

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Letras y Ciencias Humanas
Escuela de Arte

Curso: Seminario de Arte I

Semestre 2016-I

Profesora : Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza

Sílabo

I. Sumilla :

El curso desarrolla una mirada semiótica sobre los fenómenos artísticos culturales de la culturas alternativas, desde 1950 hasta la actualidad, observando los vínculos entre las manifestaciones artísticas y sus contextos. El propósito es definir espacios y parámetros de investigación para los valores culturales y artísticos contemporáneos.

II. Objetivos generales

1. Desarrollar competencias de documentación y análisis interdisciplinario para la investigación de los fenómenos artísticos
2. Abordar la manifestación artística en el contexto de las ideas, formas y estilos de vida de su época

III. Objetivos específicos

1. Generar conocimientos sobre fenómenos artísticos de la cultura alternativa o contracultura de la segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI
2. Explorar las relaciones entre el arte y los demás fenómenos culturales, como red que sustenta el surgimiento de una visión del mundo
3. Evaluar la influencia de las manifestaciones artísticas en el desarrollo de los estilos de vida

IV. Temas

1. Introducción al curso: temas, objetivos, modalidades, materiales, evaluación. Presentación del Programa del curso. Valores culturales y creación artística en la segunda mitad del siglo XX . Reciclaje e intertextualidad en el arte contemporáneo.
2. El arte y la cultura alternativa : una perspectiva fenomenológica . El enfoque analítico de las ciencias humanas. La propuesta semiótica.
3. El arte y la cultura alternativa en la segunda mitad de siglo XX. Referentes y redes de identificadores culturales. Surgimiento y manifestaciones fundacionales de las culturas beat, hippie, pop, punk y glam.
4. Las culturas alternativas fundacionales y las artes visuales. Realidades referidas y modos de representación y significación.
5. Las nuevas culturas alternativas de la posmodernidad. Realidades referidas y modos de representación y significación.
6. La semántica en el arte y la cultura alternativa. La semántica del after pop. El análisis semántico aplicado a los fenómenos de arte alternativo en el Perú.
7. La sintaxis en el arte y la cultura alternativa. La sintaxis de la narrativa gráfica. El análisis sintáctico aplicado a los fenómenos de arte alternativo en el Perú.
8. La pragmática en el arte y la cultura alternativa. La pragmática del camp y del kitsch. El análisis pragmático aplicado a los fenómenos de arte alternativo en el Perú.
9. Examen Parcial
10. El recorrido enunciativo en el arte dark y gótico contemporáneo. El recorrido enunciativo en las obras de Santiago Caruso. El análisis enunciativo aplicado a los fenómenos de arte alternativo en el Perú.
11. El recorrido generativo en la narrativa audiovisual alternativa. El recorrido generativo en Jean Gabriel Periot. El análisis generativo aplicado a los fenómenos de arte alternativo en el Perú.
12. Arte en contexto. Memoria colectiva, referentes y funciones comunicativas en el street art. La intertextualidad en Banksy. El análisis contextual aplicado a los fenómenos de arte alternativo en el Perú.
13. El arte como discurso. El análisis de discurso en el arte social y arte político. El análisis discursivo aplicado a los fenómenos de arte alternativo en el Perú.
14. El mapa actual del arte y las culturas alternativas . Un enfoque global, un enfoque regional y un enfoque local. Espacios peruanos y acciones actuales de arte alternativo.
15. Examen final

V. Metodología

El método aplicado orienta el proceso formativo hacia un aprendizaje significativo, a través del cual el estudiante desarrolle competencias de investigación, planificación del estudio, análisis e

interpretación de conceptos, redacción y comunicación de planteamientos reflexivos. Plantea trabajos colaborativos e individuales. Articula los recursos de: exposición / debate; análisis de textos e imágenes; investigación y redacción; manejo de redes sociales; producción crítica y artística.

VI. Evaluación

La nota final es promedio de la nota de evaluación continua participación en el blog del curso y en el facebook del curso; trabajos, prácticas y informes; publicaciones en el Centro Virtual de IANO) con la nota del examen parcial y del examen final .

Evaluación continua: 40%

Examen parcial:30%

Examen final: 30 %

VII . Bibliografía

Barthes, R. (2003). La aventura semiológica. Buenos Aires: Paidós.

Barthes, R. (2004) . Lo neutro. México: Siglo XXI.

Barthes, R. (2009). El placer del texto y lección inaugural. México: Siglo XXI.

Debord, G. (2005). La sociedad del espectáculo. Barcelona: Pre- Textos.

Fontanille, J. y Zilberberg, C. (2004). Tensión y Significación. Lima: Universidad de Lima-Fondo de Desarrollo Editorial.

Landowski, E. (2007). Presencias del otro. Lima: Universidad de Lima – Fondo Editorial.

Landowski, E. (2009). Interacciones arriesgadas. Lima: Universidad de Lima – Fondo Editorial.

Eco, U.(1981).Lector in fabula. Barcelona: Lumen.

Eco, U. (1989). La estructura ausente. Barcelona: Lumen.

Kristeva, J.(1978). Semiótica 1 y 2. Madrid: Fundamentos.

Lotman, Yuri M. (1996). La semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto. Madrid: Cátedra.

Lotman, Y. M. y Escuela de Tartu (1979). Semiótica de la cultura. Madrid: Cátedra.

Zilberberg, C. (2006). Semiótica tensiva. Lima: Universidad de Lima-Fondo Editorial.