Asignatura: COMUNICACIÓN I - II Año académico: 2005

Cátedra: Lic. MARÍA DEL VALLE LEDESMA

Comunicación

TITULAR, ADJUNTO Y JEFES DE TRABAJOS PRÁCTICOS

María Ledesma, Paula Siganevich, Cristina Lacarpia, Mabel López, Gustavo López

EQUIPO DOCENTE: Mariano Addesi, Laura Arroyo, Jimena Durán, Sofía Le Conte, Marcela Lonchuk, Nicolás Pinkus, Elvia Rosolia, Raul Meligeni, Viviana Suarez

Condiciones generales

La condición de alumno regular, se adquiere cumplimentando los siguientes requisitos: Un mínimo del 75 % de asistencia (obligatoria a clases teóricas y prácticas). Aprobar, al final de la cursada, el trabajo práctico pertinente para cada nivel. Aprobar un examen parcial.

La materia se aprueba mediante examen final en las fechas y horarios dispuestos por la Facultad

NIVEL I

Fundamentos:

El programa de Comunicación I plantea los elementos básicos de los procesos de atribución y producción de significación a través de un conjunto de nociones semióticas aplicadas a la comprensión y análisis de textos visuales. La segunda parte está orientada a explicar a través de los conceptos anteriores las características de la actividad de la disciplina y a discutir algunas creencias sobre el diseño gráfico y fundamentalmente sobre el lugar del aspecto comunicacional en la disciplina. Este planteo responde a los objetivos generales:

- Incluir el concepto de comunicación visual en diseño gráfico en el contexto general de la disciplina
- Considerar la comunicación como un campo complejo que excede los planteos de eficacia y claridad.
- Incorporar conceptos semióticos útiles para la producción y el análisis de los objetos de Diseño gráfico.

Tal como dice Bachelard, los saberes previos de los que se parte al organizar un campo del conocimiento, pueden convertirse en obstáculo epistemológico para avanzar en el desarrollo teórico. Consideramos que estos 'mitos' fuertemente arraigados en el imaginario de estudiantes, profesionales y público se constituyen en saberes cerrados que impiden el desarrollo del pensamiento innovador.

Propósitos

Que el alumno entienda la realidad como construcción cultural Que el alumno se cuestione explícitamente sus saberes previos Que conciba la comunicación como proceso semiótico Que aplique conceptos semióticas al análisis de los textos visuales Acercarlo a la noción del diseñador gráfico como operador cultural Que comprenda y desarrolle su rol de receptor crítico.

Asignatura : COMUNICACIÓN I - II Año académico: 2005

Cátedra : Lic. MARÍA DEL VALLE LEDESMA

Contenidos

Unidad Nº I

Comunicación y significación. Abordaje semiótico de la comunicación. a. Teoría saussureana. El signo, significante y significado. Lo arbitrario del signo. El valor lingüístico. Sistema verbal y grafico. ... Paradigma y sintagma b. Del sistema al mensaje. Esquema clásico de la comunicación. Límites y crítica. del esquema. Códigos: percepción, cognitivo reconocimiento

Unidad Nº II

Del mensaje al enunciado. Enunciado. Carácter responsivo del enunciado. Géneros discursivos. Intertextualidad. Diferentes modos de intertextualidad. La cita, la parodia y la sátira.

Unidad Nº III

Denotación y Connotación. Connotación por plano de la Expresión (significante) connotación por plano del contenido (significado). Los procedimientos de connotación de la imagen.

Figuras retóricas o tropos: desvío respecto a la norma y a la analogía visual dificultad para precisar la norma. Signo icónico, grado cero general y particular, grado percibido y grado concebido. Repertorio de figuras retóricas.

Unidad N° IV

La semiosis como proceso Complejidad del proceso semiótico y su dinamismo. Signo peirceano Primeridad, Segundidad y Terceridad Aspectos triádicos del signo. Icono, Índice y símbolo. La descomposición de la tríada: Los nueve signos de Peirce. Dos visiones de las tríadas peirceanas: la interpretación según el paradigma de Eco y el nonágono semiótico de Magariños-Guerri

Unidad N° V

Aplicación de los conceptos semióticos al análisis de la comunicación en Diseño Gráfico. Relación entre la Comunicación y la Estética. Claridad y eficacia comunicacional. Grados de control sobre los textos de diseño.

NIVEL II

Fundamentos

El programa tiene dos partes claramente diferenciadas: en la primera, se propone analizar las condiciones de interpretabilidad de los textos de diseño gráfico, profundizando las cuestiones trabajadas en el curso anterior. Estas condiciones de interpretación dependen de las condiciones de producción y de recepción. En este sentido, el programa se interesa por conocer cómo se generan las condiciones por las cuales las piezas son interpretadas de determinadas maneras en relación con el momento e intención con que han sido producidas y la consideración que se ha tenido (de manera consciente o no) de las condiciones en que se produce la recepción. Estas cuestiones teóricas desarrolladas desde una perspectiva semiótica general (con los aportes de la lingüística y la teoría de la argumentación) aportan a la consideración polémica de las 'creencias previas' del diseñador: la claridad, la eficacia y la oposición arte/comunicación.

La segunda parte del programa proporciona lectura críticas para aproximarse a los fenómenos contemporáneos de conformación de la opinión pública, campo en el que se desarrolla gran parte de la práctica del diseñador.

Asignatura : COMUNICACIÓN I - II Año académico: 2005

Cátedra: Lic. MARÍA DEL VALLE LEDESMA

Propósitos

Que el alumno comprenda las condiciones de interpretabilidad de un texto que aplique nociones semióticas al análisis de los textos que reconozca las relaciones entre opinión y discursividad que comprenda las argumentaciones retóricas como construcciones discursivas contribuir a la formación de un operador cultural responsable

CONTENIDOS

UNIDAD 1

Diseño Gráfico: ¿ Actividad artística? ¿Actividad comunicacional?

Interpretación y códigos. Concepto de códigos: espacios de entendimiento y diferencia. Códigos, imagen y cultura. La cuestión de la semejanza y la codificación. Imagen y convención. El realismo y la perspectiva

UNIDAD 2

¿El Diseño Gráfico transmite un mensaje consciente del comitente y del diseñador?' Códigos, competencias e interpretación. El texto visual: cohesión y coherencia. Reglas de lectura. Texto e intertextualidad. Copia, parodia, sátira, cita. Géneros discursivos. Hibridación de géneros. La hiperimagen

UNIDAD 3

¿El Diseño Gráfico transmite un mensaje consciente del comitente y del diseñador? La dimensión enunciativa. El aparato formal de la enunciación planteado para la lingüística. Discurso y relato. Enunciación visual. Problemas y posibilidades. El punto de vista del espectador: la interpelación como modalidad discursiva. Espacio: enunciaciones y punto de vista. El tiempo en la imagen

UNIDAD 4

¿Comunicación clara es igual a comunicación eficaz?

MIRTY

El eje de la persuasión. La lógica argumentativa. Conformación de los argumentos. Presunciones, doxa. Encadenamiento de los argumentos. Argumentos analíticos y sintéticos. La abducción como preeminencia del índice. Impacto visual y concepto de seducción. Figuras retóricas y extrañamiento.

UNIDAD 5

Conformación de la opinión pública. Opinión pública como modo de verosimilitud. Opiniones personales y opiniones institucionalmente autorizadas. Los medios de comunicación y la opinión pública. Lugar del diseñador en la problemática. El diseñador como operador cultural. Etica del diseño

Asignatura: COMUNICACIÓN I - II Año académico: 2005

Cátedra: Lic. MARÍA DEL VALLE LEDESMA

BIBLIOGRAFIA DE LA CATEDRA

- AICHER, Otl. 1991. El mundo como proyecto (Barcelona: Gustavo Gili) Traducción española por Joaquín Chamorro Mielke.
- ALESSANDRIA, Jorge. 1996. *Imagen y metaimagen* (Buenos Aires: Oficina de Publicaciones del CBC).

  Panofsky, E. La perspectiva como forma simbólica, Barcelona, Tusquets, 1983.
- ARFUCH, Leonor, María LEDESMA y Norberto CHAVEZ. 1997. Diseño y comuni-cación. Teoría y enfoques críticos (Buenos Aires: Paidós).
- BAJTIN, M (1982) El problema de los géneros discursivos en Estética de la creación verbal, México, Siglo XXI
- BARTHES, Roland. 1973. Elementos de semiología, (Madrid: A. Corazón).
- 1982. L'obvie et l'obtus. Essais critiques III (París: Editions du Seuil). Trad. española por C. Fernández Medrano, Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces, 2da ed. (Barcelona: Paidós, 1992). Capítulo: "Retórica de la imagen".
- —. 1982. Investigaciones retóricas I. La antigua retórica (Buenos Aires: Serie Comunicaciones).
- ---- 1988. Mitologías, (México: Siglo veintiuno editores, (7ma. ed.)
- ----- 1992. Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces, 2da ed. (Barcelona: Paidós)
- Benjamin, W. "La obra de arte en su reproductibilidad técnica" en Discusos Interrumpidos I, Madrid, Taurus. 1992.
- Benjamín, W Sobre el programa de la filosofia futura y otros ensayos, Caracas, Monte Avila Editores, 1970 Benveniste, E. "El aparato formal de la enunciación" en Problemas de lingüística general, T. II, México, Siglo XXI, varias edic.
- BOMSIEPE, Gui. 1992. El Diseflo de la periferia (debates y experiencias), Barcelona, Ed. G. G. Breton, : La utopía de la comunicación, Buenos Aires, Nueva Visión, 2000.
- BÜRDEK, Bernhard E. 1994 Diseño, Historia, Teoría y practica, Barcelona, Ed. G. G.
- CORTES ROCCA, Paola, y Mabel LOPEZ. 1995. Fotografía (Buenos Aires: Ars). Debordes, G. La sociedad del espectáculo, Buenos Aires, Norma, 1999.
- ECO. Umberto.
- 1968. Apocalípticos e Integrados, Barcelona, Ed. Lumen.
- 1975. Tratado de Semiótica General, Barcelona, Ed. Lumen, 1977.
- 1979. Lector in fábula, Barcelona, Ed. Lumen, 2º ed. 1987.
- 1988. De los espejos y otros Ensayos, Barcelona, Ed. Lumen.
- ECO, U. Y SEBEOK, Thomas A.
- 1989. El Signo de los Tres, Barcelona, Ed. Lumen.
- GAUTHIER. Guv.
- 1992. Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido, Madrid, Ed. Cátedra.
- GRUPO µ (F. Edeline, J. M. Klinkenberg y P. Minguet).
- 1993. Tratado del signo visual. Para una retórica de la imagen. Madrid, Cátedra.

Asignatura: COMUNICACIÓN I - II Año académico: 2005

Cátedra: Lic. MARÍA DEL VALLE LEDESMA

GOMBRICH, E. H. HOCHBERG, J. Y BLACK, M.

1970. Arte, Percepción y Realidad, Barcelona, Ed. Paidos Ib., 11º 1973

Gombrich, E., 'La imagen visual: su lugar en la comunicación', en La imagen y el ojo, Madrid, Alianza, 1991.

GREIMAS, Algirdas Julien, y Joseph COURTES. 1979. Semiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage (París: Hachette). Versión española por E. Ballón Aguirre y H. Campodónico Carrión, Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje (Madrid: Gredos, 1982).

GROUPE μ (F. Edeline, J. M. Klinkenberg y P. Minguet). 1992. Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de l'image (Parls: Éditions du Seuil). Trad. española por Manuel Talens Carmona, Tratado del signo visual. Para una retórica de la imagen (Madrid: Cátedra, 1993).

GUBERN, Roman. 1992. La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea (México: Gili).

Capítulo 4: "Esplendor y miseria del cartel".

----- 1974. La imagen y la cultura de Masas, Barcelona, Ed. Bruguera

HABERMAS, Jurgen /1991) Historia y crítica de la opinión pública (Barcelona: G Gilli) JAKOBSON, Roman.

1976. Ensayos de lingüística general, Barcelona: Seix Barral.

Jameson, Fredric y Zîzêk, Slavoj, Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo, Buenos Aires, Paidós, 1998

LEDESMA, M 2003 Diseño gráfico una voz pública (Buenos Aires: Argonauta)

LEDESMA, M 2003 El diseño de información en Tipográfica, nº 59, Buenos Aires

LEDESMA, M LOPEZ, M (comp) 2002 Comunicación para disefiadores (Buenos Aires: FADU)

LIPOVETSKY, Gilles. 1987. L'empire de l'ephemere. La mode et son destin dans les societes modernes (París: Gallimard). Trad. española por Felipe Hernández y Carmen López, El imperio de lo efimero. La moda y su destino en las sociedades modernas (Barcelona: Anagrama, 1990). Capítulos: "Un encanto llamado diseño" y "La publicidad saca las uñas".

LLOVET, Jordi.

1979 Ideología y metodología del diseño, Barcelona: G.G.

MEGGS, Philip. 1983. A history of graphic design. Versión española, Historia del diseño gráfico (México: Trillas, 1991). Capítulos 14, 19 y 22.

MOLES, Abraham. s.d. L'affiche dans la societe urbaine (Paris: Dunod). Trad. española por Marcelo Sztrum, El afiche en la sociedad urbana (Buenos Aires: Paidós, s.d.).

PEIRCE Charles S.

1987. La Ciencia de la Semiótica, Buenos Aires, Ed. Nueva Visión.

1987. Obra lógico-Semiótica, Madrid, Ed. Taurus.

Panofsky, E. La perspectiva como forma simbólica, Barcelona, Tusquets, 1983.

SATUÉ, Enric. 1988. El diseño gráfico. Desde los orígenes a nuestros días (Madrid: Alianza). Capítulo 9: "El diseño gráfico al servicio de la propaganda política".

SAUSSURE, Ferdinand de

1970 Curso de lingüística general, Buenos Aires: Losada, (8va. Ed.).

SCHAFFER, Jean Marie.

La imagen precaria, Madrid: Cátedra, 1991

SCHNAITH, Nelly. 1987. "Los códigos de la percepción del saber y de la representación en una cultura visual", *Tipográfica* 4.

VV. AA.

1989. Videoculturas de Fin de Siglo, Madrid, Ed. Cátedra.

Asignatura : COMUNICACIÓN I - II Cátedra : Lic. MARÍA DEL VALLE LEDESMA Año académico: 2005

VILCHES, Lorenzo. 1991. La lectura de la imagen. Prensa, cine, televisión (México: Paidós). VIRILIO, Paul. 1989. La machine de visión (París: Galilée). Trad. española por Mariano Antolín Rato, La máquina de visión (Madrid: Cátedra, 1989).

Zunzunegui, Santos. 1989. Pensar la imagen, Madrid: Cátedra, 1989.