

Imagen I
Retórica visual

¿Qué es representar?

Una posible respuesta:

Es hacer presente algo que no lo está, o volver a hacer presente algo que no está.

Representar es la operación propia del *signo*.

¿QUÉ ES UN SIGNO?

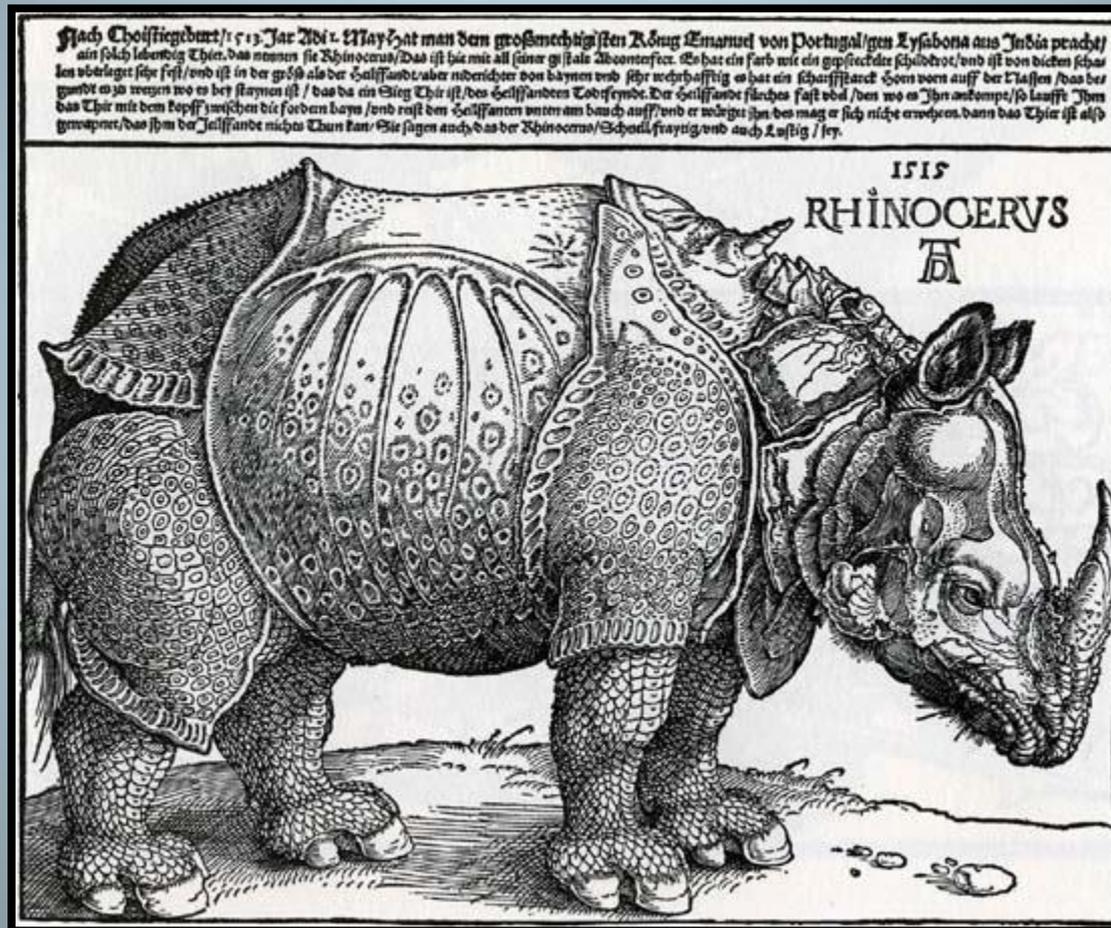
(aliquid stat pro aliquo)

- Es una mediación.
- Es un puente entre: Cosa y Sujeto
- Algo que nos permite conocer algo más.
- Por lo tanto es temporal, tiene variaciones.
- La representación: invoca, imagina, piensa.
- Presencia de una ausencia.
- Se pasa de lo inmediato a lo mediato.

¿QUÉ ES UN SIGNO?

- Un mediador, sensorialmente perceptible, entre lo que es previamente conocido acerca de algo y las posibilidades que ese algo tiene de transformarse en un conocimiento diferente.
- Los signos nos sirven para transformar relaciones ineficientes en otras que sean eficientes.

El rinoceronte de Alberto Durero (1515)

Signo

- Sistema de socialización.
- Semiótica.
- Práctica de la mediación.

SIGNO

SIGNIFICADO

SENTIDOS

CÓDIGO

(MUNDO NATURAL)

Función semiótica

- La Semiótica encontró en el signo una unidad básica que, a su vez, le permitió engendrar, homologar e interpretar la variedad de signos culturales.

- La relación no es entre el signo y la cosa, sino una relación más compleja entre el signo y el sistema en el que se **inscribe** la cosa.
- Iconosfera - Semiosfera - Mundo simbólico

Función Semiótica

Función semiótica

MODELO LOUIS HJELMSLEV

Plano de Contenido (Lengua)	Sustancia de contenido (Temas) (Ideología) (Tabú) (Pensamiento) Tema de la composición - Posibles lecturas	
	Forma de contenido (Representación) (Estilo de narrar) (Organización) (Cultura) Lo que se muestra y el cómo se muestra	SIGNIFICA-DO
Plano de Expresión (Habla)	Formas de expresión Estructuras paradigmáticas (Modelo) Estructura sintagmática (Reglas)	SIGNIFICA-NTE
	Sustancia de expresión Distintas formas de representación (Imágenes) (Dibujo)	

FUNCIÓN

SEMIÓTICA

IMAGEN

```
graph TD; A[IMAGEN] --- B[Connotativa.]; A --- C[Denotativa.]; B --- D[Es el significado que nos sugiere realmente la imagen. Es algo así como su "doble sentido".]; C --- E[Es el contenido puramente representativo y simbólico de una imagen, que lo hace útil para designar un determinado referente.];
```

Connotativa.

Es el significado que nos sugiere realmente la imagen. Es algo así como su "doble sentido".

Denotativa.

Es el contenido puramente representativo y simbólico de una imagen, que lo hace útil para designar un determinado referente.

DENOTACIÓN

Plano de Contenido (Lengua)	Sustancia de contenido (Temas) (Ideología) (Tabú) (Pensamiento) Tema de la composición - Posibles lecturas	
	Forma de contenido (Representación) (Estilo de narrar) (Organización) (Cultura) Lo que se muestra y el cómo se muestra	SIGNIFICA-DO
Plano de Expresión (Habla)	Formas de expresión Estructuras paradigmáticas (Modelo) Estructura sintagmática (Reglas)	SIGNIFICA-NTE
	Sustancia de expresión Distintas formas de representación (Imágenes) (Dibujo)	

FUNCIÓN

SEMIÓTICA

CONNOTACIÓN

Plano de Contenido (Lengua)	Sustancia de contenido (Temas) (Ideología) (Tabú) (Pensamiento) Tema de la composición - Posibles lecturas	
	Forma de contenido (Representación) (Estilo de narrar) (Organización) (Cultura) Lo que se muestra y el cómo se muestra	SIGNIFICA-DO
Plano de Expresión (Habla)	Formas de expresión Estructuras paradigmáticas (Modelo) Estructura sintagmática (Reglas)	SIGNIFICA-NTE
	Sustancia de expresión Distintas formas de representación (Imágenes) (Dibujo)	

FUNCIÓN

SEMIÓTICA

- El *connotador* es cultural, designa y configura un mundo posible.
- Ajustando las pautas de la narrativas.
- Remitiendo a otras pautas narrativas.
- Desarrollando el proceso de Semiosis.

- Sin embargo connotación y denotación se dan al mismo tiempo.
- No solo operaciones paralelas, sino que se vinculan todo el tiempo.
- Son un juego de Íconos, Índices y Símbolos

United States Holocaust Memorial Museum

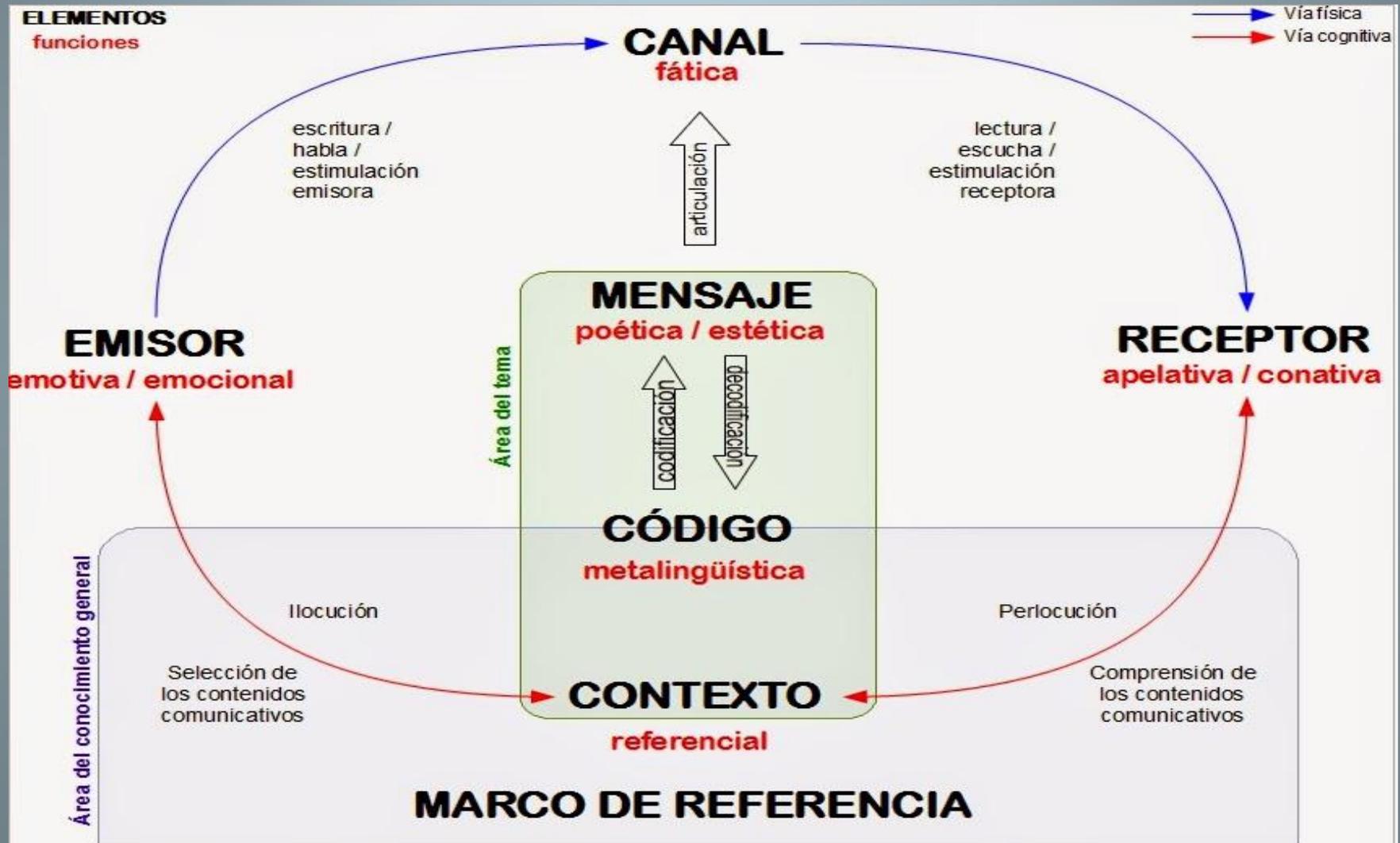

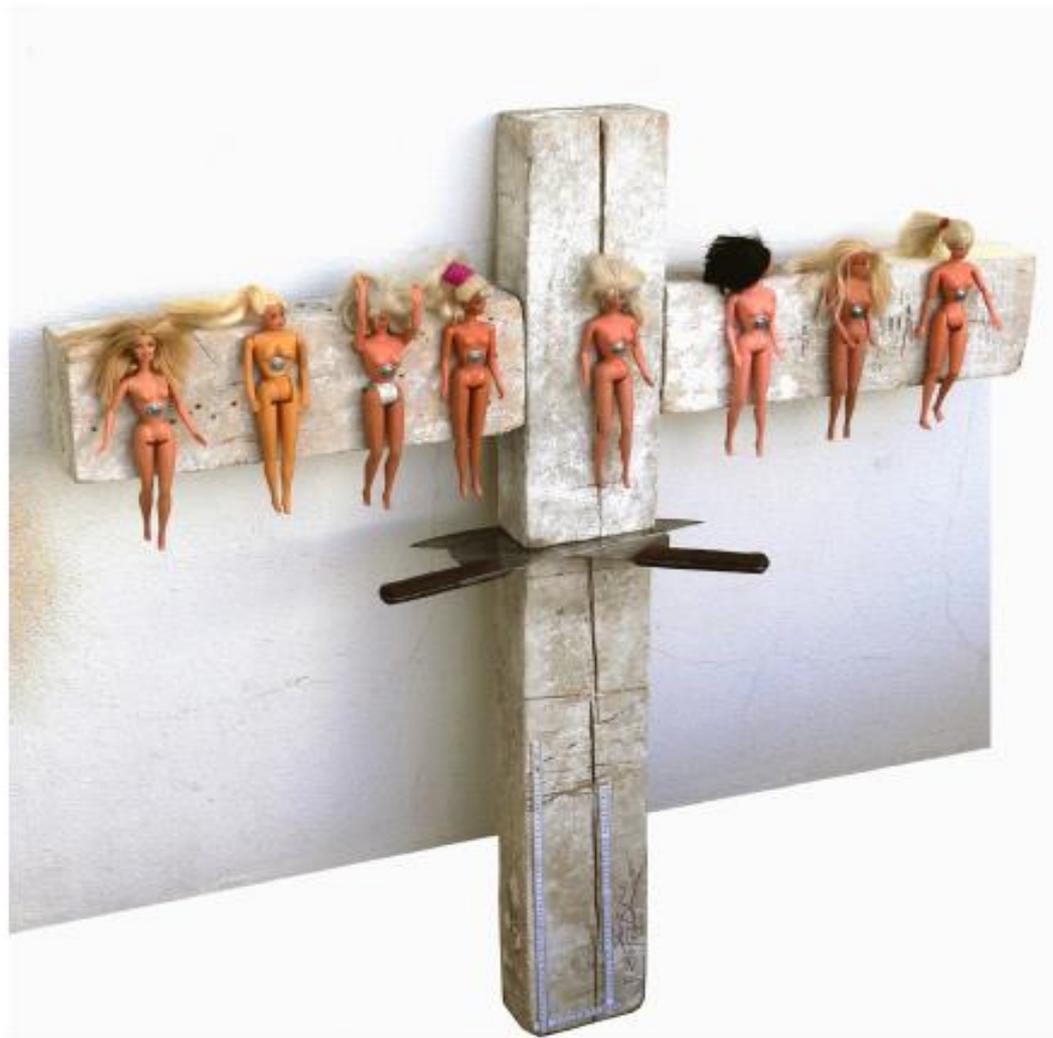
La imagen como texto

- Forma de representación que se pueden asociar a la comunicación visual.
- Es portadora de cierta narración.
- Por lo general el texto produce sentido.
- Debe tener cierta coherencia textual.
- Es portadora de alguna(s) funciones del lenguaje.

Funciones del lenguaje

Carnaza para Prevaricador, 2007

125 x 140 x 28 cm

técnica: objetos diversos ensamblados

MIGUEL ANGEL PORRO

Estética de la imagen

- Ambigüedad contexto
- Autorreflexión individualidad
- La estética tiene como estudio la experiencia sensible.
- Proviene del griego *ASTHEISIS*: sensación o sensibilidad.

Alexander Gottlieb Baumgarten

- El filósofo alemán (1714-1762) usó por primera vez el término estética, entendiéndola como ciencia de la sensibilidad.
- La disciplina de la estética es, por tanto, relativamente moderna, ya que no existía como tal antes de este filósofo.

- La experiencia sensible, puede estar relacionada con la belleza, pero también con otras categorías estéticas como: LO CÓMICO, LO TRÁGICO, LO FEO, LO SUBLIME
- La estética, tiene como objeto de estudio el ARTE, pero también aquello que es NATURAL, lo que no es producido por el ser humano, así como aquello que puede considerarse como EXTRAESTÉTICO.

- La estética, tiene como objeto de estudio el ARTE, pero también aquello que es NATURAL, lo que no es producido por el ser humano, así como aquello que puede considerarse como EXTRAESTÉTICO.

Natural y Extranatural

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL CONOCIMIENTO ESTÉTICO?

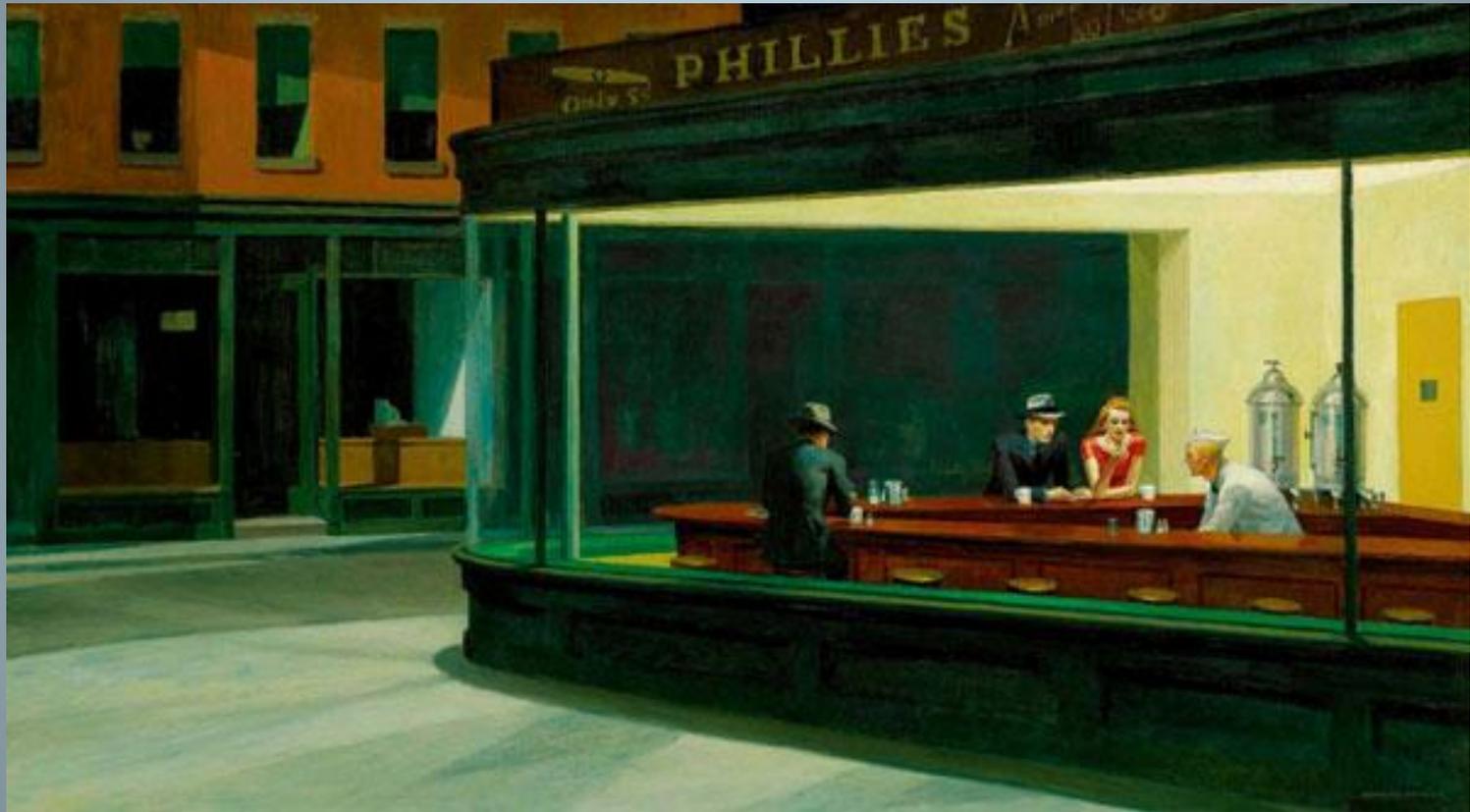
- Nuestra vida no escapa a la percepción desde la estética.
- Nuestras relaciones con otras personas, el escuchar música y hasta ver un partido de fútbol son percepciones estéticas ya que experimentamos todo a través de la razón pero también por medio de los sentidos.

- A partir del Renacimiento hasta el siglo XVIII, el artista fue considerado, en general, como un genio, y fue Immanuel Kant quien caracterizó esta figura con mayor exactitud.
- Se mantiene la idea de la inspiración divina como origen de la creación del artista, pero ya no se recurre a la posesión por parte de la divinidad; se entiende que el artista ha sido dotado naturalmente, tiene una disposición natural, por medio de la cual es capaz de maravillar.
- Se valora también mucho más la técnica y la habilidad aprendidas, y se advierte que el buen artista ha de dominar las técnicas y las reglas del arte.

- Según Kant, en toda obra artística existe un componente racional; por ello, en el genio se distingue una habilidad que puede ser aprendida y que le equipara al artesano.
- Según la definición de Kant, el genio es:
  1. Original porque crea reglas nuevas al arte.
  2. Ejemplar porque sirve de ejemplo para otros artistas.
  3. Ignorante de las reglas que el mismo ha aplicado.

El artista como genio

- En la definición de obra de arte, el concepto de símbolo tiene una importancia fundamental, ya que el arte es una expresión simbólica.
- Una interpretación consiste en suponer que la obra de arte es una manifestación simbólica porque remite algo que está más allá de lo meramente visible, por referirse a un significado y a un sentido exteriores a la obra misma.
- Esta concepción distingue un objeto artístico y un significado al que hace referencia.

Noctámbulos (1942) de Edward Hopper

Hans-Georg Gadamer

- Sostiene que es en la obra donde surge el significado.
- La obra de arte no se define por hacer referencia a algo más allá de sí misma, sino por conseguir recrear en ella misma un significado.
- La obra de arte no se limita a reproducir un significado exterior, sino que la misma obra es su significado, en ella se revela y revive ese significado.
El arte como símbolo

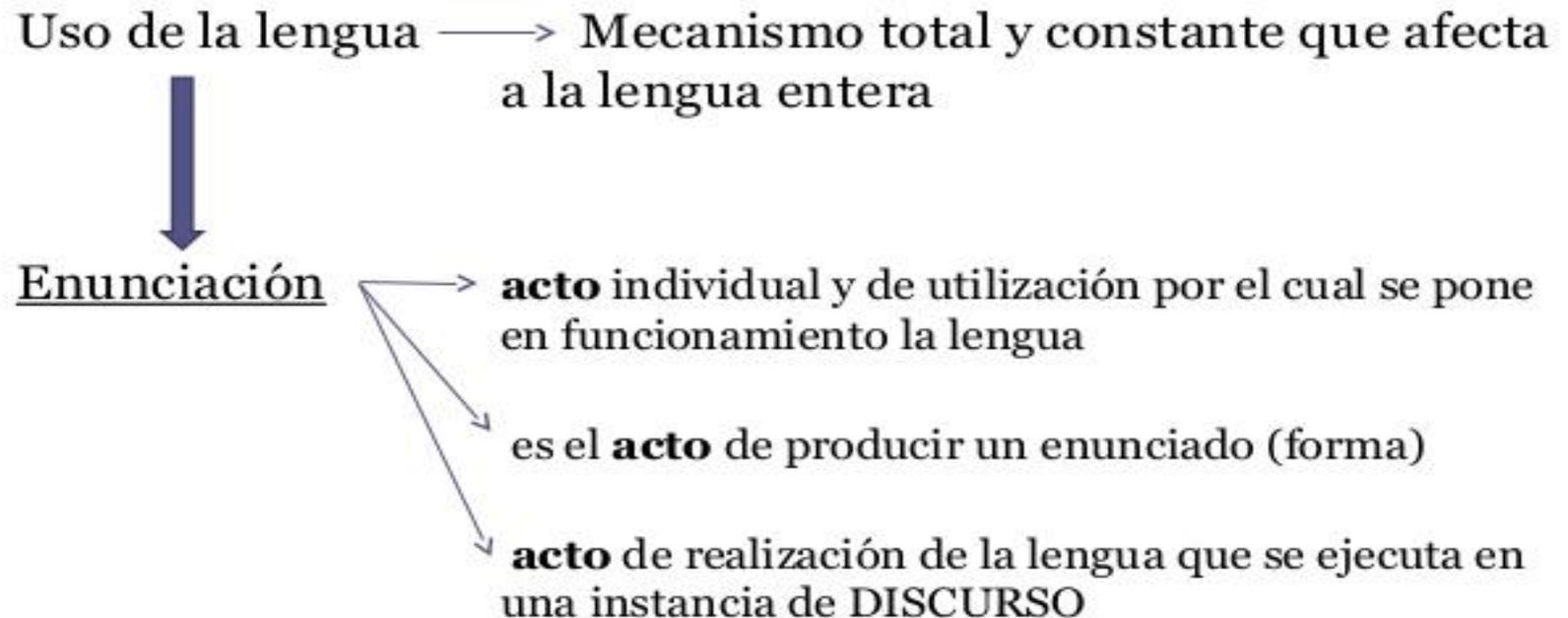

El cirujano o El cirujano del lugar, (1550-1555) de Jan Sanders van Hemessen

Enunciación

- La imagen es el resultado de un hacer y de un saber-hacer; es un verdadero acto icónico, es decir, debe entenderse como un trabajo en acción.
- En este sentido, la imagen es un acto de enunciación.
- Comprende el contexto
- Enunciación: como el decir y al Enunciado como lo dicho.

El aparato formal de la enunciación

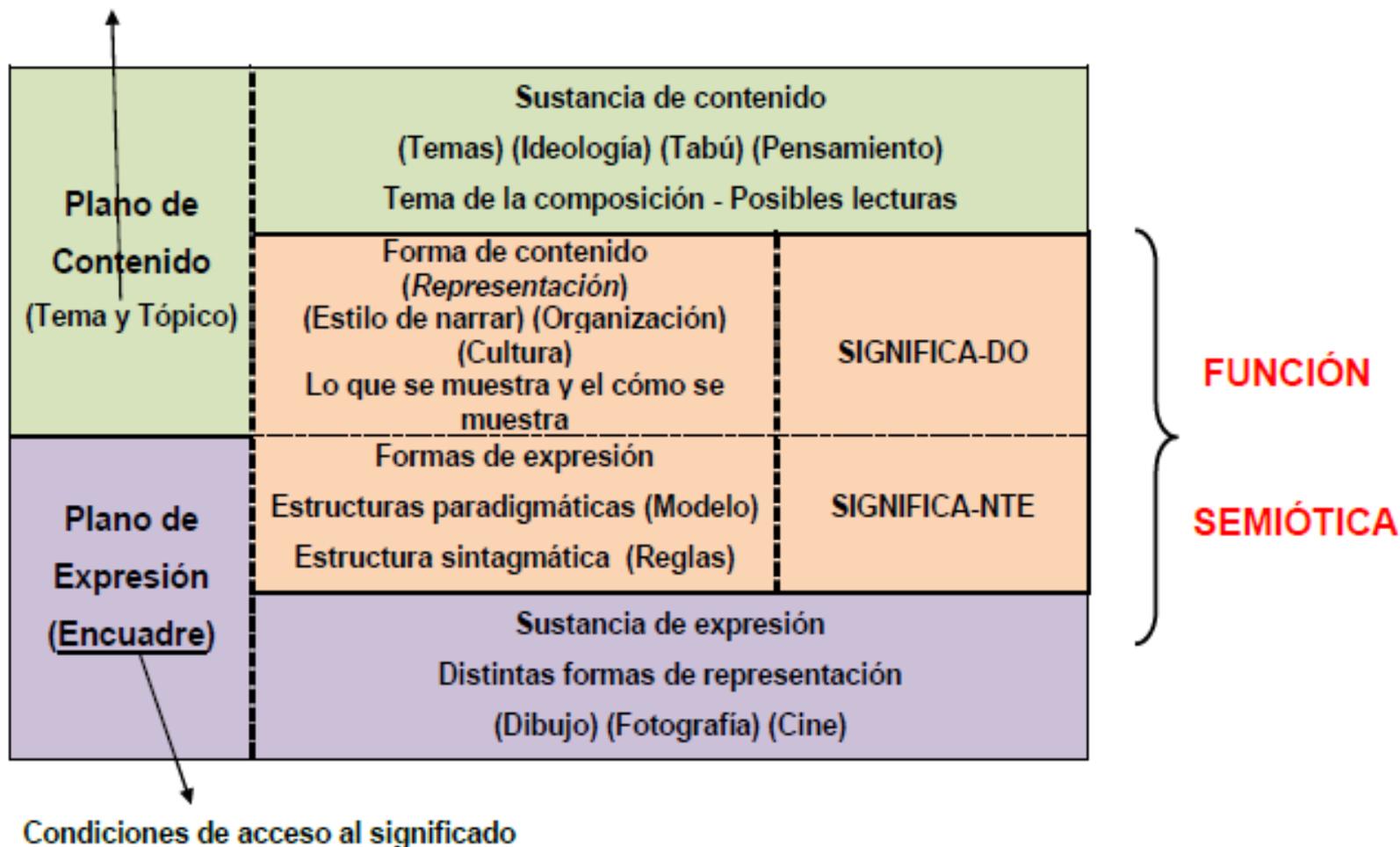

De este modo, en todo texto visual se puede reconocer la huella del sujeto de la enunciación o enunciador, por definición.

MODELO LOUIS HJELMSLEV

En la imagen

Formas de interpretar el texto

Vínculo entre encuadre y tópico

Vínculo entre encuadre y tópico

Teoría de la recepción

TEORIA DE LA RECEPCIÓN

Especifica

IMPACTO DE OBRA EN LO SOCIAL Y EN EL RECEPTOR
(lector es el complemento de la obra)
Dialéctica
Ahistórica

activa

Poiesis: producción
Aisthesis: recepción
Catarsis:
sanación-comunicación

Analiza

NARRADOR:
Omnisciente: 3 persona
Protagonista: 1 o 2 persona
Personaje: 1 o 3 persona
Testigo: 3 persona
Impersonal: 3 persona

MACROESTRUCTURA
Tema general
Asunto
Idea principal
Ideas secundarias

VALORACIONES
Tesis planteadas
Valores encontrados
Sustentación
Apreciación

- En esta tesis la experiencia estética está en tres ámbitos: el productivo, el receptivo y el comunicativo y se relaciona con los términos poiesis, aisthesis y catharsis.

Poiesis

- Entender el mundo, no como algo que se impone, sino como algo que puede ser producido. El mundo deja de ser efecto de conceptos científicos, tecnológicos, artísticos y artesanales, y aparece como fruto de una apropiación expresada mediante la obra de arte.

Aisthesis

- Alude a la percepción como un medio válido para construir un conocimiento del mundo que el arte es capaz de ofrecer al receptor, quien llega al conocimiento a través de la construcción de relaciones entre elementos dispersos y desencadenados en el carácter procesual de la obra de arte.

Catarsis

- Facultad de la experiencia de redimir («soportar» o «purificar») al espectador de sus propias bajas pasiones, al verlas proyectadas en los personajes de la obra, y al permitirle ver el castigo merecido e inevitable de éstas; pero sin experimentar dicho castigo él mismo.
- De modo que, después de presenciar la obra teatral, se entenderá mejor a sí mismo, y no repetirá la cadena de decisiones que llevaron a los personajes a su fatídico final.

La estética de la recepción: Jauss

- El horizonte de expectativas:

Cada lectura viene precedido por un horizonte de expectativas: desde la forma a la temática, las características del género literario al que supuestamente se adscribe el texto que leemos o nuestros conocimientos sobre el autor y su obra. Este horizonte de expectativas será confirmado, variado, negado o parodiado, pero supondrá un diálogo entre el lector y el texto que ocasionará finalmente un cambio tanto en el lector como en el texto.

Conclusiones teóricas

- La obra interroga y transforma los criterios implícitos con que la abordamos, desconforma la rutina de nuestros hábitos de percepción y con ello nos obliga, a reconocerlos por primera vez como realmente son.
- En realidad, la teoría de **la recepción** se basa en una ideología liberal humanista: creer que en la lectura de ser flexibles, receptivos, imparciales; preparados para poner en tela de juicio nuestros criterios y permitir que se transformen
- Si mediante nuestras estrategias de lectura modificamos el texto, éste, simultáneamente, nos modifica como objetos de un experimento científico, y podría dar a nuestras preguntas una respuesta impredecible.

Fin de presentación