

PROGRAMA DE ESTUDIOS

- Propuesta de la Cátedra

Consideramos el diseño, y el gráfico en particular, como una práctica significativa compleja que impone un orden y deja una marca en todos los registros de la vida social: el espacio urbano, las superficies gráficas y audiovisuales, las instituciones, los discursos públicos -políticos, educativos, culturales, artísticos-, los hábitos, consumos y costumbres de la vida cotidiana y hasta la configuración de identidades, individuales y colectivas. La llamada "cultura de la imagen" lo es justamente de la imagen *diseñada*, ofrecida en una naturalidad engañosa -que la revolución tecnológica agudiza- pero producto de *arduos procesos de intermediación, que no sólo "informan" "hacen ver" o "comunican" sino que construyen*, en un perpetuo reenvío dialógico, imaginarios sociales, sujetos y subjetividades.

Esta consideración del diseño como indisoluble de la trama cultural -en el concepto antropológico/semiótico de 'cultura' en tanto articulación de diversos sistemas significantes-, es esencial al momento de definir el espacio de la "comunicación" que le concierne. Lejos de las visiones instrumentales, que pretenden esquematizar un recorrido pautado entre los extremos hipotéticos de la "emisión" y la "recepción", nuestra perspectiva contempla la multiplicidad del horizonte mediático, la magnitud y dispersión de las redes, la fragmentación de los públicos, la fluctuación del sentido, en definitiva, *el carácter azaroso -y muchas veces indecible- de lo que llamamos, a falta quizá de un significante más ajustado, la "comunicación" -que no logra desligarse totalmente de su raíz de "comunidad"* Este recaudo sobre la complejidad del campo de la significación/comunicación no excluye sin embargo la pertinencia de los saberes en torno a *cómo optimizar la producción de mensajes*, reducir redundancias, clarificar conceptos, descubrir nuevos significados o valores, *hacer-ver*, sobre todo en el plano del diseño, lo otro, lo diferente, quizá como ampliación cualitativa del mundo de lo conocido.

En lo que hace a nuestro campo de estudio en particular, la mirada semiótica es de alta productividad, por cuanto permite incluir los múltiples registros -visuales, tipográficos, espaciales, morfológicos, texturales, cromáticos, retóricos, verbales- que confluyen, en infinitas combinatorias, para delinear el campo tentativo donde se constituyen las "piezas" de diseño -y por ende, su significancia y "comunicabilidad"-, siempre en la encrucijada entre arte, técnica, racionalidad, tecnología, requerimientos del mercado e imaginación.

Este tipo de enfoque, que valora la multidisciplinaria sin renunciar a definir especificidades, hace imprescindible, en primer lugar, el conocimiento de ciertos paradigmas fundantes del campo de la significación -especialmente la semiolingüística de Ferdinand de Saussure, la semiótica de Charles Sanders Peirce, los estudios semiológicos de Roland Barthes o Umberto Eco- pero no a la manera de *meras formalizaciones descontextualizadas, sino en su productividad actual, en su poder conceptual* para la interpretación analítica de fenómenos de nuestro tiempo. Así, el planteo de estos autores será indisoluble del de otros teóricos que se aventuraron en el campo de la discursividad social, de las prácticas concretas de la comunicación y los usos del (de los) lenguaje/s: la teoría de la enunciación de Benveniste, que permite situarse justamente en el plano del acto, del *acontecimiento* que supone toda asunción de la palabra -cualquiera sea su soporte material-, la teoría dialógica de Mijaíl Bajtín, que

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

Asignatura: Comunicación I

Cátedra: Arfuch

Carga Horaria: 4 horas semanales

Año: 2010

Curso: Cuatrimestral

permite pensar el lugar del otro, el destinatario, como constitutivo del propio enunciado –disolviendo así la idea de un “protagonismo” unilateral del enunciador y otorgando relevancia a la *diferencia irreductible* de las posiciones de la interlocución- y también la *multiplicidad e interactividad* de los géneros discursivos –tomando la noción de “discurso” en sentido amplio-, los sistemas de valoración del mundo que suponen y su papel en la acuñación de sentidos de una época.

Sugerentes para pensar el diseño no tanto como una sucesión de escuelas o de “productos” en particular, sino como una práctica simbólica de *distinción* –en los dos sentidos del término-, ligada a condiciones socio-históricas de aparición y producción, estos cuerpos de teoría, convenientemente relacionados con fenómenos de la actualidad inmediata, funcionan a su vez como marco de intelección de textos más contemporáneos, que abordan temáticamente las nuevas reglas de la comunicación y la mediatización en un mundo globalizado.

Un mundo donde, más allá de las exigencias del mercado, se hace cada vez más necesario pensar las *otras* incumbencias del diseño: la educación, la prevención, la cultura, la recuperación del patrimonio tangible o intangible, las *iniciativas de bien público*, la *defensa de la paz y del medio ambiente*, la *antidiscriminación*, la *solidaridad*, el *pluralismo*.

- **Objetivos generales.**

- 1) Complejizar la idea de “comunicación” señalando los múltiples registros en que juega, y articulándola tanto a los paradigmas teóricos en vigencia como al horizonte de la comunicación mediatizada.
- 2) Formar hábitos de lectura, de conceptualización y de análisis. Acentuar el carácter reflexivo y crítico de la enseñanza, que permita un distanciamiento respecto de la mera práctica, del ejercicio formal, de la *aceptación sin cuestionamientos de verdades del sentido común*. De acuerdo a lo anterior, se trata de enfocar la profesión con un perfil diferencial respecto de un mero saber técnico.
- 3) Dotar a los alumnos de ciertos instrumentos aptos para la dimensión comunicacional de su práctica de diseñadores.
- 4) Desarrollar una visión analítico-crítica, no sólo a nivel de productos del diseño, de lo gráfico, sino más amplia, integrando factores socio-culturales.
- 5) Trabajar en una articulación productiva con las materias: Diseño, Morfología, Tipografía, Medios Expresivos, Historia y Estética.

- **Objetivos particulares**

- 1) Poner en relación al diseño con las nuevas formas de la comunicación contemporánea, enfatizando su rol en la trama de la cultura.
- 2) Incorporar conceptos fundantes del pensamiento sistémico y semiótico.
- 3) Pensar el diseño como práctica social significativa y como objeto de lectura, crítica e interpretación.
- 4) Reflexionar sobre la relación compleja entre diseño, imagen, arte y mercado.
- 5) Postular una articulación entre las problemáticas estudiadas y el contexto peculiar de la Argentina en la coyuntura.

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

Asignatura: Comunicación I

Cátedra: Arfuch

Carga Horaria: 4 horas semanales

Año: 2010

Curso: Cuatrimestral

• **Contenidos y Bibliografía**

Unidad I: El diseño como práctica cultural. Las nuevas formas de la comunicación contemporánea en el marco de la globalización. Semiosis del diseño en la trama de la cultura.

Bibliografía

- Barthes, R. "La cocina del sentido" en *La aventura semiológica*. Barcelona, Paidós, 1992. Geertz, C. "El arte como sistema cultural" en *La interpretación de las culturas*. Barcelona, Paidós 1994. Devalle, V. "El análisis cultural. Nuevas perspectivas para pensar el diseño" en Arfuch, L. y Devalle, V. (Comps.) *Visualidades sin fin. Imagen y diseño en la sociedad global*. Buenos Aires, Prometeo, 2009.

Unidad II: La constitución teórica del campo de la significación. Los paradigmas fundantes. La semiología de Ferdinand de Saussure: noción de signo, sistema, relación, jerarquía y valor. La semiótica de Charles S. Peirce: signo, representación y semiosis infinita. Tripartición de los signos: Índice, Icono, Símbolo. Articulaciones, herencias y actualidad de estas teorías en el escenario contemporáneo.

Bibliografía

- Saussure, F. de (Prólogo J. Saszbón) y Selección de textos del *Curso de Lingüística General*. Vitale, A. "La semiótica de Peirce" en *El Estudio de los Signos. Peirce y Saussure*. Buenos Aires, Eudeba, 2002.

Unidad III: Problemáticas de la comunicación. La puesta en juego del sistema en la producción significativa. Enunciación e intersubjetividad. Pertinencia de los conceptos de discursividad, textualidad e intertextualidad para una teoría del diseño. De lo verbal a lo gráfico: cánones de lectura.

Bibliografía

- Benveniste, E. "El aparato formal de la enunciación" en *Problemas de lingüística general*, T. II, México, Siglo XXI. Stegmayer, M. y Slipak, D. "Hacia una teoría de la lengua en uso: los aportes de Émile Benveniste" en Arfuch, L. y Devalle, V. (Comps.) *Visualidades sin fin. Imagen y diseño en la sociedad global*. Buenos Aires, Prometeo, 2009. Eco, U. "El lector modelo" en *Lector in fabula*. Barcelona, Lumen, 1991. Vazeilles, J. "¿Antes del significado? algunos interrogantes sobre el concepto de código en Ferdinand de Saussure" en Arfuch, L. y Devalle, V. (Comps.) *Visualidades sin fin. Imagen y diseño en la sociedad global*. Buenos Aires, Prometeo, 2009. Jakobson, R. "Lingüística y poética" (fragmentos) en *Ensayos de lingüística general*. Barcelona, Seix Barral, 1975. Orecchioni, K. "La comunicación lingüística" en *La enunciación*. Buenos Aires, Hachette, 1986. Arfuch, L. "El diseño en la trama de la cultura: desafíos contemporáneos" (Presentación y Capítulo 1) en Arfuch, L. Chaves, N. Ledesma, M. *Diseño y comunicación. Teorías y enfoques críticos*. Buenos Aires, Paidós, 1997.

Unidad IV: Diseño y Comunicación visual. Estatuto y retóricas de la imagen. Fotografía, arte, publicidad y diseño. Aceleración mediática y cultura visual: figuras de lo contemporáneo.

Bibliografía

Barthes, R. "Retórica de la imagen" en *Comunicaciones. La semiología*. Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1972. Eco, U. "Semiología de los mensajes visuales" en *Análisis de la imagen*. Buenos Aires, 1970. Cortí, L. y Perelmiter, L. "El problema de la iconicidad. ¿Naturaleza o convención? Sobre "Semiología de los mensajes visuales", de Umberto Eco" en Arfuch, L. y Devalle, V. (Comps.) *Visualidades sin fin. Imagen y diseño en la sociedad global*. Buenos Aires, Prometeo, 2009.

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

Asignatura: Comunicación I
 Cátedra: Arfuch

Carga Horaria: 4 horas semanales

Año: 2010
 Curso: Cuatrimestral

BIBLIOGRAFIA

- Barthes, R. "La cocina del sentido" en *La aventura semiológica*. Barcelona, Paidós, 1992.
- Geertz, C. "El arte como sistema cultural" en *La interpretación de las culturas*. Barcelona, Paidós 1994.
- Devalle, V. "El análisis cultural. Nuevas perspectivas para pensar el diseño" en Arfuch, L. y Devalle, V. (Comps.) *Visualidades sin fin. Imagen y diseño en la sociedad global*. Buenos Aires, Prometeo, 2009.
- Saussure, F. de Prólogo (J. Saszbón) y **Selección de textos del Curso de Lingüística General**.
- Vitale, A. "La semiótica de Peirce" en *El Estudio de los Signos. Peirce y Saussure*. Buenos Aires, Eudeba, 2002.
- Benveniste, E. "El aparato formal de la enunciación" en *Problemas de lingüística general*, T. II, México, Siglo XXI.
- Stegmayer, M. y Slipak, D. "Hacia una teoría de la lengua en uso: los aportes de Émile Benveniste" en Arfuch, L. y Devalle, V. (Comps.) *Visualidades sin fin. Imagen y diseño en la sociedad global*. Buenos Aires, Prometeo, 2009.
- Eco, U. "El lector modelo" en *Lector in fabula*. Barcelona, Lumen, 1991.
- Jakobson, R. "Lingüística y poética" (fragmentos) en *Ensayos de lingüística general*. Barcelona, Seix Barral, 1975.
- Vazellles, J. "¿Antes del significado? algunos interrogantes sobre el concepto de código en Ferdinand de Saussure" en Arfuch, L. y Devalle, V. (Comps.) *Visualidades sin fin. Imagen y diseño en la sociedad global*. Buenos Aires, Prometeo, 2009.
- Orecchioni, K. "La comunicación lingüística" en *La enunciación*. Buenos Aires, Hachette, 1986.
- Arfuch, L. "El diseño en la trama de la cultura: desafíos contemporáneos" (Presentación y Capítulo 1) en Arfuch, L. Chaves, N. Ledesma, M. *Diseño y comunicación. Teorías y enfoques críticos*. Buenos Aires, Paidós, 1997
- Barthes, R. "Retórica de la imagen" en *Comunicaciones. La semiología*. Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1972.
- Eco, U. "Semiología de los mensajes visuales" en *Análisis de la imagen*. Buenos Aires, 1970.
- Corti, L. y Perelmiter, L. "El problema de la iconicidad. ¿Naturaleza o convención? Sobre "Semiología de los mensajes visuales", de Umberto Eco" en Arfuch, L. y Devalle, V. (Comps.) *Visualidades sin fin. Imagen y diseño en la sociedad global*. Buenos Aires, Prometeo, 2009.

* Se indican en negrita los 10 títulos más importantes del nivel

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

Asignatura: Comunicación I

Cátedra: Arfuch

Carga Horaria: 4 horas semanales

Año: 2010

Curso: Cuatrimestral

- **Pautas de evaluación**

Criterios generales: Se evaluará el trabajo de comprensión teórica y la propia elaboración de los alumnos a partir de los textos estudiados, su capacidad de análisis, relación y ejemplificación. Se estimulará la aptitud de expresión y argumentación, tanto escrita como oral, y el aporte (crítico) de la propia experiencia.

Criterios de corrección: Se tomarán dos parciales obligatorios y un examen final oral, donde será necesario contestar con precisión y con el propio vocabulario las preguntas formuladas, en relación a los grandes ejes conceptuales del programa. Se valorará especialmente la apropiada articulación entre teoría y ejemplos derivados de la práctica y la actualidad.

- **Reglamento de cátedra**

Para tener la condición de alumno regular será necesario asistir al 75% de los prácticos y obtener al menos 4 (cuatro) en cada uno de los parciales. Los aplazados en los parciales tendrán la opción de un recuperatorio. Los alumnos regulares darán un examen final oral bajo esa condición. Los que queden libres podrán presentarse en las fechas acordadas para ese tipo de examen y deberán aprobar un examen escrito antes del oral.

- **Listado de docentes**

Verónica Devalle, Adjunta

Carlos Carpintero, JTP

Laura Corti, JTP

María Stegmayer, Ayudante de 1ª.

Ileana Stofenmacher, Ayudante de 1ª.

Julián Vazeilles, Ayudante de 1ª.

Maximiliano Velázquez, Ayudante de 1ª.

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

Asignatura: Comunicación I
Cátedra: Arfuch

Carga Horaria: 4 horas semanales

Año: 2010
Curso: Cuatrimestral

GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS

- **Objetivos generales**

Los trabajos prácticos tienen como objetivo servir de apoyo a la lectura de los distintos textos, señalando los aspectos más importantes de los mismos y garantizando la lectura del material antes de su desarrollo en la clase. Asimismo, sirven como articuladores de los conceptos trabajados en los teóricos y como material idóneo para el fomento del análisis y la crítica dentro del ámbito de los talleres.

- **Implementación**

Pautas: Los alumnos deberán adquirir el material de prácticos que se encontrará disponible en formato de guías de lectura correspondientes a cada uno de los textos que conforman la bibliografía obligatoria de la materia. La intención es que los alumnos contesten las preguntas que se formulan en forma individual y previa al Trabajo Práctico. Al ser un trabajo previo no se busca alcanzar un nivel de *excelencia en las respuestas sino de exhaustividad, y por lo tanto dar la posibilidad de que en la instancia de los talleres se trabaje con las dificultades que la lectura ha presentado.*

Entrega: Las guías se presentarán semanalmente siguiendo el cronograma de las lecturas pautadas para teóricos y prácticos. La entrega constará de respuestas elaboradas por los alumnos en forma escrita y de relevo de material gráfico que pudieran encontrar en los distintos medios de comunicación que fueran pertinentes para el trabajo de la problemática planteada por los textos en cuestión.