

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: Comunicación y Crítica **Cátedra:** SEXE
Carreras de Diseño de Indumentaria y Diseño Textil

- Plan de estudios:
- Carga horaria total: 120 horas.
- Carga horaria semanal: 4 horas.
- Duración del dictado: anual
- Turnos: Tarde de 17:00 a 21:00 y Noche de 19:00 a 23:00.
- Tipo de promoción: Trabajos Prácticos Aprobados y Examen Final

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG) NIVEL: Tercer Nivel de Grado.

2. OBJETIVOS

Del diseño y de la comunicación no hay, ni es esperable, una teoría formalizada. Siendo lo que son, campos del conocimiento, reciben el aporte de distintas teorías que construirán -siempre provisoriamente- una explicación.

En cierto sentido el Diseño y la Comunicación son conceptualizaciones equivalentes, es decir, tienen cierta problemática, objeto y vertientes comunes porque comparten una raíz subyacente: operan, estudian, se desarrollan, con signos. Por eso sostengo que así como cualquier profesor, de cualquier materia, supone (como es lógico, y deseable, por otra parte) que su materia es la que aporta las “verdaderas claves de la carrera”, cualquier profesor de comunicación puede afirmar algo más: el diseño y la comunicación comparten el signo.

En cualquier situación cultural no se pueden plantear emisores y receptores neutros sino instancias de emisión y de recepción determinadas por condiciones de producción y condiciones de reconocimiento. Entre ambas condiciones no circulan mensajes “portadores” de información, sino discursos, esto es: textos situados.

Un objeto –para nuestro caso, un objeto de indumentaria o un objeto textil- es una producción de sentido. Ese objeto, como configuración de signos, como objeto cultural, forma parte de la semiosis social. Con cierta aplicación de una gramática o tecnología, con alguna intencionalidad estética y conocimientos sobre la forma, se puede generar un diseño, es decir, un discurso.

El diseño es un discurso.

El diseño, como discurso, es el enfoque de este curso. Así, puede ser abordado desde la comunicación porque, al compartir el signo, comparte las relaciones que los signos establecen entre sí.

De signos tratan la semiología, la semiótica, la comunicación. Con signos trata el diseño. *Comunicación y crítica* puede ser planteado como un curso que se distancia del objeto para diseñar diseño.

El curso tiene dos partes. Una, primera, básica, se ocupa de nociones de semiología, semiótica y comunicación; indispensables para recorrer una segunda parte donde se enfrentan temas de diseño desde el punto de vista comunicacional.

No podremos dividir taxativamente cada aspecto teórico de la materia y su aplicación, pero sí vincularemos la parte "semio" (semiológica y semiótica) al objeto de estudio de la carrera, esto es, el indumento, el producto textil; la parte comunicacional dará cuenta de los aspectos teóricos del diseño.

Ambas estrategias serán combinadas y convergentes. No obstante, es probable que surja otro punto de vista desde el cual es factible pensar la profesión.

Así resulta.

Comunicación y Crítica no contiene secretos, claves extrañas, criterios arbitrarios, o conceptos capciosos. El cursado se resuelve prestando atención en las clases teóricas, preguntando aquello que no entienda, estudiando los textos indicados, consultando sus dudas y asumiendo una actitud participativa en la clase práctica.

3. CONTENIDOS

Unidad Temática 1:

PRIMER CUATRIMESTRE

TEMA 1 LA COMUNICACIÓN

Definiciones de comunicación. Campos de aplicación del concepto. Comunicar y no comunicar. Diferencias entre comunicación e información. Tres modelos para pensar la comunicación y el diseño: fenómenos empíricos (modelo funcionalista y teoría crítica); modelos estructurales; investigación transdisciplinar. Teorías de la emisión y de la recepción. Receptor pasivo, receptor activo. Modelos culturales. Comunicación y diseño de indumentaria y textil. "Una" definición de comunicación.

TEMA 2 LA SEMIOLOGÍA

El lenguaje. Lengua y habla. Definición de signo para Saussure. Significado y significante. Las cuatro propiedades del signo lingüístico. Arbitrariedad, carácter lineal del significante, inmutabilidad y mutabilidad. El concepto de valor. Los dos ejes del lenguaje: paradigma y sintagma. Denotación y connotación. El lenguaje de la indumentaria. El signo de vestimenta. El significado y el significante en diseño. Paradigmas y sintagmas de la vestimenta.

TEMA 3 EL PROYECTO SEMIÓTICO

Deducción, inducción, abducción. La faneroscopia. Definición de signo para Peirce. El modelo de pensamiento triádico. La semiosis ilimitada. Relaciones entre el representamen y el

objeto: ícono, índice y símbolo. Representación icónica y lenguaje verbal. Analogías y diferencias entre semiología y semiótica.

Semiótica de la indumentaria. Iconos, índices y símbolos de la vestimenta. La definición semiótica de objeto. La Indumentaria como semiosis ilimitada.

TEMA 4 DISEÑO Y DISCURSO

Definición de discurso. Semiosis social y discurso social. Condiciones de producción y de reconocimiento. Nociones de marca y huella. Reglas mediante las cuales la materia se convierte en significante. Producción de sentido y fenómenos sociales. Realidad y discurso social. Lo verosímil. La moda como discurso social. El diseño como producción de sentido.

TEMA 5 LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE

Modelo comunicacional: Emisor - Mensaje - Receptor - Código - Canal - Referente
Lingüística y poética. El modelo de Jakobson. La reformulación de Chaves: Pequeña teoría del cartel.

La reformulación desde el diseño. Las funciones del lenguaje en la indumentaria. La construcción de mensajes y la indumentaria. Seis instancias de la comunicación en la indumentaria y en el producto textil.

Relación entre texto e imagen. Funciones de anclaje y relevo. Representación icónica y lenguaje verbal. Relación entre texto e imagen.

TEMA 6 LA ENUNCIACIÓN

Definiciones de enunciado y enunciación. El contrato en los títulos. El contrato en las imágenes. Las revistas en Argentina. La diferencia entre Emisor y Enunciador. La diferencia entre Receptor y Destinatario. Los pactos entre enunciadore y destinatarios. La construcción del emisor. Análisis de revistas de moda o de la mujer. La construcción del cuerpo en los medios de prensa gráfica. Figura y figuración.

TEMA 7 MITO

Concepto de mito para Barthes. La domesticación de la realidad. El mito como forma. El mito como segundo lenguaje. El mito es un habla despolitizada. Las figuras retóricas del mito. Mitología y narración. El mito como privación de historia, tautología, vacuna, cuantificación de la cualidad, verificación, identificación, ninismo.

Los mitos de la moda. Mitologías del diseño.

TEMA 8 RETÓRICA TEXTIL Y DE LA INDUMENTARIA

Definiciones y operaciones retóricas. Norma y desviación. Concepto de *Grado cero*. Las principales figuras retóricas.

Metáfora y metonimia. Motivaciones y funcionamiento de la metáfora. Motivaciones y funcionamiento de la metonimia.

Retórica textil. Retórica de la indumentaria. Diseño textil y Grado Cero. Las operaciones retóricas del diseño. Algunos casos y cosas de retórica textil. El buen diseño. El boceto verbal. La imagen sin palabra.

TEMA 9 SEMÁNTICA DEL OBJETO

La diferencia entre significar y comunicar. La cultura técnica. Tres aspectos de la definición de objeto. Las connotaciones del objeto. Connotaciones existenciales del objeto. Connotaciones

tecnológicas del objeto. La coordenada simbólica. La coordenada de clasificación. Tres momentos de la semantización del objeto. La semántica del diseño.

Unidad temática 2:

SEGUNDO CUATRIMESTRE

TEMA 10 EL COLOR Y SUS CONNOTACIONES

Significado simbólico de los colores. Los fenómenos perceptivos. El color y las manifestaciones culturales. Blanco, negro, gris y beige. El color de la vestimenta. Presencia y ausencia del color. Semiótica y semiología del color.

Los colores del discurso social. Los colores que “no existen”. Colores planos y estampados. El teñido de las telas. El “mundo” de la tintorería. Teñir, estampar, y diseñar.

El color de la camiseta. Color y forma. Diseños son apodos. Comunicación, estética, tecnología.

TEMA 11 POSTMODA

Modernidad. Perspectiva histórica de los saberes e imaginarios sociales dominantes. La situación postmoderna. Algunos elementos importantes de la postmodernidad. Punto de vista comunicacional de la postmodernidad. La hiperelección y el individualismo radical. Seducción y obscenidad. El simulacro. Hacia un nuevo concepto de moda: la Postmoda. Objetos modernos. El traje moderno. La modernidad del jean. La industria de diseño. El hacer del diseño. La cultura industrial. La inteligencia textil. El diseño inteligente. El diseño estúpido. Diseños de la basura. Basura moderna y basura posmoderna. Algunas aproximaciones a la basura textil. La tela y el trapo. Diseño basura y diseños de la basura. Epílogo descartable.

TEMA 12 DEFINICIONES DE MODA. DEFINICIONES DE LA MODA

Moda como tema y situación. Todo tema a la moda. La moda como variación erótica. La dinámica de la generación mítica. Moda como proyección e imposición. La moda: un signo - grito. Gritos y susurros de la moda. Definiciones de moda.

Dos enfoques para un vestido. El enfoque estructuralista. El enfoque de la subjetividad.

TEMA 13 FEMENINO, MASCULINO... UNA CUESTIÓN DE GÉNERO.

Versiones comunicacionales de la sexualidad. El concepto de género sexual. Distinción entre las nociones de sexo, sexualidad y género.

La perspectiva falocéntrica. El cuerpo signado. Segunda piel y segunda desnudez. Narcisismo y narcisismo dirigido. La manipulación incestuosa.

El corsé y lo que viene. Modelos comunicacionales de cuerpo. Cóncavo y convexo. El diseño de la sexualidad. Las divas mediáticas y los imaginarios del cuerpo de moda. Resignificación femenina de la indumentaria masculina.

El vestido en el mundo de la comunicación masiva. Los años 20, 50, 70, los “2000”. Exploración de superficie. Las *minas* de todos.

TEMA 14 LOS DISEÑOS DEL AMOR

Retórica del discurso amoroso. Modelos comunicacionales del amor. Modelos epistemológicos. Aplicación del diseño como discurso. El amor funcionalista, estructuralista y culturalista. Amores de moda y diseños de moda.

Fragmentos de un discurso amoroso. Breve historia de modos comunicacionales de amor, sexualidad y matrimonio.

TEMA 15 EL DISCURSO POLÍTICO

La caracterización del discurso político. Enunciador político y destinatarios. Entidades y componentes. Campaña política. Discurso ingenuo y discurso estratégico. Hipocresía y cinismo. Corrupción, divino tesoro. Los discursos políticos de moda. Análisis de los discursos de la moda como discursos políticos.

TEMA 16 LOS MEDIOS DE MODA

Medios masivos y consumo textil. Distintos abordajes al concepto de poder. Poder y contrapoder en la prensa. La noticia. El discurso informativo. El establecimiento de agenda. Concentración y dispersión de la oferta comunicacional. Receptor activo y pasivo. Segmentación y actividad del receptor según el medio: la T.V., internet, prensa gráfica, radio.

El zapping. La vida cotidiana como espectáculo. La oferta de Moda y Media. Imaginarios de la relación comunicacional de internet. Mundo real y mundo virtual.

De medio a medio. El presente continuo. La tele de la tele, y la tele que se lee. Visiones de diseño.

TEMA 17 DISEÑOS DE LA VIOLENCIA

Violencia y lenguaje. La violencia natural y “naturalidad” de la violencia. La violencia como situación comunicacional. Discursos de la violencia y la violencia como discurso. El desequilibrio irreversible. La definición de “encerrona trágica”.

Códigos de la violencia. Diseños de la violencia y diseños violentos. La inclusión y la exclusión. Violencia permitida y violencia prohibida.

TEMA 18 LA VENTA DE DISEÑO

Características de la venta de objetos diseñados. Difusión, objeto y diseñador: funciones del lenguaje de cada uno. Clientes “malos” y “buenos”. El discurso “perfecto”. La gestión de ventas. Saldos y retazos de la venta de diseño. Cuatro modelos de venta de diseño.

TEMA 19 HACIA “UNA” TEORÍA ACERCA DEL DISEÑO

El diseño: la “nueva” subjetividad. Las tradiciones de pensamiento del diseño. Los ejes metodológicos. Metodología y método de diseño. El diseño de indumentaria y el diseño textil: sus campos de incumbencia. El diseño profesional

Crítica del diseño “puro”. Entre los casos y las cosas. Diseño y diseñado. Precisiones sobre el proyecto. El diseño social. El diseño como oficio y profesión.

Modalidad de Enseñanza:

En el Curso Anual cada jornada consiste en una clase “**Teórica**” que se expone para todo el curso **de 19:00 a 21:00** y una clase **Práctica** que se desarrolla en cada una de las comisiones **de 17:00 a 19:00 hs ó de 21:00 a 23:00**

En “la Teórica”, se inicia y explica cada unidad temática, que luego será relacionada con el material de autor y textos complementarios cuya lectura se indique para la clase “**Práctica**”.

Es obligatorio un **75% de asistencia** tanto en las clases “Teóricas” como en las clases “Prácticas”. Además de la obligatoriedad reglamentaria, la asistencia es imprescindible para entender los conceptos básicos, los ejemplos, y la relación entre los textos teóricos, los textos en apuntes y los textos de diversos autores, en fin para entender la materia.

El curso se divide en dos partes que corresponden a los cuatrimestres del Curso Anual.

Modalidad de Evaluación:

Al finalizar cada una de esas etapas se tomará un **Examen Parcial escrito** que se aprueba con la calificación de **4 (cuatro)**.

Cada uno de los exámenes Parciales escritos tiene un **Examen Parcial Recuperatorio**, también escrito, para los casos en que en la primera instancia no haya sido aprobado o haya estado ausente. En el caso de no aprobar la el **Recuperatorio** de cualquiera de los dos Parciales pierde la condición de Alumna/o Regular.

Se desarrollarán dos Trabajos Prácticos que también serán calificados. Desaprobar o no presentar el T.P. N° 1 y el TP N° 2 no incide en la aprobación del curso.

Las cuatro calificaciones serán promediadas como calificación general del Curso y se tendrá en cuenta como “nivel de cursado”.

La/el cursante realizará además un **Trabajo Práctico Final** que denominaremos **T.P.F.**

Es una monografía donde se articulan los conceptos de la materia en un tema a elección siguiendo cierta metodología que se indicará oportunamente en un apunte que se publicará al iniciar la segunda parte del curso.

Este **T.P.F.** no es calificado con nota numérica; su aprobación (con las correcciones que se señalen) indicará que se encuentra en condiciones de rendir el **Examen Final**.

Si el **T.P.F.** resulta **insuficiente** se le indicará que lo corrija y amplíe hasta que resulte **aprobado**.

En el caso que no cumpla con las consignas mínimas de realización, se le indicará que lo realice nuevamente hasta que reúna las condiciones para ser **aprobado**.

Los **T.P.F.** que se destaquen por el nivel de análisis y la aplicación ajustada de los conceptos de la materia, serán seleccionados para formar parte de una biblioteca a la que podrán acudir otros alumnos para consultar temas teóricos de la especialidad.

El **Examen Final Regular** es de exposición oral individual.

La/el alumna/o lo inicia con la ampliación conceptual del T.P.F. y luego será interrogado sobre cualquier tema de la materia con referencia al último Programa efectivamente dado.

En este examen es obligatoria la bibliografía general de la materia constituida por las clases teóricas, los textos de autores seleccionados en los módulos, los textos complementarios y los ejercicios de aplicación que se hayan publicado en los apuntes durante el curso inmediato anterior a la fecha de examen.

El **Examen Final Libre** es de exposición escrita y, luego (aprobada la instancia escrita) de exposición oral individual ante un tribunal de profesores.

El **Examen Final Libre** no requiere la presentación de un **T.P.F.**

El Programa será publicado con suficiente anticipación a la fecha de examen. De cualquier manera, los cambios que se realizan, programa tras programa, son mínimos: cuenta con material para comenzar a estudiar con toda la anticipación que necesite.

En el **Examen Final Libre** es obligatoria la **Bibliografía general de la materia** constituida por las clases teóricas, los textos de autores seleccionados en los módulos, los textos complementarios obligatorios y complementarios, y los ejercicios de aplicación que se hayan publicado en los apuntes durante el curso inmediato anterior a la fecha de examen. Por ejemplo, para los Exámenes Finales de los turnos de Marzo y Julio del año 2014 la bibliografía obligatoria es toda la que se incluyó en el Curso Anual 2013.

Bibliografía:

PRIMERA PARTE

En *DISEÑO.COM*

“Prólogo”

“Introducción”

En *DISEÑO.COM*

Capítulo 4: “La comunicación”

Capítulo 17: “Medios de moda”

En APUNTE

“Ampliación de la comunicación”

Aplicación conceptual.

En Módulo 1

“La teoría crítica”, por Mauro Wolf

En *DISEÑO.COM*

Capítulo 1: “La semiología”, incluyendo los TEXTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS “A propósito de lengua” y “A propósito de lenguaje”,

En APUNTE

“Ajedrez, por ejemplo”

En Módulo 1

Capítulo IV “EL VALOR LINGÜÍSTICO”

Capítulo V: “RELACIONES SINTAGMÁTICAS Y RELACIONES ASOCIATIVAS”

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

Capítulo VI: "MECANISMOS DE LA LENGUA"

Del *Curso de lingüística general*, Ferdinand de Saussure.

En *DISEÑO.COM*

Capítulo 2: "La semiótica"

Capítulo 3: "Semiologías y semióticas"

En APUNTE

"Peirce por Peirce"

"Acerca de otra sabiduría"

Aplicación conceptual: Consignas a, b, c, y d..

En *DISEÑO.COM*

Capítulo 5: "Diseño y discurso"

En APUNTE

"El diseño como producción de sentido"

"La bamba"

Aplicación conceptual

En Módulo 1

De *La semiosis social*, Eliseo Verón:

"Discursos sociales"

"El sentido como producción discursiva"

En *DISEÑO.COM*

Capítulo 5: "Funciones del lenguaje"

En APUNTE

Aplicación conceptual.

En *DISEÑO.COM*

Capítulo 7: "La enunciación"

En APUNTE

Aplicación conceptual.

En Módulo 1

Cuerpos de papel II, Oscar Traversa (compilador)

"Cuerpo y figura", Sergio Moyinedo.

"Acerca de la construcción del cuerpo en el período 1940-1970: un curso de semiotización de los medios de prensa", Oscar Traversa y María Rosa Moré

En *DISEÑO.COM*

Capítulo 8: "Mito"

En APUNTE

Aplicación conceptual.

En Módulo 1

"EL MITO, HOY"

"EL MUNDO DEL CATCH"

"EL ACTOR DE D'HARCOURT"

"LOS ROMANOS EN EL CINE"

"EL ESCRITOR EN VACACIONES"

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

De *Mitologías*, Roland Barthes

En *DISEÑO.COM*

Capítulo 9: “Retórica y diseño”

En APUNTE

Aplicación conceptual

En *Casos de comunicación y cosas de diseño*:

Capítulo 12 “El boceto verbal”

En APUNTE

“Metáforas y metonimias de la vida cotidiana”

“Retórica de la imagen”, Roland Barthes

Aplicación conceptual En *Casos de comunicación y cosas de diseño*:

Capítulo 11 “Retórica textil”

En APUNTE

“Guía de lectura con comentarios”

En Módulo 1

“Semántica del objeto”, de *La aventura semiológica*, Roland Barthes

En *Casos de comunicación y cosas de diseño*

Capítulo 13: “El boceto verbal”

SEGUNDA PARTE

Capítulo 10 de *DISEÑO.COM*:

“Las connotaciones del color”

Capítulo 6 de *Casos de comunicación y cosas de diseño*:

“El color de la camiseta”

En Módulo 2

“Paréntesis sobre la génesis del color y el colorismo”, Gilles Deleuze en *El concepto de diagrama*.

Capítulo 11 de *DISEÑO.COM*:

“Postmoda”

Capítulo 1 de *Casos de comunicación y cosas de diseño*:

“La industria de diseño”

Capítulo 4 de *Casos de comunicación y cosas de diseño*

“Inteligentes, los textiles”

Capítulo 5 de *Casos de comunicación y cosas de diseño*:

“Diseños de la basura”

En Módulo 2

“YO VISIBLE y el eclipse de la interioridad”, Paula Sibilia en *La intimidad como espectáculo*.

Capítulo 12 de *DISEÑO.COM*:

“Definiciones de la moda. Definiciones de moda.”

Capítulo 3 de *Casos de comunicación y cosas de diseño*:

“Objetos modernos”

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

Capítulo 10 de *Casos de comunicación y cosas de diseño*:

"Dos enfoques para un vestido"

En Módulo 2

"El tema del secreto", Paolo Fabbri

En Módulo 2

"El vestido escrito",

"La relación de sentido"

EL sistema de la moda, Roland Barthes

"La moda o la magia del código", Jean Baudrillard en *El intercambio simbólico y la muerte*

En Módulo 2

Capítulo 13 de *DISEÑO.COM*:

"Femenino, masculino... una cuestión de género"

Capítulo 8 de *Casos de comunicación y cosas de diseño*:

"Las minas de todos"

Capítulo 9 de *Casos de comunicación y cosas de diseño*:

"El vestido en el mundo de la comunicación masiva"

En Módulo 2

"El cuerpo o el osario de signos"

El intercambio simbólico y la muerte, Jean Baudrillard.

Capítulo 14 de *DISEÑO.COM*:

"Los diseños del amor"

En Módulo 2

Textos escogidos de *Fragments de un discurso amoroso*, Roland Barthes.

Capítulo 15 de *DISEÑO.COM*:

"Discurso político y poder"

En Módulo 2

"Derecho de muerte y poder sobre la vida", Michel Foucault en *Historia de la sexualidad I*,

Capítulo 16 de *DISEÑO.COM*:

"Diseños de la violencia"

En Módulo 2

"Democracia y violencia"

La sangre derramada, José Pablo Feinmann

En APUNTE

"Las violencias de la lengua", Maité Alvarado