

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 significativo 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 Mijail Bajtín, que

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.

Sugeres 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) Problematicar la relación de mera equivalencia entre comunicación y diseño.
- 2) Proveer una teoría de la discursividad y de la distinción entre géneros discursivos y postular el lugar del diseño.
- 3) Desarrollar la relación entre pragmática y diseño, la dimensión performativa de su *hacer*.
- 4) Estimular la reflexión en torno de las políticas del diseño, redes mediáticas y cultura visual.

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

Asignatura: Comunicación II

Cátedra: Arfuch

Carga Horaria: 4 horas semanales

Año: 2010

Curso: Cuatrimestral

Contenidos y bibliografía

Unidad I: Comunicación y Diseño. Enfoques críticos que complejizan el concepto de "comunicación" como mero "transporte" de un sentido. La dimensión semiótica de las prácticas del diseño en la trama cultural.

Bibliografía

- Barthes, R., "La semántica del objeto", en *La aventura semiológica*, Barcelona, Paidós, 1992.
- Augé, M., "El diseño y el antropólogo" en *Revista Tipográfica*. Arfuch, L. "Presentación" y "Diseño y comunicación: notas sobre una divergencia" en *Diseño y comunicación. Teorías y enfoques críticos*. Buenos Aires, Paidós, 1997.

Bibliografía Optativa

- Barthes, R., "Semiología y Urbanismo" en *La aventura semiológica*, Barcelona, Paidós, 1992.
- Arfuch, L. "Ciudades visuales: el triunfo del diseño, en Finkelievich, S. y Schiavo, E. (Comps.), *La ciudad y sus TICS. Tecnologías de información y comunicación*, Bs. Aires, Edit. Univ. de Quilmes, 1998.
- Klein, K. *No Logo*, Cap. 3, Barcelona, Paidós, 2001.

Unidad II: La concepción dialógica de la comunicación y la discursividad social. La noción de géneros discursivos y su productividad en el campo del diseño. La dimensión conflictiva de la comunicación: un aporte sociológico al campo del diseño.

Bibliografía

- Arfuch, L. "El diseño en la trama de la cultura: una propuesta teórica en *Diseño y comunicación. Teorías y enfoques críticos*. Buenos Aires, Paidós, 1997.
- Bajtin, M. "El problema de los géneros discursivos" en *Estética de la Creación Verbal*, México, Siglo XXI, 1982.
- Bourdieu, P. "La formación de precios y la previsión de beneficios" en *¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos*, Madrid, Akal, 1999.

Bibliografía Optativa

- Bourdieu, P. "Lo que quiere decir hablar" en *Sociología y cultura*, México, Grijalbo, 1990.

Unidad III: Diseño, prácticas significantes y enunciación visual. Comunicación y performatividad: "hacer ver", "hacer creer". El rol de la imagen en la producción de esquemas valorativos: imaginarios, culturas de época, visualidad y economías de la representación.

Bibliografía

- Austin, J., "Conferencia I" y "Conferencia IX" en *Cómo hacer cosas con palabras*, Barcelona, Paidós, 1990.
- Arfuch, L. "El hacer del diseño", en *Diseño y comunicación. Teorías y enfoques críticos*, Buenos Aires, Paidós, 1997.
- Gauthier, G., "El trabajo de la imagen, una lógica" en *20 lecciones sobre la imagen y el sentido*, Madrid, Cátedra, 1992.
- Alessandria, J., "La enunciación visual" en *Imagen y metaimagen*, Buenos Aires, Oficina de Publicaciones del CBC-UBA, 1997.
- Lakoff, G. y Johnson, M., *Metáforas de la vida cotidiana*, Madrid, Cátedra, 1980. (Caps. a definir)

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

Asignatura: Comunicación II

Cátedra: Arfuch

Carga Horaria: 4 horas semanales

Año: 2010

Curso: Cuatrimestral

Bibliografía Optativa

- Jay, M., "Regímenes escópicos de la modernidad" en AAVV, *Videoculturas de fin de siglo*, Madrid, Cátedra, 1989. Schilman L. y Fiorini, D. "Apuntes para pensar el sentido de la imagen" en *Diseño y culturas urbanas* (en preparación). Aicher, O., "El mundo como proyecto" en *El mundo como proyecto*, Barcelona, Gustavo Gili, 1994.

Unidad IV: Comunicación, género y diseño. Una mirada crítica al modelo funcionalista del Movimiento Moderno. Canon, patriarcado y dominación.

Bibliografía

- White, H. "El texto histórico como artefacto literario" en *El texto histórico como artefacto literario y otros escritos*, Buenos Aires, Paidós, 2007. Scott, J. "El problema de la invisibilidad" en Ramos Escardón, C. (comp.) *Género e historia*, México, Ed. Universidad Autónoma Metropolitana, 1992.

Bibliografía Optativa

- Geertz, C., "El sentido común como sistema cultural" en *Conocimiento local*, Barcelona, Paidós, 1994. Diederichsen, D., "La biopolítica de Britney Spears" en *Personas en loop. Ensayos sobre cultura pop*, Buenos Aires, Interzona, 2005.

Unidad V: La hegemonía audiovisual: cultura de masas, comunicación. Lecturas preferentes e ideología. La producción del discurso mediático. Modos de ver y políticas de la visualidad.

Bibliografía

- Hall, S. "La hegemonía audiovisual" en Delfino, S. (Comp.) *La mirada oblicua*, Buenos Aires, La marca, 1993. Berger, J. "Ensayo 1" en *Modos de ver*, Barcelona, Gustavo Gili, 2002. Benjamin, W. "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" en *Discursos Interrumpidos I*, Taurus, Madrid, 1982.

Bibliografía Optativa

- Arfuch, L. "Diseño y experiencia urbana" en *Diseño y comunicación. Teorías y enfoques críticos*, Buenos Aires, Paidós, 1997. Klein, N. *No Logo*, Caps, 6, 9 y conclusión, Barcelona, Paidós, 2001.

Los 10 textos más importantes están señalados con negrita.

• 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.

Asignatura: Comunicación II
Cátedra: Arfuch

Carga Horaria: 4 horas semanales

Año: 2010
Curso: Cuatrimestral

- 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**

Carolina Mera, Adjunta
Hernán Nazer, Adjunto
Mariela Antuña, JTP
Valeria Durán, JTP
Griselda Flesler, Ay. de 1ª.
Sebastián Felisiak, Ay. de 1ª.
María Torre, Ay. de 1ª
Carla Sarli, Auxiliar docente
Lucila de Pasquale, Auxiliar docente

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

Asignatura: Comunicación II

Cátedra: Arfuch

Carga Horaria: 4 horas semanales

Año: 2010

Curso: Cuatrimestral

BIBLIOGRAFIA

- Aicher, O., "El mundo como proyecto" en *El mundo como proyecto*, Barcelona, Gustavo Gili, 1994.
- Alessandria, J., "La enunciación visual" en *Imagen y metaimagen*, Buenos Aires, Oficina de Publicaciones del CBC-UBA, 1997.
- Arfuch, L. "Ciudades visuales: el triunfo del diseño", en Finkelievich, S. Y Schiavo, E. (Comps.), *La ciudad y sus TICS. Tecnologías de información y comunicación*, Bs. Aires, Edit. Univ. de Quilmes, 1998.
- Arfuch, L. "Presentación", "Diseño y comunicación: notas sobre una divergencia", "El diseño en la trama de la cultura: una propuesta teórica" y "Diseño y experiencia urbana" en *Diseño y comunicación. Teorías y enfoques críticos*, Buenos Aires, Paidós, 1997.
- Arfuch, L. "El hacer del diseño", en *Diseño y comunicación. Teorías y enfoques críticos*, Buenos Aires, Paidós, 1997.
- Augé, M., "El diseño y el antropólogo" en *Revista Tipográfica*.
- Austin, J., "Conferencia I" y "Conferencia IX" en *Cómo hacer cosas con palabras*, Barcelona, Paidós, 1990.
- Bajtin, M. "El problema de los géneros discursivos" en *Estética de la Creación Verbal*, México, Siglo XXI, 1982.
- Barthes, R., "Semiología y Urbanismo" y "La semántica del objeto" , en *La aventura semiológica*, Barcelona, Paidós, 1992.
- Benjamin, W. "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" en *Discursos Interrumpidos I*, Taurus, Madrid, 1982.
- Berger, J. "Ensayo 1" en *Modos de ver*, Barcelona, Gustavo Gili, 2002.
- Bourdieu, P. "La formación de precios y previsión de beneficios" en *¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos*, Madrid, Akal, 1999.
- Bourdieu, P. "Lo que quiere decir hablar" en *Sociología y cultura*, México, Grijalbo, 1990.
- Diederichsen, D., "La biopolítica de Britney Spears" en *Personas en loop. Ensayos sobre cultura pop*, Buenos Aires, Interzona, 2005.
- Gauthier, G., "El trabajo de la imagen, una lógica" en *20 lecciones sobre la imagen y el sentido*, Madrid, Cátedra, 1992.
- Geertz, C., "El sentido común como sistema cultura" en *Conocimiento local*, Barcelona, Paidós, 1994.
- Hall, S., "La hegemonía audiovisual" en Delfino, S. (Comp.) *La mirada oblicua*, Bs. Aires, La marca, 1993.
- Jay, M., "Regímenes escópicos de la modernidad" en AAVV, *Videoculturas de fin de siglo*, Madrid, Cátedra, 1989.
- Klein, K. *No Logo*, Cap. 3, 6, 9 y conclusión, Barcelona, Paidós, 2001.
- Lakoff, G. y Johnson, M., *Metáforas de la vida cotidiana*, Madrid, Cátedra, 1980.
- Schilman L. y Fiorini, D. "Apuntes para pensar el sentido de la imagen" en *Diseño y culturas urbanas* (en preparación).
- Scott, J. "El problema de la invisibilidad" en Ramos Escardón, C. (comp.) *Género e historia*, México, Ed. Universidad Autónoma Metropolitana, 1992.
- White, H. "El texto histórico como artefacto literario" en *El texto histórico como artefacto literario y otros escritos*, Buenos Aires, Paidós, 2007.

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

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.