

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 "inconsciente". 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 inconsciente, 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" pre-supuestas, 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.

OBJETIVOS GENERALES:

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 significante 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.

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

Asignatura: Materia Electiva Psicología

Cátedra: Lic. Héctor Depino

Promoción: Examen

Curso: Cuatrimestral

Año Académico 1996

Carga Horaria: 60 hs.

-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 vehiculizar 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.