

Programa Diseño en Comunicación Visual 1C

CARRERAS: LICENCIATURA EN DISEÑO EN COMUNICACIÓN VISUAL, FACULTAD DE ARTES, UNLP
PROFESORADO EN DISEÑO EN COMUNICACIÓN VISUAL, FACULTAD DE ARTES, UNLP

AÑO EN QUE SE CURSA: PRIMERO
MODALIDAD: TEÓRICO/PRÁCTICA
SISTEMA DE PROMOCIÓN: DIRECTA
CARGA HORARIA SEMANAL: 6 HS.
CURSADA: ANUAL

Contenidos mínimos

Introducción a la comunicación visual y al conocimiento de las técnicas y herramientas para configurar los mensajes visuales. Primer acercamiento a la imagen. Denotación y connotación. Características de la imagen. Semántica de la tipografía. Relación entre imagen y tipografía en los mensajes. Introducción a la diagramación tipográfica. Introducción a la diagramación combinada. Diseño de piezas gráficas con una unidad temática. Análisis de los componentes gráficos y tipográficos; sus relaciones en piezas gráficas diferentes que conforman un sistema de baja complejidad. Partido conceptual y partido gráfico. Síntesis e interrelación de elementos icónicos y de elementos tipográficos en el plano. Del objeto de la realidad al signo visual.

Objetivos

Comprender

- los productos de Diseño como emergentes de la cultura.
- el diseño como práctica discursiva.
- los discursos sociales como prácticas que configuran visiones del mundo.
- la producción/interpretación de discursos en su vínculo con los contextos sociales.
- el Diseño como práctica interdisciplinaria.
- el Diseño como producción técnico-cultural.
- las funciones que asumen las piezas de diseño en un sistema de identidad.
- la necesidad de recrear la relación sociedad-universidad.

Desarrollar

- la curiosidad.
- la sensibilidad, en particular la sensibilidad estética.
- el valor de la solidaridad, la participación y la cooperación.
- la idea de trabajo en relación al proceso proyectual.
- la capacidad de transferir un concepto a una idea gráfica.
- habilidades para concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas —generalmente— por medios industriales.
- las capacidades de trabajo en equipo.
- la argumentación y fundamentación como práctica para el ejercicio de la profesión.
- la capacidad de autoevaluación, autoreflexiva y autocrítica.
- la actitud analítica y el respeto para con los trabajos de sus compañeros.
- el compromiso social en tanto futuros profesionales.

Conocer

- los campos de aplicación del Diseño en Comunicación Visual.
- las instancias y problemática de los procesos de comunicación.
- la especificidad del conocimiento proyectual.
- el valor de la experimentación en el proceso proyectual
- metodologías para resolver problemáticas de comunicación simples.
- conceptos iniciales acerca de tipografía, imagen y organización de los discursos visuales/verbales en el espacio.
- teorías/conceptos/terminología disciplinar.

Contenidos

1- COMUNICACION Y DISEÑO

Introducción a la comunicación

Comunicación y prácticas discursivas

Teoría de los discursos sociales. El diseño como discurso

El diseño desde el campo de los estudios culturales y los estudios visuales

Modelos de la comunicación

Comunicación, medios masivos e identidades

Diseño social, diseños de disenso. Formaciones y prácticas

Signo. Código. Contextos

Morfología y sintaxis. Semántica. Pragmática. Sociolingüística.

Modelo de producción/modelo de interpretación

2- LA IMAGEN

La imagen como signo.

Propiedades de los signos visuales. Concepto de analogía. Polisemia.

Relaciones texto verbal/imagen

La ilustración

La fotografía

La tipografía como imagen

La imagen digital

Recursos icónicos en la diagramación

Paratexto

3- LA TIPOGRAFÍA COMO SIGNO VISUAL

Tipografía contextualizada

Discurso cultural y socio-histórico

Condicionantes de uso

Relación morfología y semántica del signo tipográfico

Tipografía experimental

Visualidad de la letra y significación

Tipografía y arte: poesía visual

Procesos de significación y sentido

La letra, la palabra, la frase, el texto. Soportes y campo gráfico. La página
Area editorial. Diagramación
Estructura de la página. La página como sistema
La caja tipográfica. Niveles y jerarquías de información
Grilla constructiva. La columna. El módulo
Estructuras racionalistas. Estructuras deconstructivas
Tipografía, composición y visualidad

5- HACIA LA SISTEMATIZACIÓN

Introducción al diseño en comunicación visual en sistema

Rasgos estables, alternativos y libres
Redundancia y complementariedad
Soportes gráficos y no gráficos

Signos de identidad

Color / Diagramación / Tipografía / Imagen / Formatos y soportes

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

Diseño en Comunicación Visual 1C es una asignatura de promoción directa y por tal motivo los alumnos deberán aprobar todas las actividades de la cursada para alcanzar dicha promoción. Deberán entregar el 100 % de los trabajos prácticos en las fechas establecidas, además de contar con el 80% de asistencia a clase.

La cursada promocional se aprueba con un promedio mínimo de 6 puntos.

Las actividades incluyen:

- > Trabajos prácticos.
- > Trabajos teóricos, de escritura y lectura crítica.

La nota final resultante no es el promedio estrictamente matemático de estas instancias, sino que se evalúa ponderando aspectos cualitativos como la participación en la clase, la intervención en las devoluciones y en las actividades propuestas por la cátedra.

> Trabajos prácticos

Los TP podrán ser tanto individuales como grupales.

La escala de calificación es por NIVELES: BN, N-, N, N+, SN (siendo BN —bajo nivel— desaprobado; N- —nivel menos— 4 y 5; N —nivel— 6 y 7; N+ — nivel más— 8 y 9; SN —sobre nivel— 10)

Todos los TP contemplan una fecha de entrega y una fecha de recuperatorio. Es obligatoria la entrega en, al menos, una de las 2 instancias.

Estarán aprobados aquellos trabajos que superen el BN en la fecha de entrega o en su correspondiente recuperatorio. Desaprobar (BN) un TP en las dos instancias (primera fecha y recuperatorio) implica que el alumnx quede libre sin posibilidades de reincorporarse.

Para obtener la promoción de la asignatura, la nota final deberá ser igual o mayor a N, teniendo en cuenta que la modalidad interna de evaluación del Taller, debe «traducirse» a nota numérica para el sistema de calificación vigente en la Facultad la nota mínima para promocionar la cursada es 6 (seis). La nota final contempla las evaluaciones de todos los trabajos, el trabajo colaborativo del estudiante y la asistencia activa.

> Trabajos teóricos, de escritura y lectura crítica

Estos trabajos se realizan —generalmente— en clase y podrán ser tanto individuales como grupales. La escala de calificación será idéntica a la de los trabajos prácticos.

Estos trabajos contemplan una fecha de entrega y una fecha de recuperatorio. (Quien no entregue a término puede hacerlo directamente en el recuperatorio, pero no en fechas intermedias).

Estarán aprobados aquellos trabajos que obtengan una calificación superior a BN, en la 1º fecha o en su correspondiente recuperatorio.

Para obtener la promoción de la asignatura, la nota promedio de los trabajos teóricos deberá ser igual o mayor a N.

Sobre la asistencia:

Para promocionar el alumno debe tener una asistencia real del 80% de las clases. Tres inasistencias consecutivas implican la pérdida de la regularidad y en consecuencia de la cursada, salvo enfermedad certificada oficialmente. En casos excepcionales de enfermedad o viajes, el incumplimiento de esta normativa será analizado puntualmente por la cátedra.

BIBLIOGRAFÍA

- Acha, J. (2009) Introducción a las teorías de los diseños. México: Ed. Trillas.
- Almeida, Marta (2000) La eficacia editorial. En: *Tipográfica* N° 43, Bs. As. pp. 10-17. Recuperado de <https://www.revistatipografica.com/2000/04/03/tpg-43/>
- Alvarado, M. (1993) *Paratexto*. Buenos Aires, Argentina: CBC UBA.
- Amado Suárez, Adriana (2004) «Relevamiento terminológico en diseño y comunicación». En: X Jornadas de reflexión académica, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, Buenos Aires.
- AAVV. (1972) *Análisis de las imágenes* (artículos de Metz, Eco y Durand). Buenos Aires: Tiempo contemporáneo.
- AA.VV. (2005) *Listos para leer. Diseño de libros en España*. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Madrid. pp 7-9/17-19/29-35/49-52/57-63.
- AAVV (1999) *First things first Manifiesto 2000*. *Eye* (33). Recuperado de: <https://www.eyemagazine.com/feature/article/first-things-first-manifesto-2000>
- AAVV (2001) *Fundamentos del Diseño Gráfico*. Buenos Aires: Ediciones Infinito.
- AA.VV. (2012) *Fotomontaje de entreguerras (1918-1939)* Fundación Juan March, Madrid. En: <https://www2.march.es/arte/catalogos/ficha.aspx?p0=cat%3A139&p1=195>
- Arfuch, Chaves, Ledesma (1997) *Diseño y comunicación*. Buenos Aires: Paidós.
- Arfuch, L. (comp.) (2005). *Identidades, sujetos y subjetividades*. Buenos Aires: Prometeo libros.
- Arfuch, L. Devalle, V. (2009). *Visualidades sin fin. Imagen y diseño en la sociedad global*. Buenos Aires: Prometeo.
- Aumont, J. (1992) *La Imagen*. Paidós Ibérica: Barcelona.
- Badiou, Alain (2013) *Las condiciones del arte contemporáneo*. Conferencia, UNSAM, Universidad de San Martín, Buenos Aires 11 de mayo de 2013. Trad. <http://www.brumaria.net/284-alain-badiou/>
- Bajtín, Mijail (2011) *Las fronteras del discurso*. Buenos Aires: Las Cuarenta.
- Barthes, Roland (1986) *El tercer sentido*. En: *Lo obvio y lo obtuso* (pp 49-67). Barcelona: Paidós.
- Barthes, Roland (1994) *Retórica de la imagen*. En: *Lo obvio y lo obtuso*. Barcelona: Paidós.
- Barthes, Roland (1994) *La cámara lúcida*. Barcelona: Paidós.
- Barthes, Roland (1998) *Mitologías*. , México: Siglo XXI.
- Berger, John (1980) *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Berger, John (1990) *El sentido de la vista*. Madrid: Alianza.
- Bernstein, D (1989) *La imagen de empresa y la realidad*. Barcelona: Plaza y Janés.

- Bordelois, Ivonne (Julio 2006). La lengua [sesión en conferencia]. Ciclo de debates La cultura argentina hoy. Argentina: Secretaría de Cultura de la Nación.
- Bierut, M. otros. (2001) Fundamentos del Diseño gráfico. Buenos Aires: Infinito.
- Buck-Morss, S. (2009). Estudios Visuales e Imaginación global. En: Antípoda 9(9), pp 19-46.
- Calvera, Anna (1996). La idea en diseño gráfico. Apuntes al hilo de una idea. En: Tipográfica (30), pp 32-37. Recuperado de: https://www.revistatipografica.com/themencode-pdf-viewer-4/?file=https://www.revistatipografica.com/wp-content/uploads/2018/12/tpg_30.pdf
- Calvino, Italo (1994). Las ciudades invisibles. Madrid: Siruela.
- Chateau, P. (2017) Cultura visual e Historia del Arte. La puesta en evidencia de los Estudios Visuales En: *Universum*, 32 (2). pp 15-28.
- Chaves, Norberto (2001). El oficio de diseñar. Barcelona: Gustavo Gili.
- Chaves, Norberto (2005). El diseño invisible. Buenos Aires: Paidós.
- Cherny, R. (2007) El instante creativo. Recuperado de: http://foroalfa.org/es/articulo/74/El_instante_creativo_2
- Cosso, Pablo (diciembre 2011). El movimiento punk durante la re-emergencia democrática argentina (1983-1989). Identidad política, acción colectiva y lucha anti-policial. Avance de investigación presentado en las "XII Jornadas de Investigación y Docencia de la Escuela de Historia". Argentina, Universidad Nacional de Salta.
- Debray, Régis (1994). Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente. Barcelona: Paidós.
- de Buen Unna, J. (2000). Manual de diseño editorial. México: Santillana.
- Devalle, V. (2008). El diseño gráfico en Argentina. *Alpha* (27) pp 217-228. Recuperado de: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/alpha/n27/art15.pdf>
- Didi-Huberman, G. (2013). Cuando las imágenes toman posición. Madrid: Machados Libros.
- Dondis, D. A. (1976). La sintaxis de la imagen. Barcelona, GG.
- Dolinko, S. (2017). Apuntes: Sobre una gráfica expandida. En: *Rinoceronte* 8(8) pp 2-5.
- Durand, Jacques (1973) Retórica e imagen publicitaria. En: *Comunicaciones/Análisis de las imágenes*. Buenos Aires: Tiempo contemporáneo.
- Eco, Umberto (1978) La estructura ausente. Barcelona: Lumen.
- Eco, Umberto (1978) Los códigos visuales. En: *La estructura ausente*. Barcelona: Lumen.
- Elam, Kimberly (2005) *Sistemas reticulares: principios para organizar la tipografía*. Gustavo Gili, Barcelona.
- Farkas, M. (2018) *Cartografías del Diseño: Historias, proyectos, agendas*. Caiana. *Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA)* 12 (12) 40-45.
- Fontana, Ruben (2005) De signos y siglos. *Revista TPG* 60 (60) pp 11-17.
- Fontana, Ruben (2005) De signos y siglos. *Revista TPG* 63 (63)
- Foster, Hal (2004) *Diseño y delito*. Madrid: Akal.
- Galvez Pizarro, F. (2005) *Educación tipográfica*. (pp 22-35). Buenos Aires: TPG Ed.
- Giunta, A. (2009) *Poscrisis. Arte argentino después del 2001*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Groys, B. (2014) *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Buenos Aires: Caja Negra Editorial.
- Guitelman, S. (2018) *Mirar, (Apunte de cátedra)*. Taller de diseño en comunicación visual C, Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.
- Guitelman, S. (2019) *Diario, (Apunte de cátedra)*. Taller de diseño en comunicación visual C, Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.
- Guitelman, S. (2020) *Identidad, (Apunte de cátedra)*. Taller de diseño en comunicación visual C, Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.
- Heller, Steven e Illic, Mirco (2004) *Escrito a mano*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Izquierdo Urrea Andrés y Quintero Salazar Angie (2016) *Colección: ¡fanzine! Las entrañas del mutante*. Unitec, Colombia
- Jakobson, Roman (1985) *Ensayos de lingüística general*. Barcelona: Planeta.
- Jalluf, Zalma (2004). *Diseño. Diálogo de muchos*. En: *Tipográfica* 63 (63), pp 10-15. Buenos Aires.
- Joly, Martine (2000) *Introducción al análisis de la imagen. La marca*, Buenos Aires.

- Julier, Guy (2018) "¿El diseño puede ser activista? El desafío de enfrentar al neoliberalismo de un modo distinto". En: Caiana. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA). No 12 | Primer semestre 2018, pp. 46-53.
- Kiaer, Christina (2009) "¡A la producción! los objetos socialistas del constructivismo ruso" Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) y Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Recuperado: <http://eipcp.net/transversal/0910/kiaer/es/print>
- Kerbrat Orecchioni, K. (1983) La connotación. Hachette, Buenos Aires.
- Komurki, John Z. (2018) Risomania. El espíritu de la impresión. Traducción: Darío Giménez. Editorial Gustavo Gili, Barcelona.
- Ladagga, R. (2006) Estética de la emergencia: la formación de otra cultura de las artes. Adriana Hidalgo: Buenos Aires
- Ledesma, María (1997) Diseño grafico, ¿un orden necesario? En: Chaves, Arfuch, Ledesma. Diseño y comunicación. Teoría y enfoques críticos. Editorial Paidós, Buenos Aires. 15-90
- Ledesma, María (2013) "Cartografía del diseño social", Vol 43, No 1, Anales IAA, Buenos Aires. Recuperado en: <http://www.iaa.fadu.uba.ar/ojs/index.php/anales/article/view/107/95>
- Ledesma, María; López, Mabel (comp.) (2018) Retóricas del diseño social. Wolkowicz editores, Buenos Aires.
- Lipovestdky, G. y Serroy J. (2015) La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico. Anagrama, Barcelona.
- Lissitzky, El ([1927] 1967) "The Future of the Book" en New Left Review, enero/febrero (traducción: Eduardo Costa).
- Lupton, Ellen y Cole Phillips, Jennifer (2016) Diseño gráfico: Nuevos fundamentos. Barcelona: Gustavo Gili
- Lupton, E. y Abbott Miller, J. (edit.). (2019) El abc de Bauhaus. La Bauhaus y la teoría del diseño. Gustavo Gili, Barcelona.
- Marafioti y otros (comp) (2001) Recorridos semiológicos. Eudeba, Buenos Aires
- Martínez, Luisa (2000) La tipografía en la historia. Revista TPG (43) pp. 34-40. Recuperado de <https://www.revistatipografica.com/2000/04/03/tpg-43/>
- Miller, J. Abbott; Lupton, Ellen (2005) El ABC de la Bauhaus y la teoría del diseño. Gustavo Gili, Barcelona.
- Minca (septiembre 2008) *Minca, número 1*. [Fanzine de La Fanzinoteca Ambulant]. Barcelona. http://fanzinoteca.net/docs/Minca01_CAST_sreen.pdf
- Mitchell, W. J. T. (2003). Mostrando el ver: una crítica de la cultura visual. Estudios Visuales: Ensayo, teoría y crítica de la cultura visual y el arte contemporáneo, (1), 17-40.
- Moxey, K. (2009). Los estudios visuales y el giro icónico. En: Estudios Visuales: Ensayo, teoría y crítica de la cultura visual y el arte contemporáneo, (6), 8-27.
- Munari, B. (1983). Cómo nacen los objetos. Editorial GG Diseño. Barcelona
- Nieto, Ma. L. (2013) Diseño gráfico en los límites. Formaciones estéticas del disenso (Argentina 1997-2007) Anales del IAA, FADU, UBA: Buenos Aires. Recuperado de: http://www.iaa.fadu.uba.ar/ojs/index.php/anales/article/view/110/html_65
- Parret, H. (1993) Semiótica y pragmática. Edicial, Buenos Aires.
- Pelta, Raquel (2004) Diseñar hoy. Temas contemporáneos de diseño gráfico. Ediciones B, Barcelona.
- Pelta, Raquel (2012) Cuando la letra puede cambiar el mundo. Futurismo, Dadá y tipos. Monográfica (02). Recuperado de: <http://www.monografica.org/02/Art%C3%83%C2%ADculo/3201>
- Potter, N. (1999) Qué es un diseñador. Objetos. Lugares. Mensajes. Buenos Aires: Paidós
- Richard, N. [Comp] (2010) En torno a los estudios culturales. Localidades, trayectorias y disputas. Santiago de Chile: Arcis.
- Romero, Daniel (1992) Competencia comunicativa (Apunte de cátedra). Lengua II Facultad de Humanidades, UNLP, La Plata.
- Saussure, Ferdinand (1986) Curso de lingüística general. Buenos Aires: Losada.
- Schmied, Alejandro (2018) Libro de fanzines. Tren en movimiento, Buenos Aires.
- Sexe, Néstor (2001) Diseño.com. Buenos Aires: Paidós.
- Siganevich, Paula; Nieto, María Laura (2017) Activismo Gráfico, conversaciones sobre diseño, arte y política. Buenos Aires: Wolkowicz editores.

- Spencer, H. (1995). Pioneros de la tipografía moderna. Ed. Gustavo Gili
- Sontag, Susan (2001) El afiche: publicidad, arte, instrumento político, mercancía. En: Fundamentos del diseño gráfico (pp 239-265). Buenos Aires: Infinito.
- Spoerhase, C. (2017). ¿Más allá del libro?. *New Left Review*, 103 (103), pp 91-104.
- Stone, Sumner. (2003). Convirtiéndose en tipo. *Revista TPG* 55 (55), pp 36-40.
- Williams, R. (1992). Historia de la comunicación. Vol. 2. De la imprenta a nuestros días. Barcelona: Bosch casa editorial.
- Williams, R. (2004). La fracción Bloomsbury. En: *Revistas Culturales Uruguayas: estudios e índices (1865-1974)*. Montevideo: UDELAR, FHCE, PRODLUL.
- Torres Fernández, Inmaculada (2015) *Diseño crítico: de la transgresión a la autonomía*. (Tesis de Maestría). Centri Universitari de Diseny i art de Barcelona. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/20.500.12082/593>
- Verón, Eliseo (2004) *Fragmentos de un tejido*. Buenos Aires: Gedisa.
- Vidable, Daniel (comp) (2016) *Espacio social y espacio simbólico. Territorios del diseño*. Buenos Aires: Wolkowicz editores.

Prof. Sara Guitelman, 2023