

FUNDAMENTACIÓN PROGRAMÁTICA

El Diseño Gráfico es un desarrollo técnico-creativo que intenta construir un cuerpo teórico que sostenga y fundamente su práctica. Lo primero que resaltamos es que su definición como "comunicación visual" pone en juego el aspecto intersubjetivo de las relaciones entre los hombres, y que esta Interacción es esencialmente simbólica.

No es posible hablar de comunicación sin enfatizar los desarrollos modernos de las teorías Semiológicas, (Barthes, Eco, etc.), y en especial los de la Lingüística de F. de Saussure y las teorías de Jakobson.

El lenguaje "especifica" al hombre. Su "ser" es de lenguaje, ya que "es", en tanto hablante y hablado.

La teoría del significante da cuenta de la ambigüedad del Signo lingüístico, y del hecho de que la relación entre significante y significado es arbitraria y por lo tanto generadora de sentidos varios para una palabra, o a la inversa., de diferentes palabras para nombrar un mismo significado. Estos aspectos de multivocidad, equívocidad, etc., del lenguaje, generadores del malentendido, del doble sentido, etc., deben ocupar un lugar de análisis en la transmisión de mensajes.

En consecuencia, podemos afirmar que, la comunicación, que también se puede observar entre los animales, queda subsumida por el lenguaje, en el ámbito de los fenómenos humanos.

Las funciones del lenguaje son varias, pero podemos circunscribir algunas que den cuenta de una posible clasificación de los mensajes que interesan al Diseño Gráfico. Por un lado, la función referencial, que privilegia la dimensión informativa de los mensajes que indican o nombran cosas u hechos del mundo exterior, frente a los cuales el receptor permanece pasivo; y por otro, la función conativa, que se manifiesta en los mensajes persuasivos, aquellos que intentan motivar al receptor, movilizándolo en sus convicciones, pasiones, deseos, intereses, etc. A estas dos funciones agregamos, la poética, que corresponde a la dimensión estética necesaria al diseño de cualquier mensaje visual.

En referencia a estos temas, la Psicología pone a disposición, un cuerpo teórico-explicativo de los fenómenos correspondientes a la denominada subjetividad. Si los desarrollos clásicos parcializan al hombre en sus diferentes funciones: memoria, percepción, atención, etc., desde las conceptualizaciones gestálticas en adelante, las conductas humanas son "respuestas totales de un individuo, incluido en un campo", del que es parte. No se habla más de cuerpo y mente, ni de átomos funcionales, sino de una configuración estructurada. La noción de sistema anticipa la de estructura, y de allí nuevos desarrollos en la definición del psiquismo humano.

Es el Psicoanálisis, que a fines del siglo XIX, amplía la conceptualización precedente, poniendo en juego el concepto de "inconciente". La esfera de los fenómenos psíquicos se extiende mas allá de la conciencia, y aquellas manifestaciones enigmáticas, como los sueños, los síntomas, los lapsus, etc., comienzan a tener un sentido a descifrar.

El sujeto así planteado, pierde el reinado de la razón, de la que hizo gala Descartes, y se plantea dividido. Esta pérdida no deja de ser una enorme ganancia para la comprensión del psiquismo.

La percepción, cuya selectividad dan cuenta las escuelas psicológicas fenomenicas, pasa a ser un acto complejo, esencialmente inconciente, y donde el deseo regula sus resultados.

Sostenemos entonces, que tanto lo comunicacional como lo visual puede ser estudiado desde la psicología y el psicoanálisis, al tiempo que la comprensión de la subjetividad, puede ayudar en el análisis de los efectos del mensaje, y de las particularidades del acto creativo de diseño.

FUNDAMENTACION TEMATICA

La Psicología como disciplina abarca, tanto sincrónica como diacrónicamente, múltiples desarrollos y distintas "aplicaciones" que dependen a su vez de las hipótesis explicativas que se utilicen.

A fines del siglo pasado, y como respuesta a la "enfermedad psíquica" llamada neurosis, se va estructurando un enorme cuerpo teórico, que intenta dar cuenta de la particularidad deseante del ser humano. Es el deseo en su condición inconciente, el que determina los fenómenos psíquicos que se inscriben en el campo de la subjetividad. El psicoanálisis "apuesta" firmemente al análisis enriquecedor y liberador del hombre, a diferencia de otras corrientes que buscan una síntesis adaptativa y condicionante al medio ambiente.

Sostener la singularidad de los sujetos, impide las generalizaciones y por lo tanto, las "aplicaciones" presupuestas, pero le otorga al individuo el marco necesario para la independencia jugada creativamente en todos los ordenes de acción, sean pensamientos, actos, sentimientos, etc.

"Recortar" algunos conceptos psicoanalíticos para ser trabajados en esta propuesta académica, tiene sus riesgos, pero vale la pena correrlos, en tanto su conocimiento permite relaciones y articulaciones que no se detienen en la obviedad o la comodidad

No desarrollamos entonces una Psicología aplicada al Diseño Gráfico, pues nuestro interés se centra en la "construcción" entre otras disciplinas de un referente teórico para su praxis, no obstante ello, los temas transmitidos permiten realizar intersecciones creativas, ya que la selección conceptual, ha sido realizada en relación al acto creador del diseño, donde la subjetividad se pone en juego generando situaciones particulares. Esto comprende no solo la actividad proyectual en su especificidad, sino también toda la producción espontánea del psiquismo humano, sean éstos, sueños, síntomas, olvidos, lapsus, chistes, etc. La importancia comunicacional es reconocida desde el estudio del inconciente "estructurado como un lenguaje", y el trabajo metafórico-metonímico que realiza el deseo en el diseño de mensajes. El aspecto "visual" y "perceptivo" es estudiado desde la conceptualización de la representación y de la imagen, y sus efectos en la constitución del sujeto humano, que es además el umbral de todo el mundo perceptible.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRAFICO

Asignatura: Psicología
Cátedra: Depino

Carga horaria: 4 hs.semanales

Año: 2004
Curso: Cuatrimestral

CONTENIDOS

En relación con los fundamentos programáticos y temáticos planteados, consideramos la necesidad de la transmisión de la información seleccionada, articulada en cuatro grandes unidades conceptuales. Para facilitar una actitud activa del alumno frente al conocimiento, a las reuniones generales, llamadas teóricas, se le suman discusiones de bibliografía en grupos reducidos. Las referencias bibliográficas son las citadas en este programa.

Unidad temática I: EL CONCEPTO DE INCONCIENTE.

Esta unidad abarca los conceptos esenciales para el análisis de los temas referidos al descubrimiento psicoanalítico. Ubicados al comienzo del programa, permiten a su vez, el cuestionamiento crítico de otros desarrollos psicológicos que sufrieron "impasses" epistemológicos significativos.

TEMAS:

- El aporte de la teoría del significant en la lectura posible de los mensajes informativos y persuasivos. El mensaje publicitario y su particular manejo de la condición deseante del ser humano.
- Concepto de inconciente. El descubrimiento freudiano de su lógica, y la importancia que esto significó para las concepciones psicológicas clásicas. Características que definen al sistema y leyes de funcionamiento: condensación y desplazamiento. "El inconciente estructurado como un lenguaje", leyes de la retórica: metáfora y metonimia.
- Formaciones del inconciente, nociones de deseo inconciente y represión. Una clasificación posible: síntomas, actos fallidos, sueños, chistes y producción artística. Contenidos manifiesto y latente. El Surrealismo: Dalí, Magritte, Buñuel, otros. Locura y psicosis.
- El deseo inconciente y su sostén pulsional. Diferencia entre instinto y pulsión, cuerpo biológico y cuerpo erótico. Diseño del cuerpo y del espacio por el síntoma, sea conversivo o fóbico. Ejemplos. Diseño del mensaje obsesivo.

Unidad temática II: CULTURA Y LENGUAJE

El hombre como deseante es producto de su dependencia del lenguaje y de la cultura. El hombre habla porque el lenguaje lo ha hecho hombre. La cultura, como construcción específicamente humana, se distancia de la naturaleza y marca con "sentido" todos sus productos, el ser humano no puede escapar a sus efectos y al malestar que ella genera. Por estas razones, la unidad integra aportes de otras disciplinas afines, como la Lingüística y la Antropología estructural, que fundamentan la epistemología psicoanalítica.

TEMAS:

- Oposición entre la naturaleza y la cultura. Noción de "hombre" para el "Humanismo". Ambito de la psicología. Esfera del simbolismo.
- Antropología: desarrollo estructuralista de Lévi-Strauss. Fenómenos culturales relevantes: reglas de parentesco (exogamia, prohibición del incesto), mitos.
- Lingüística: investigaciones de F. de Saussure. Signo lingüístico= ste/sdo.
- El estructuralismo como método epistemológico. Concepto de estructura y la ruptura con el método histórico-evolutivo.
- Lugar del Psicoanálisis en la historia de la Psicología, y su constitución como "Ciencia Conjetural", que resuelve la antinomia: Ciencias Exactas versus Humanas.
- "Malestar en la cultura".

Unidad temática III: LA RELACION DEL HOMBRE CON LA IMAGEN

El ser humano en tanto tal, ha perdido la relación natural con su entorno, entre ambos se ubica el simbolismo. No hay acceso a las cosas que no se realice a través de representaciones, y entre ellas privilegiamos las "imágenes".

En esta unidad consideramos el aporte que el psicoanálisis ha realizado al análisis de los fenómenos perceptivos-visuales. El concepto de deseo sirve para superar las detenciones del conocimiento que enfrentaron "escuelas psicológicas" tales como, la Fenomenología, la Gestalt o Escuela de la Forma, el New Look, etc., que intentaron controlar las variables subjetivas.

Otro aspecto a considerar es la dependencia en la constitución del "yo", de la existencia de la imagen del cuerpo propio. El concepto de identificación aporta datos explicativos de las interacciones entre sujetos, y de los fenómenos grupales.

La complejidad y amplitud de los temas tratados en esta unidad, la convierten en la más difícil de todas.

TEMAS:

-El deseo inconciente y los deseos pre-concientes. El deseo en el sueño articulado en imágenes. Efectos en los diseños pictóricos. Holbein y la anamorfosis. Velázquez y la perspectiva.

-Importancia de la subjetividad en los fenómenos perceptivos normales y anormales. Fantasías, ilusiones, alucinaciones, etc.

-Visión y mirada: el fenómeno perceptivo desde el punto de vista cognoscitivo corresponde al campo de la visión, y se equipara al lenguaje como código que sirve a la comunicación. Pero el lenguaje implica "polisemia significativa" que, al vehicular lo inconciente, lapsus por ejemplo, invierte la relación sujeto-objeto. En la percepción, desde su funcionamiento pulsional, el sujeto percipiente pasa a ser objeto percibido, y este es el campo de la mirada.

-Los efectos de la imagen en el psiquismo. Conceptualización y articulación del registro Imaginario con el Simbólico y el Real. Antecedentes en la Etología (K. Lorenz) y explicación del Estadío del espejo (J. Lacan).

-El proceso de "identificación" y su clasificación en: primaria, edípica y a un rasgo. Sus consecuencias: constitución del yo, narcisismo, relación de objeto. Enamoramiento y tensión agresiva. Construcción de "Ideales" e importancia de la idealización en las elecciones profesionales y afectivas.

Unidad temática IV: CREATIVIDAD

La cultura ejerce su influencia sobre el ser humano, condicionándolo al establecer reglas y normas que reprimen la satisfacción pulsional, no obstante, ciertas actividades científicas o artísticas escapan al sometimiento cultural y producen rupturas generadoras de hechos nuevos. El estudio de estos hechos lleva al psicoanálisis a la teorización de un concepto útil para la explicación de la creatividad, que es el de "sublimación". A los efectos adaptativos que produce la "represión", se le enfrentan los disruptivos de la "sublimación"; pero en este caso, efectos tolerados por la cultura, debido al hecho de que sus obras representan un alto valor para la sociedad, al tiempo que se muestran capaces de generar, en el receptor, un particular "goce" llamado "estético". La creación está implícita en cualquier propuesta de diseño, y la dimensión estética no puede ignorarse, se considere al Diseño Gráfico como una ciencia social o como una disciplina artística.

TEMAS:

-Sublimación y represión: dos destinos posibles de la pulsión. Teoría sexual para el Psicoanálisis.

-Proceso creativo: sus pasos. Idealización, identificación, sublimación.

-El goce estético como "conciliador" entre el artista y el espectador.

-Naturaleza del genio creador: Ingenuidad y escepticismo.

-Mito de Prometeo y su conceptualización del héroe de la renuncia. Fantasía y juego.

-El Diseño Gráfico como actividad creativa.

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRAFICO**

**Asignatura: Psicología
Cátedra: Depino**

Carga horaria: 4 hs.semanales

**Año: 2004
Curso:Cuatrimestral**

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

- D' Angelo, Marchilli, Carbajal. "Una introducción a Lacan", "El signo", Cap. 3 - Lugar Edit.- 1984.
- Fages, Jean. "Para comprender a Lacan" - "El estadio del espejo". Nueva Vision.
- Freud, Sigmund. "Totem y Tabú". Cap. 1. "El horror al incesto" y Cap. 4, ap. V "El retorno infantil al totemismo".- Obras Completas. Edit. Biblioteca Nueva. Vol. II. 1948. o Amorrortu Editores, Vol. 18. 1975.
- Freud, Sigmund. "Psicopatología de la vida cotidiana", Cap. 1 "Olvido de nombres propios", Cap. 2 "Olvido de palabras extranjeras". O.C. B.N. Vol. 1 o Amorrortu Edit., Vol. 6.
- Freud, Sigmund. "Los sueños", conferencias VII ©, XI (g), en "Introducción al psicoanálisis". O.C. B.N. Vol II. o Amorrortu Edit. Vol 16
- Freud, Sigmund. "Algunas observaciones sobre el concepto de lo inconciente en Psicoanálisis". O.C.B.N. Vol 1
- Freud, Sigmund. "Lo inconciente" – Cap. V: "Cualidades especiales del sistema Inc.", O.C.B.N. Vol 1 o A. Editores Vol 14
- Freud, Sigmund. "El Moisés de Miguel Angel". O.C.B.N. Vol II
- Freud, Sigmund. "El porqué de la guerra" – O.C.B.N. Vol III
- Freud, Sigmund. "El poeta y la fantasía". O.C.B.N. Vol II
- Freud, Sigmund. "El malestar en la cultura", Cap. 3 y 4. O.C.B.N. Vol III o A. Edit. Vol. 21
- Lacan, Jacques. "Algunas reflexiones sobre el Yo".- Revista Uruguaya de Psicoanálisis, Tomo XIV, nro. 2. 1976.
- Lacan, Jacques. "El estadio del espejo como formador de la función del yo" – Escritos I – Siglo XXI – 1971.
- Levi-Strauss, Claude. "Las estructuras elementales del parentesco". Cap. 1: "Naturaleza y cultura" - Paidós Studio. 1981.
- Masotta, Oscar. "Lecciones de introducción al psicoanálisis", Cap. 3 y 4.- Gedisa. 1979.
- Palmier, J. C. "Jacques Lacan, lo simbólico y lo imaginario" – "La fase del espejo y la formación del yo".
- Saussure, Ferdinand. "Curso de Lingüística General", cap. 4 - Editorial Losada - 1972.
- Sazbón, José. "Saussure y los fundamentos de la lingüística". Introducción. - Centro Editor de América Latina. 1985.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRAFICO

Asignatura: Psicología

Cátedra: Depino

Carga horaria: 4 hs.semanales

Año: 2004

Curso: Cuatrimestral

BIBLIOGRAFIA GENERAL

- Azara, Pedro. "Imagen de lo invisible" – Anagrama – Colección Argumentos – España – 1992.
- Amitin, D y otros. "La creación del arte – Incidencias freudianas" – Nueva Visión – 1991.
- Barthes, Roland. "El grado cero de la escritura" – SigloXXI editores – 1985.
- Barthes, Roland. "Mitologías" – Siglo XXI editores – 1986.
- Barthes, Roland. "La cámara lúcida, nota sobre la fotografía" – Paidós Comunicación – Bs. As. – 1994.
- Catalá – Doménech, Joseph M. "La violación de la mirada – La imagen entre el ojo y el espejo" – Los libros de Fundesco – Madrid – 1993.
- Cirlot, Lourdes, ed. "Primeras vanguardias artísticas – Textos y documentos" – Edit. Labor, S.A. – 1993.
- Cole, Alison. "Perspectiva" – Testimonio Visual del Arte – Emecé Editores.
- Corti, Rafaella. "Diego Velázquez" - Los genios de la pintura – Gran Biblioteca Sarpe – Madrid – 1979.
- Debord, Guy. "La sociedad del espectáculo" – Biblioteca de la mirada – Bs. As.
- Derrida, Jacques. "La verdad en pintura" – Espacios del saber – Paidós – 2001.
- Didier-Weill, A. y otros. "El objeto del arte – Incidencias freudianas" – Edic. Nueva Visión – 1988.
- Eco, Humberto. "La estrategia de la ilusión" – Ed. Lumen/Ediciones de la Flor – 1995 – Bs. As.
- Ernst, Bruno. "El espejo mágico de M.C.Escher" – Taschen.
- Ernst, Max. "Los grandes Pintores" – Viscontea – Bs. As. – 1978.
- Foucault, Michel. "Esto no es una pipa – Ensayo sobre Magritte" – Anagrama – 1981.
- Grüner, Eduardo. "El sitio de la mirada" – Grupo Editorial – Norma – 2001.
- Gimferrer, Pere. "Magritte" – Ed.Poligrafa, S.A. 1986.
- Holbein. Hans. "Pinacoteca de los genios" – Editorial Codex S.A. – 1964.
- Huot, Hervé. "Del sujeto en la imagen – Una teoría del ojo en la obra de Freud" – Nueva Visión – 1991.
- Milner, Max. "La fantasmagoría" – Lengua y Estudios literarios – Fondo de Cultura Económica – México – 1990.
- Mondzain, Marie – José. "Image, icone, economie, les sources byzantines de l'imaginaire contemporain" – Seuil – 1996.
- Paris, Jean. " El espacio y la mirada" - Taurus - España – 1967.
- Sartre, Jean Paul. "La imaginación" – Colección Índice – Ed Sudamericana – Bs. As – 1973.
- Swinglehurst, Edmund. "The art of the Surrealists". Parragon Book – 1995.
- Trias, Eugenio. "Lo bello y lo siniestro" – Seix Barral – 1984.
- Wittgenstein, Ludwig. "Observaciones sobre los colores" – Paidós Estética – 1994.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRAFICO

Asignatura: Psicología
Cátedra: Depino

Carga horaria: 4 hs.semanales

Año: 2004
Curso: Cuatrimestral

PAUTAS DE EVALUACION

- La materia es aprobada en su cursada a partir de la evaluación semanal del docente coordinador de los grupos de discusión y de uno o dos parciales escritos.
- La aprobación definitiva, tal como lo establece la Facultad, es a través de un exámen oral final.

REGLAMENTO DE CATEDRA

- Se requiere la asistencia en un 75 % tanto en las clases teóricas generales como en las clases de discusión en grupos pequeños, conformados por un número variable de 15 a 20 alumnos.

LISTADO DE DOCENTES

- Lic. Héctor Depino – Profesor Titular – Jefe de cátedra – Clases teóricas.
- Lic. Miriam Dinsman – Categoría Académica: J. T. P. – Coordinación de grupo.
- Lic. Ester Mehl – Categoría Académica: J.T.P. – Coordinación de grupo.
- Lic. Lidia Sepúlveda – Categoría Académica: J.T.P. – Coordinación de grupo.
- Lic. Silvia Drikier – Categoría Académica: Ay. De 1ra. – Coordinación de grupo.
- Lic. Lidia Epstein – Categoría Académica: Ay. De 1ra. – Coordinación de grupo.
- Lic. Silvia Martínez – Categoría Académica: Ay. De 1ra. – Coordinación de grupo.
- Lic. Elizabeth Kohen – Categoría Académica: Ay. De 1ra. – Coordinación de grupo.
- Lic. Graciela Pernas – Categoría Académica: Ay. De 1ra. – Coordinación de grupo.
- Lic. Andrea Barone – Categoría Académica: Ay. De 1ra. – Coordinación de grupo.
- Lic. Laura Richetti – Categoría Académica: Ay. De 1ra. – Coordinación de grupo.
- Lic. Silvia Duec – Categoría Académica: Ay. De 1ra. – Coordinación de grupo.
- Lic. Alejandra Cucien – Categoría Académica: Ay. De 1ra. – Coordinación de grupo.

Nota: Solamente cuatro (4) docentes poseen un nombramiento cuatrimestral como ayudantes de segunda, los demás docentes trabajan de manera "ad-honorem".

GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS

- Trabajo Práctico Nro 1: Lectura y discusión de los textos correspondientes a Semiología para comprender la particularidad de la comunicación humana a través de las manifestaciones del inconciente: actos fallidos.
- Trabajo Práctico Nro 2: Lectura y discusión de textos correspondientes a: formaciones del inconciente, olvidos de nombres, lapsus lingue, etc.
- Trabajo Práctico Nro 3: Lectura y discusión de textos correspondientes al trabajo del sueño y su valor como creación espontánea del hombre.
- Trabajo Práctico Nro 4: Lectura y discusión de textos correspondientes a la concepción del inconciente estructurado como un lenguaje, su dinámica.
- Trabajo Práctico Nro 5: Lectura y discusión de textos correspondientes a la conceptualización de la Cultura en su esencia diferenciable de la Naturaleza.
- Trabajo Práctico Nro 6: Lectura y discusión de textos sobre el malestar que engendra la Cultura.
- Trabajo Práctico Nro 7: Continuación del anterior.
- Trabajo Práctico Nro 8: Lectura y discusión de textos referentes a la construcción de la cultura, en la Humanidad y el individuo.
- Trabajo Práctico Nro 9: Lectura y discusión de textos sobre la construcción del imaginario humano.
- Trabajo Práctico Nro 10: Lectura y discusión de textos sobre el fenómeno identificatorio, la constitución de la identidad y los fenómenos de enamoramiento y tensión agresiva – Efectos de grupo y constitución de ideales.
- Trabajo Práctico Nro 11: Lectura y discusión de textos sobre la Imaginación, la ilusión y la fantasía.
- Trabajo Práctico Nro 12: Continuación del anterior.
- Trabajo Práctico Nro 13: Lectura y discusión de textos sobre el acto creador.
- Trabajo Práctico Nro 14: Lectura y discusión de textos sobre el juego y la creación literaria.
- Trabajo Práctico Nro 15: Lectura y discusión de textos sobre el concepto de sublimación.
- Trabajo Práctico Nro 16: Lectura y discusión de textos sobre la psicología del creador.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRAFICO

Asignatura: Psicología
Cátedra: Depino

Carga horaria: 4 hs.semanales

Año: 2004
Curso: Cuatrimestral

PAUTAS Y OBJETIVOS

- La duración cuatrimestral de la materia, junto con la carga horaria limitada hace a la necesidad de que los objetivos de la materia se centren especialmente en la práctica de lectura y discusión de textos así como a la comprensión de la formulación de hipótesis explicativas de los numerosos fenómenos en los que el ser humano, en tanto sujeto del lenguaje, tiene participación.
- Considerar el hecho comunicacional como esencialmente simbólico, implica ejercitar la lectura y discusión de bibliografía adecuada al tema.
- El objetivo central no es tanto la apropiación de información, sino el ejercicio de obtención de los medios que garanticen la investigación.
- Finalmente, evaluamos estrictamente el esfuerzo y la dedicación implementados para la lectura y participación en la discusión.

