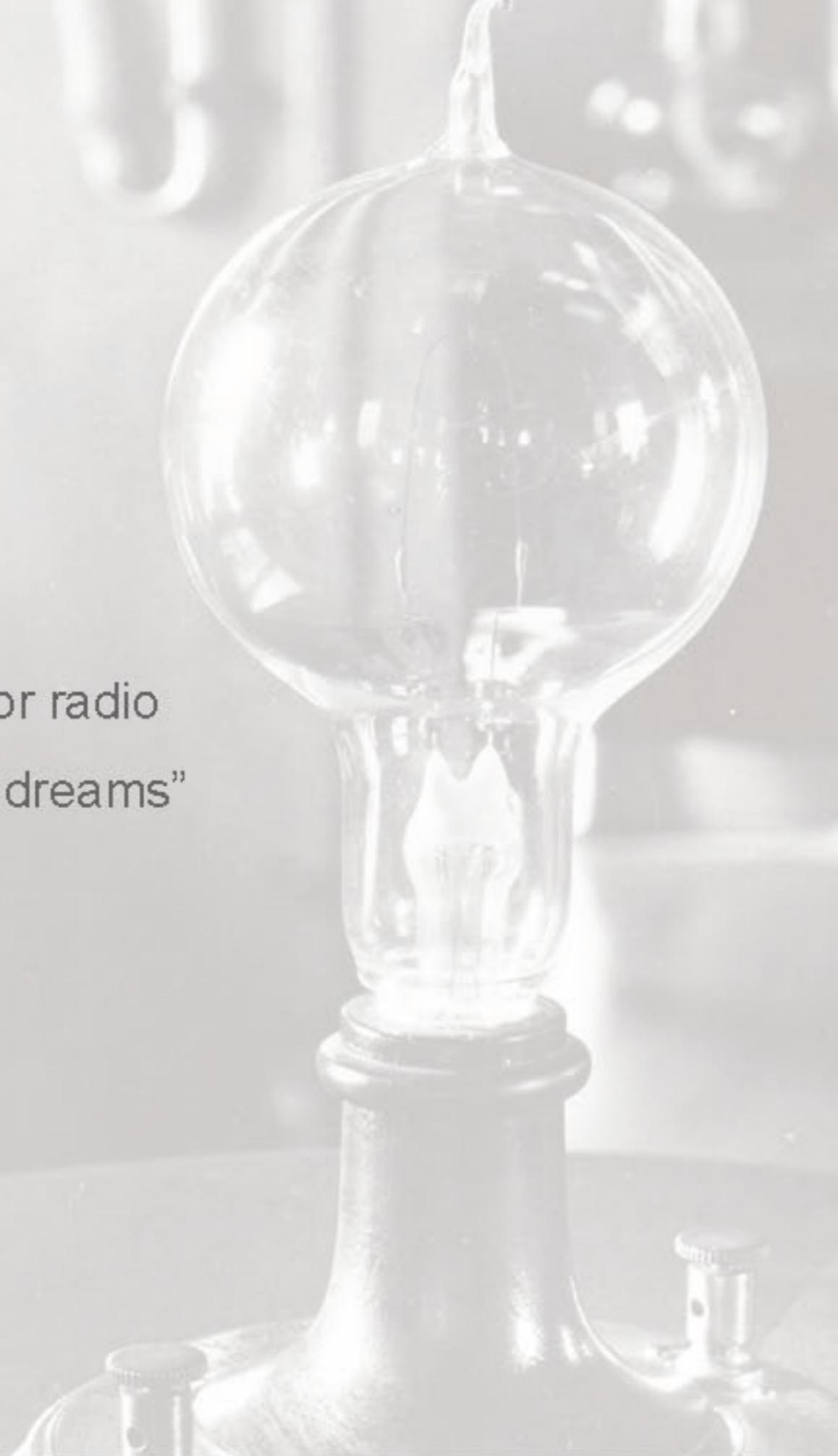
1900. Sigmund Freud: "The interpretation of dreams"

1905. Albert Einstein: teoría de la relatividad

1909. Richard Strauss: "*Elektra*"

1909. John Dewey: "How We Think"

1914. Inicia WWI

El signo desde un sistema triádico.

- El signo no sólo es un elemento estabilizador de la relatividad del conocimiento, sino como una **función integradora** entre el **mundo** y el **sujeto**, en donde sólo bajo la **interpretación** móvil de los desplazamientos de verdad, es posible entender una realidad siempre en vías de transformación.

Tricotomía faneroscópica

- **Primicidad:** aquello que sólo es; no hace referencia ni se apoya en nada [*sentir*]
  - **Secundidad:** aquello que es lo que es por la fuerza de algo que lo produce [*reacción*]
  - **Terciedad:** aquello que es lo que es debido a cosas que mediatiza; las relaciona entre ellas [*pensar*]
-

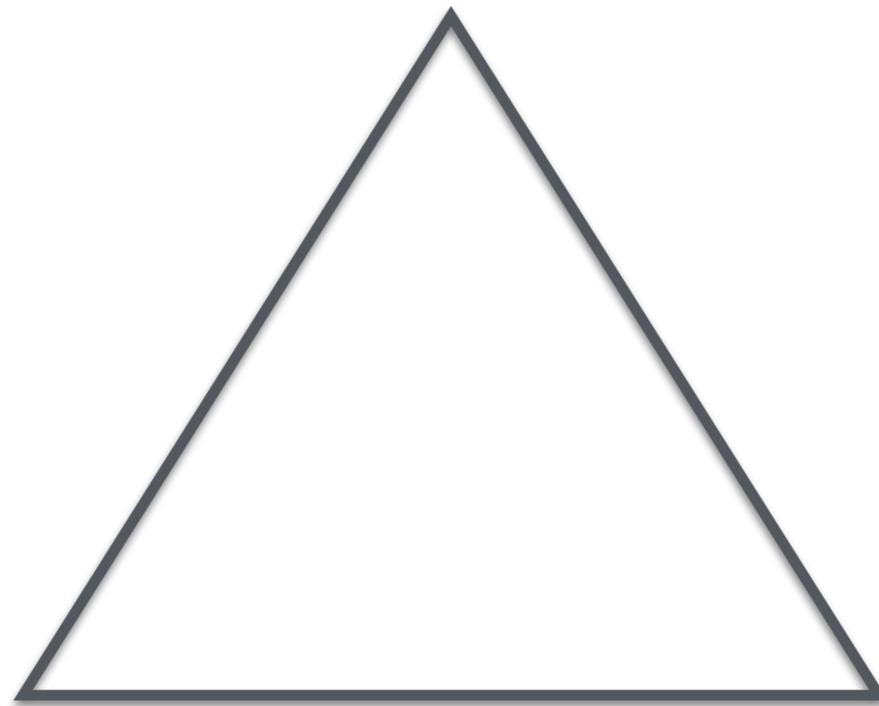
El signo para Peirce

El signo es la cooperación de una tercia:

- ▶ un **representamen** [signo material]
- ▶ denota un **objeto** [del pensamiento]
- ▶ gracias a un **interpretante** [una representación mental]

El **interpretante** hace que el signo [representamen]
represente su objeto para el destinatario.

Primariedad
cualidad

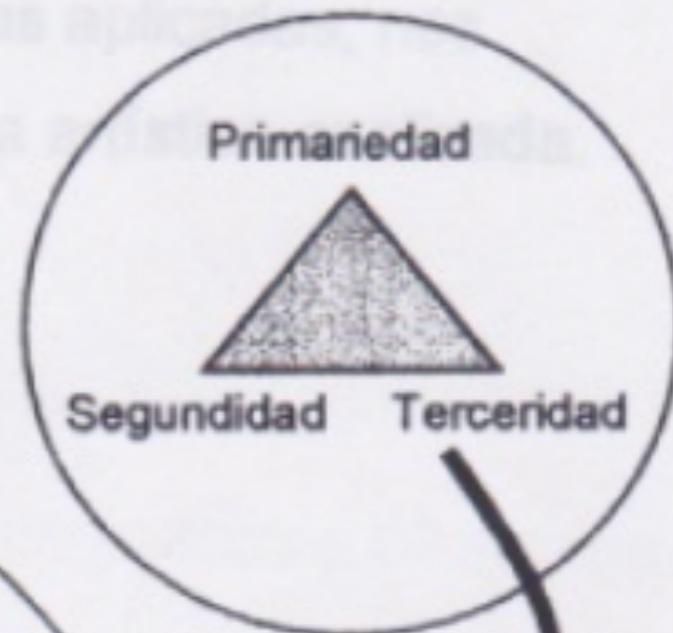
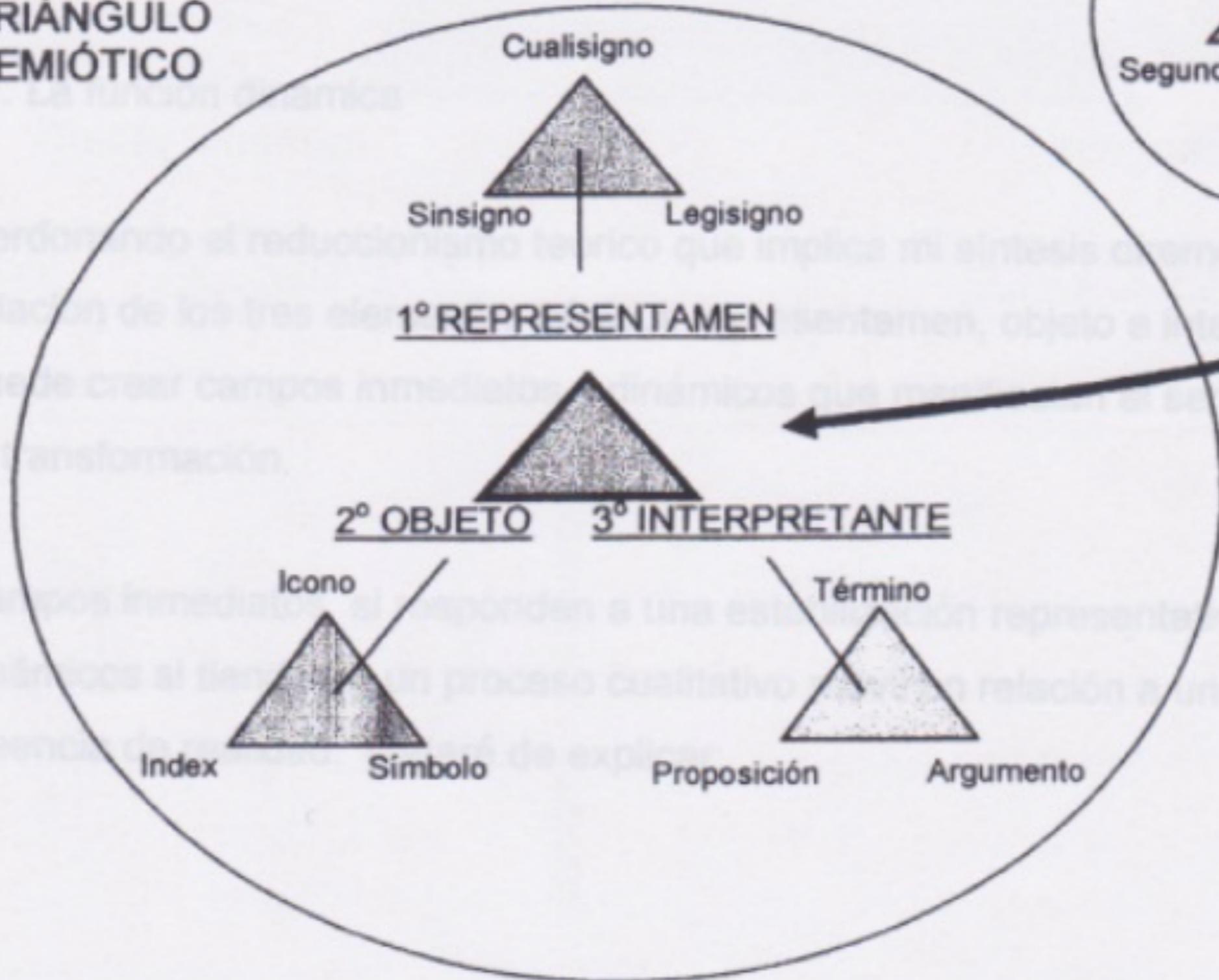

Segundidad
existencia

Terceridad
pensamiento

FUNCIONES TRIÁDICO SEMIÓTICAS

TRIÁNGULO SEMIÓTICO

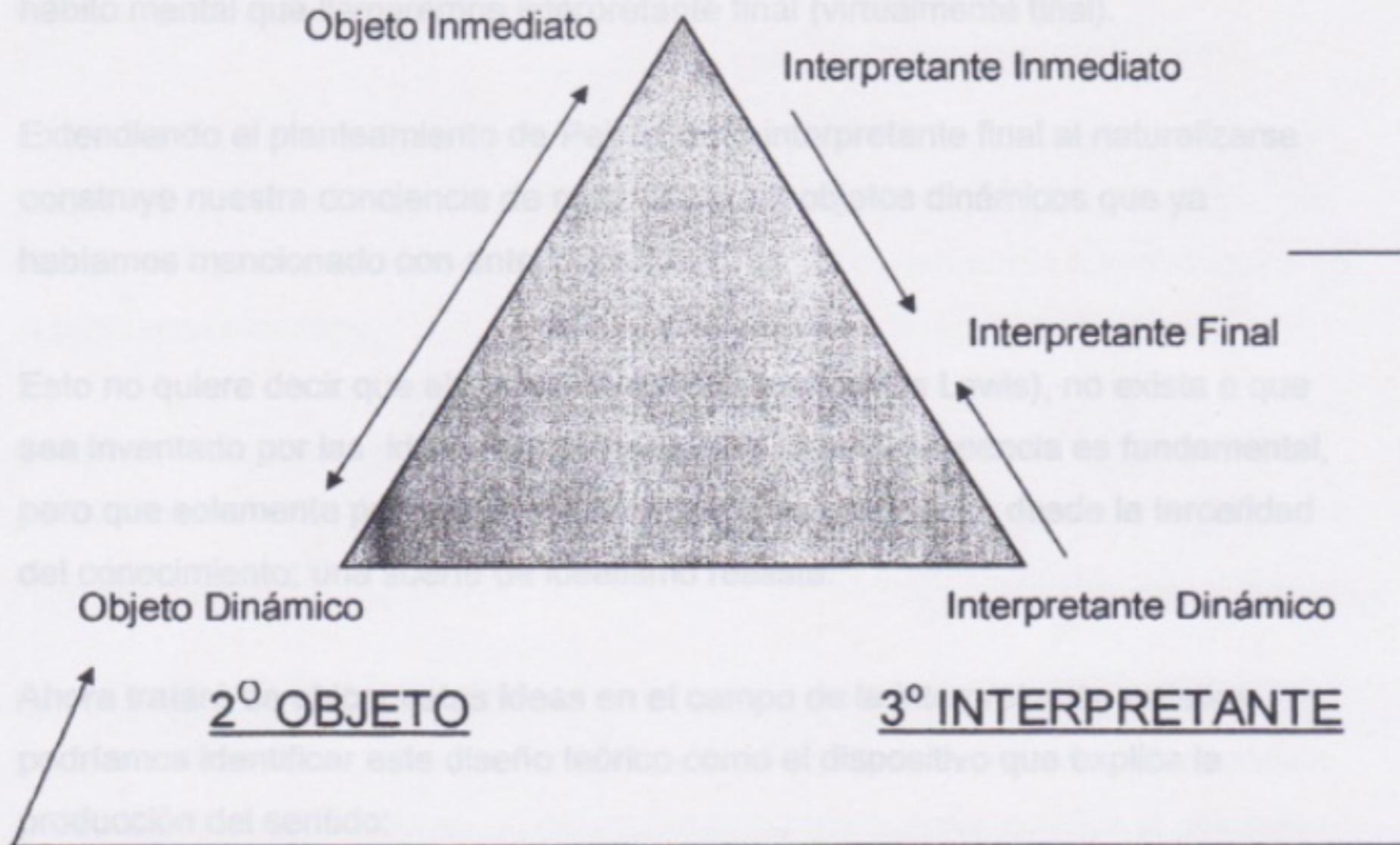

Propuesta analítica

La obra no es sólo un objeto creativo puesto en el mundo, sino un campo representacional creativo que se integra a una conciencia de realidad desde ciertas aproximaciones interpretativas.

Mayol

1º REPRESENTAMEN

Naturalización (habito)

función
dinámica

- Una **degeneración de la terceridad** representativa en primer grado, provocaba en vez de una lógica triádica, dos duales; de ahí el mundo signo por un lado y el sujeto signo por el otro, haciéndose presente la realidad en un nuevo proceso.

- **Degeneración en segundo** plano donde el representamen, objeto e interpretante, se igualan en una función de semejanza. Aquí no hay conciencia signica y realidad, sino la sensación inmediata. Vivencia estética que bajo metáforas maquinarias metafóricas de la realidad devendrá presencia.

- Los barrimientos en la interpretación artística indudablemente están ligados a las **interpretaciones dinámicas** y a **los objetos dinámicos**: *toda interpretación dinámica devenida hábito en un determinado campo cultural modifica la ubicación de los objetos dinámicos que constituyen la realidad, y esta modificada realidad dinámica, demanda nuevos signos de aproximación, sustentados por nuevos interpretantes dinámicos.*

Bibliografía

Introducción al Campo Semiótico. Chávez, Humberto

Tiempo muerto, Chávez, Humberto, Coedición UAEM, UDLAP, CONACULTA, CENART, Toluca, 2005.

Fundamentos de la teoría de los signos. 1. Introducción. Semiótica y Ciencia. 2. Semiosis y semiótica. Morris, Charles. Capítulos I y II

Los límites de la interpretación. 4.2 Cuernos, Cascos, Zapatos: Tres tipos de abducción. Eco, Umberto.

Tricotomía. Sanders Peirce, Charles.

Triadomanía. Sanders Peirce, Charles.