



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

MATERIA:	SEMIÓTICA				
CENTRO ACADÉMICO:	Ciencias Sociales y Humanidades				
DEPARTAMENTO ACADÉMICO:	Comunicación				
PROGRAMA EDUCATIVO:	Diseño Gráfico				
AÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS:	2020	SEMESTRE:	Segundo	CLAVE DE LA MATERIA:	28994
ÁREA ACADÉMICA:	Semiótica, teorías y metodologías en comunicación		PERIODO EN QUE SE IMPARTE:	Agosto-diciembre	
HORAS SEMANA T/P:	4 horas teóricas		CRÉDITOS:	8	
MODALIDAD EDUCATIVA EN LA QUE SE IMPARTE:	Ambientes combinados		NATURALEZA DE LA MATERIA:	Teórica	
ELABORADO POR:	José Manuel López Romero				
REVISADO Y APROBADO POR LA ACADEMIA DE:	Semiótica, teorías y metodologías en comunicación		FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	Agosto de 2021	

DESCRIPCIÓN GENERAL

Este curso está dirigido al tercer semestre de la licenciatura en Diseño Gráfico. Se relaciona con las materias de Teoría de la Comunicación, Teoría del Diseño, Psicología de la Comunicación Gráfica, Teoría de la Argumentación y Teoría de la Publicidad, entre otras.

En él se presentan los postulados que dan origen al dominio de la Semiótica como un sistema que permite estudiar los signos a partir de los cuales nos comunicamos y construimos sentido del mundo que nos rodea.

La Semiótica tiene su origen en los postulados de la filosofía pragmática (Peirce) y de la lingüística estructural (Saussure), que ponen de relieve la naturaleza esencialmente comunicativa de la cultura. La cultura (en el sentido antropológico del término) es un fenómeno de comunicación.

El Diseño Gráfico, como un conjunto de reglas a partir de las cuales se articulan signos visuales es también un proceso comunicativo, por lo que es susceptible de ser analizado y estudiado por la Semiótica. En este curso se aborda el estudio del signo visual, sus gramáticas, la producción de sentido y la conformación de discurso como un asunto central del estudio del Diseño Gráfico.

OBJETIVO GENERAL

Al concluir el curso, los alumnos identificarán el campo de la Semiótica, sus conceptos principales y sus métodos. Así mismo comprenderán el Diseño Gráfico en su dimensión comunicativa como un código que articula y ordena la presentación de signos visuales con la finalidad de ofrecer un discurso.



CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

PRIMERA UNIDAD: La semiótica: objeto, límites y conexiones interdisciplinarias (aproximadamente 15 horas)

OBJETIVOS PARTICULARES	CONTENIDOS	FUENTES DE CONSULTA
Al término de la unidad, los alumnos conocerán el campo de estudio de la semiótica, su nacimiento, evolución, así como las áreas que la han influido y con las que se relaciona.	<p>1. Definición y fronteras de la semiótica Conceptos y aproximaciones diversas Ubicación de la disciplina Sintaxis, semántica y pragmática como niveles de estudio</p> <p>2. Historia mínima de las teorías de los signos El estudio de los signos antes de las ciencias La tradición latina de la semiología La tradición anglosajona de la semiótica Los principales aportes en ambas tradiciones Apuesta por la convergencia</p> <p>3. Las relaciones interdisciplinarias y los usos de la semiótica Panorama general de los análisis semióticos Ejemplos de aplicación de los análisis semióticos</p>	Barthes, 1990 Beuchot, 2004 y 2014 Eco, 2000 y 2005 Guiraud, 2008 Peirce, 1974 Sebeok, 1987 Zecchetto, 2005 Compendio de artículos

SEGUNDA UNIDAD: El signo y los códigos de comunicación (aproximadamente 18 horas)

OBJETIVOS PARTICULARES	CONTENIDOS	FUENTES DE CONSULTA
Los alumnos explorarán los conceptos fundamentales de las teorías de los signos y buscarán su puesta en operación en diversas disciplinas y en su vida cotidiana.	<p>1. El signo La naturaleza del signo en diferentes definiciones El signo diádico El signo triádico</p> <p>2. El código Definición y tipología de los códigos Los códigos y las formas de comunicación Articulación de los códigos</p> <p>3. Los procesos de significación Significación y sentido Comunicación y cultura</p>	Barthes, 1990 Eco, 2000 y 2005 Guiraud, 2008 Magariños, 1983 Peirce, 1974 Zecchetto, 2002

TERCERA UNIDAD: La semiótica de los mensajes visuales (aproximadamente 20 horas)

OBJETIVOS PARTICULARES	CONTENIDOS	FUENTES DE CONSULTA
La tercera unidad se concentra en los abordajes semióticos de los mensajes visuales, particularmente en la retórica visual y sus implicaciones en la comunicación gráfica.	<p>1. El icono y los grados de iconicidad Naturaleza de la comunicación gráfica. La ilusión de la analogía Lo analógico y lo digital</p> <p>2. Clasificación y articulaciones de los códigos visuales La fotografía y sus recursos Las artes visuales y los códigos estéticos La publicidad y la comunicación política como mensajes visuales</p> <p>3. La retórica visual Las figuras en la retórica visual (Adjunción, Supresión, Sustitución e Intercambio) Los códigos de comunicación gráfica en la interfaz electrónica (morfológico, cromático, tipográfico, fotográfico, videográfico)</p>	Aumont, 2002 Barthes, 1986 Dondis, 2000 Eco, 2000 y 2005 Eiriz, 2017 Karam, 2011 Metz <i>et al</i> , 1973 Vilchis, 2016



CUARTA UNIDAD: El diseño y otros campos de estudio de la semiótica (aproximadamente 12 horas)		
OBJETIVOS PARTICULARES	CONTENIDOS	FUENTES DE CONSULTA
En la última unidad, el alumno conocerá y analizará las propuestas de abordajes semióticos de diversos ámbitos de la comunicación gráfica partiendo de su aplicación en el diseño. El objetivo es retomar el panorama expuesto en la primera unidad, para concretarse en la exploración de las áreas de interés personal del estudiante.	<p>1. Ámbitos de aplicación de la semiótica contemporánea</p> <p>Las ficciones El cuerpo Los espacios y la virtualidad El diseño y los objetos El activismo social</p> <p>2. Abordajes semióticos de las formas de comunicación visual contemporánea</p> <p>El audiovisual (cine, televisión, videojuegos y las formas de consumo transmedia) La moda Artes visuales Publicidad gráfica Cómic y novela gráfica Memes y redes sociales</p>	<p>Bañuelos, 2006 Barthes, 1986 Fernández y García 2013 Guiraud, 2008 Vilchis, 2016 Compendio de artículos recopilados en la plataforma para exploración de temáticas particulares</p>

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Éste es un curso introductorio, por lo que se ofrece una visión general de los temas planteados con el fin de que el alumno conozca el campo disciplinar de la Semiótica y pueda con ello, entender la naturaleza simbólica de nuestras interacciones, la importancia de la construcción de los mensajes visuales y, eventualmente, pueda profundizar por su cuenta en alguno de los temas tratados. El detalle en los contenidos busca dar cuenta de los aspectos que se revisarán, pero de ninguna manera será exhaustivo. La idea es explorar el campo e intentar vincularlo con su formación y práctica profesionales.

Los estudiantes tendrán la función principal en la discusión y reflexión de los materiales del curso, así como la realización de análisis, investigaciones y ejercicios concretos. En todos estos casos, el profesor guiará y evaluará los procesos y, en algunos casos, expondrá y desarrollará algunos conceptos clave para enmarcar los temas de estudio. Por lo tanto, para cumplir con los objetivos del curso, el desarrollo atenderá y evaluará:

La realización de reportes tanto de las lecturas realizadas, como del visionado de exposiciones, documentales u obras de ficción

Los ejercicios de apropiación de los conceptos revisados

La elaboración y presentación de investigaciones propias tanto individuales como en equipos

Los reportes de análisis de materiales gráficos y audiovisuales realizados por los alumnos

La participación en las mesas redondas, discusiones y debates en clase (sincrónicos o en el foro de participación)

El curso se desarrollará (en principio) de manera virtual y las actividades deberán realizarse en la plataforma institucional designada para tal fin y apoyada en algunos recursos complementarios para la difusión de los productos de apropiación de los conceptos (como redes sociales).

La base de la calificación será el trabajo cotidiano y los reportes en tiempo y forma que se soliciten.



RECURSOS DIDÁCTICOS

Para el desarrollo del curso se emplearán los recursos electrónicos disponibles en línea. Se recurrirá a las plataformas virtuales de la universidad como el Aula Virtual, para que los alumnos accedan a documentos académicos que emplearán en sus lecturas, material de consulta y apuntes de clase. Así como a redes sociales (Facebook). Se utilizará así mismo, el Aula Virtual para la entrega de trabajos y evaluaciones, así como el grupo de redes sociales solo para actividades complementarias.

El alumno contará con una carpeta de artículos recientes útiles para el curso (primera y cuarta unidades), además de algunos de los materiales bibliográficos complementarios.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

- El estudiante deberá acreditar cada uno de los tres parciales en que se divide el curso. Incluyendo en el primero un breve **video-ensayo reflexivo** sobre los contenidos de la primera unidad; en el segundo la entrega de un **ejercicio de apropiación** de los conceptos revisados a través de un análisis de materiales gráficos y la **elaboración de un ejercicio creativo empleando los elementos de retórica visual** revisados en el curso; para el tercer parcial, realizará un breve **ensayo escrito** fundamentado en el análisis que realice de algún producto cultural.
- Cada uno de los parciales conformará su calificación por tareas, trabajos y exposiciones con valor del 60% y 40% restante producto del instrumento de evaluación correspondiente (**video-ensayo en el primer parcial, carpeta con dos ejercicios en el segundo y ensayo final**).
- Los tres parciales se promediarán para obtener la calificación final. La calificación del primer parcial representará el 30%, mientras que el segundo y el tercero (final) valdrán el 35% cada uno para completar el 100%.
- Así, la calificación se conformará como sigue:

Trabajos del parcial	Evaluación parcial		Valor del total	Fecha de cierre
60%	40% (video-ensayo)	→	30%	8 de septiembre
60%	40% (dos ejercicios)	→	35%	3 de noviembre
60%	40% (ensayo escrito)	→	35%	8 de diciembre

FUENTES DE CONSULTA

BÁSICAS:

Aumont, J. (2002) *La imagen*. Barcelona: Paidós.

Bañuelos, J. (2006). Aplicación de la semiótica a los procesos del diseño. Signa: *Revista de la Asociación Española de Semiótica*, (15), 233-254.

Barthes, R. (1990). *La aventura semiológica*. España: Paidós.

Beuchot, M. (2004). *La semiótica. Teorías del signo y el lenguaje en la historia*. México: Fondo de Cultura Económica.

Beuchot, M. (2014). *Semiótica*. México: Paidós.

Debray, R (2004) *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente*. Barcelona: Paidós.

Dondis, D. A. (2000) *La sintaxis de la imagen*. España: Gustavo Gili.

Eco, U. (2000) *Tratado de Semiótica General*. España: Ed. Lumen.

Eco, U. (2005) *La Estructura Ausente. Introducción a la semiótica*. México: Debolsillo.

Eiriz, C. (2017) Creación y operaciones de transformación: aportes para una retórica del diseño. *Cuaderno 64* | Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 65-83.

Esqueda, A. (2003) *El juego del diseño. Un acercamiento a sus reglas de interpretación creativa*. México: Designio.

*En caso de no aplicar algún elemento, escribir **N/A**

Código: FO-030200-13

Revisión: 02

Emisión: 13/12/11



- Fernández, C., y J. García (2013). Lectura de la imagen: ¿semiótica o hermenéutica? *Imaginario Visual*, 2(4), 48-55.
- Gamonal-Arroyo, R. y García, F. (2015). La capacidad discursiva del diseño gráfico. *Arte, individuo y sociedad*, 27(1) 9-24.
- Guiraud, P. (2008). *La semiología*. México: Siglo XXI.
- Karam, T. (2011). Introducción a la semiótica de la imagen. Lecciones del portal. *Portal de la Comunicación InCom-UAB*. Barcelona.
- Magariños, J. (1983) *Las fuentes teóricas de la semiología: Saussure, Peirce, Morris*. Buenos Aires: Hachette
- Metz, C., U. Eco, J. Durand et al. (1973). *Análisis de las imágenes*. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo
- Moreno, A. M. (2014). Elementos de semiótica en el diseño de marca como signo complejo. *Publicitas: Comunicación y Cultura*, 2(1).
- Munari, B. (2016) *Diseño y comunicación visual. Contribución a una metodología didáctica*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Peirce, C. (1974). *La ciencia de la semiótica*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Sebeok, T. y J. Umiker-Sebeok. (1987) *Sherlock Holmes y Charles S. Peirce. El método de la investigación*. Barcelona: Paidós.
- Vergara, E. (2014). La gráfica como artefacto cultural. Una aproximación semiótica al cartel social en Chile. *Arte, Individuo y Sociedad*, 26 (2) 271-285.
- Vilchis, C. (2016). *Semiosis hermenéutica de lenguajes gráficos no lineales*. Hermosillo: Qartuppi.
- Zecchetto, V. (2002) *La danza de los signos. Nociones de semiótica general*. Quito: Ediciones ABYA-YALA.
- Zecchetto, V. (2005) *Seis semiólogos en busca del lector*. Buenos Aires: Crujía.

COMPLEMENTARIAS:

- Arnheim, R. (1986) *Pensamiento visual*. España: Paidós.
- Barthes, R. (1986). *Lo obvio y lo obtuso: imágenes, gestos, voces*. Barcelona: Paidós.
- Calabrese, O. (1987). *El lenguaje del arte*. Barcelona: Paidós.
- Calabrese, O. (1997). *Cómo se lee una obra de arte*. Madrid: Cátedra.
- Didi-Huberman, G. (1997): *Lo que vemos, lo que nos mira*. Buenos Aires: Bordes Manantial.
- Gruzinski, S. (1996) *La guerra de las imágenes*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Gubern, R. (1994) *La mirada opulenta*. Exploración de la iconosfera contemporánea. España: Gustavo Gili.

