

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:	Presencial		NATURALEZA DE LA MATERIA:	Obligatoria	
ELABORADO POR:	José Manuel López Romero				
REVISADO Y APROBADO POR LA ACADEMIA DE:	Semiótica, teorías y metodologías en comunicación		FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	Julio de 2024	

DESCRIPCIÓN GENERAL

Curso de naturaleza teórica que establece el conjunto de reglas a partir de las cuales se articulan los signos visuales dentro del proceso de la comunicación visual. Se aborda el estudio del signo, sus gramáticas, la producción de sentido y la conformación de discurso como un asunto central del estudio del Diseño Gráfico. El curso, representa la base teórica de la generación de los mensajes visuales dentro de los talleres de diseño y sucede al Taller de Significación Visual.

OBJETIVO GENERAL

Al concluir el curso, el estudiante identificará el campo de la Semiótica, sus conceptos principales, asimismo comprenderá el Diseño Gráfico en su dimensión comunicativa como un código que articula y ordena la presentación de signos visuales para la comunicación asertiva y el desarrollo de mensajes significativos y persuasivos, lo anterior con una actitud crítica, empática, reflexiva y de auto aprendizaje.

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

PRIMERA UNIDAD: La semiótica: objeto, límites y conceptos fundamentales (aproximadamente 30 horas)		
OBJETIVOS PARTICULARES	CONTENIDOS	FUENTES DE CONSULTA
a) Al término de la unidad, las personas participantes conocerán el campo de estudio de la semiótica,	1. Definición y fronteras de la semiótica Conceptos y aproximaciones diversas Ubicación de la disciplina	Barthes, 1990 Beuchot, 2004 y

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

<p>su nacimiento, evolución, así como las áreas que la han influido y con las que se relaciona.</p> <p>b) el alumnado explorará los conceptos fundamentales de las teorías de los signos y buscará su puesta en operación en diversas disciplinas y en su vida cotidiana.</p>	<p>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. El signo La naturaleza del signo en diferentes definiciones El signo diádico El signo triádico Denotación y connotación Relaciones sintagmáticas y paradigmáticas</p> <p>4. El código Definición y tipología de los códigos Los códigos y las formas de comunicación Articulación de los códigos</p> <p>5. Los procesos de significación Significación y sentido Las funciones del lenguaje (Buhler, Jakobson, Chaves) Comunicación y cultura</p> <p>7. Los procesos de significación Significación y sentido</p>	<p>2014</p> <p>Eco, 2000 y 2005</p> <p>Guiraud, 2008</p> <p>Jakobson, 1985</p> <p>Peirce, 1974</p> <p>Sebeok, 1987</p> <p>Zecchetto, 2002, 2005</p> <p>Compendio de artículos</p>
---	---	---

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

OBJETIVOS PARTICULARES	CONTENIDOS	FUENTES DE CONSULTA
<p>La segunda unidad se concentra en los abordajes semióticos de los mensajes visuales, particularmente en la retórica visual y sus implicaciones en la comunicación gráfica.</p>	<p>1. El icono y los grados de iconicidad Naturaleza de la comunicación gráfica Lo analógico y lo digital en el enunciado icónico</p> <p>2. Clasificación y articulaciones de los códigos visuales Tipologías de los signos visuales La posibilidad de las gramáticas 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>	<p>Aumont, 2002</p> <p>Barthes, 1986</p> <p>Dondis, 2000</p> <p>Eco, 2000 y 2005</p> <p>Eiriz, 2017</p> <p>Irigoyen, 1998</p> <p>Karam, 2011</p> <p>López, 1993</p> <p>Metz <i>et al</i>, 1973</p> <p>Vilchis, 2016</p>

TERCERA UNIDAD: Semiótica y diseño (aproximadamente 12 horas)

OBJETIVOS PARTICULARES	CONTENIDOS	FUENTES DE CONSULTA
<p>En la última unidad, el alumnado analizará las propuestas de aplicación de conceptos semióticos al diseño y volcará los conocimientos adquiridos en las dos primeras unidades en una propuesta de lectura semiótica del diseño.</p>	<p>1. Discusiones sobre semiótica y diseño Relaciones entre semiótica y diseño en los ámbitos formativo y profesional</p> <p>2. Aplicaciones y cruces posibles Diseñadores y su relación con la semiótica Una lectura semiótica del diseño</p>	<p>Bañuelos, 2006</p> <p>Tappan, 2013 y 2016</p> <p>Fernández y García 2013</p> <p>Compendio de artículos</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.

Las y 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 alumno realizará las siguientes actividades durante el semestre:

- Elaboración de reportes tanto de las lecturas realizadas, como del visionado de exposiciones, documentales u obras de ficción
- Presentación de ejercicios de apropiación de los conceptos revisados
- Elaboración y presentación de investigaciones propias tanto individuales como en equipos
- Reporte de análisis de materiales gráficos y audiovisuales
- Participación en mesas redondas, discusiones y debates en clase
- Publicación de sus trabajos en los perfiles de *Signos en Línea*, tanto en [Facebook](#) como en [Instagram](#)

RECURSOS DIDÁCTICOS

Para el desarrollo del curso se recurrirá a las plataformas virtuales de la universidad como el Aula Virtual y Teams como soporte de los documentos básicos, así como repositorio de los materiales de lectura y análisis. La mayor parte del trabajo, sin embargo, se realizará en el aula y ahí se entregarán las instrucciones para la realización de tareas.

De manera complementaria se empleará un [grupo de Facebook](#) para la resolución de dudas de quienes conforman el grupo y la interacción con materiales complementarios por parte de maestros y estudiantes. También se usará esta plataforma y la red social Instagram como medios de publicación de algunos de los trabajos de las y los alumnos y como vía de exploración de materiales novedosos sobre la relación semiótica y diseño.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

- a) La base de la calificación será el **trabajo cotidiano** y los reportes en tiempo y forma que se soliciten. Las tareas que conforman el 60% de la calificación de cada parcial tendrán valor de **un punto** para las encomiendas cotidianas; **cinco** para los ejercicios de apropiación por equipos, los análisis visuales y las publicaciones semanales en redes y **10** para los reportes de lectura de libros completos (Sebeok, 1987 y Eco, 2003) sea cual fuere la opción de formato en que se solicite su presentación. Las tareas no tienen calificación en principio, sino que se considerarán como entregadas cuando cumplan con todos los criterios solicitados (valor completo) y no entregadas en caso contrario (valor de 0). En caso de trabajos sobresalientes, queda a criterio del profesor asignar valores extraordinarios sobre el registro general, con la anuencia del grupo, con el afán de reconocer los

trabajos cuya calidad los lleve más allá de lo expresamente solicitado en las instrucciones y el esfuerzo de sus autores, sin perjudicar a la generalidad del grupo. El número de tareas no se establece de antemano por la naturaleza dinámica del curso, pero el valor de evaluación de tareas corresponde a la sumatoria del total de tareas cortando a en la sesión previa a cada evaluación parcial (11/09; 16/10 y 27/11).

- b) El estudiantado deberá acreditar cada uno de los tres parciales en que se divide el curso. Incluyendo en el primero un examen escrito 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 una breve **reflexión personal fundamentada** en los textos revisados al respecto, su propia investigación y los contenidos generales del curso para analizar las relaciones múltiples entre semiótica y diseño expuesta en un **ensayo**.
- c) Cada uno de los parciales conformará su calificación por tareas, trabajos y exposiciones con valor del 60% y el 40% restante producto del instrumento de evaluación correspondiente (**examen escrito en el primer parcial, carpeta con dos ejercicios en el segundo y videoensayo con reflexión final**).
- d) En los exámenes y trabajos escritos, cada falta de ortografía demeritará la calificación de ese trabajo en una décima de punto (0.1) y se acumularán hasta poder invalidar la entrega referida.
- e) Los trabajos plagiados o sobre los que los estudiantes no puedan solventar las dudas correspondientes sobre su elaboración y dominio del tema de forma oral no contarán como entregados y valdrán cero.
- f) 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%.
- g) Así, la calificación se conformará como sigue:

Trabajos del parcial	Evaluación parcial		Valor del total	Fecha de cierre
60%	40% (examen escrito)	→	30%	18 de septiembre
60%	40% (dos ejercicios)	→	35%	23 de octubre
60%	40% (ensayo final)	→	35%	4 de diciembre

FUENTES DE CONSULTA

BÁSICAS:

<p>Aumont, J. (2002) <i>La imagen</i>. Barcelona: Paidós.</p> <p>Bañuelos, J. (2006). Aplicación de la semiótica a los procesos del diseño. Signa: <i>Revista de la Asociación Española de Semiótica</i>, (15), 233-254.</p> <p>Barthes, R. (1990). <i>La aventura semiológica</i>. España: Paidós.</p> <p>Beuchot, M. (2004). <i>La semiótica. Teorías del signo y el lenguaje en la historia</i>, México: Fondo de Cultura Económica.</p> <p>Beuchot, M. (2014). <i>Semiótica</i>. México: Paidós.</p> <p>Debray, R (2004) <i>Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente</i>. Barcelona: Paidós.</p> <p>Dondis, D. A. (2000) <i>La sintaxis de la imagen</i>. España: Gustavo Gili.</p> <p>Eco, U. (2000) <i>Tratado de Semiótica General</i>. España: Ed. Lumen.</p>	<p>Eco, U. (2005) <i>La Estructura Ausente. Introducción a la semiótica</i>. México: Debolsillo.</p> <p>Eco, U. y Sebeok, T. (1989) <i>El signo de los tres</i>. Barcelona: Lumen.</p> <p>Eiriz, C. (2017) Creación y operaciones de transformación: aportes para una retórica del diseño. <i>Cuaderno 64 Centro de Estudios en Diseño y Comunicación</i>. 65-83.</p> <p>Esqueda, A. (2003) <i>El juego del diseño. Un acercamiento a sus reglas de interpretación creativa</i>. México: Designio.</p> <p>Fernández, C., y J. García (2013). Lectura de la imagen: ¿semiótica o hermenéutica? <i>Imaginario Visual</i>, 2(4), 48-55.</p> <p>Gamonal-Arroyo, R. y García, F. (2015). La capacidad discursiva del diseño gráfico. <i>Arte, individuo y sociedad</i>, 27(1) 9-24.</p> <p>Guiraud, P. (2008). <i>La semiología</i>. México: Siglo XXI.</p>
---	--

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

Código: FO-030200-13
Revisión: 02
Emisión: 13/12/11

- Irigoyen, J. (1998) *Filosofía y diseño. Una aproximación*. México: UAM,-
- Jakobson, R. (1985) *Lingüística y poética*. Madrid: Cátedra.
- Karam, T. (2011). *Introducción a la semiótica de la imagen. Lecciones del portal. Portal de la Comunicación InCom-UAB*. Barcelona.
- López, J. (1993) *Semiótica de la comunicación gráfica*. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Instituto Nacional de Bellas Artes, Escuela de Diseño.
- 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.
- Pérez, H. (1995) *En pos del signo: introducción a la semiótica*. Zamora: El Colegio de Michoacán.
- Rastier, F. (2016) *Saussure: de ahora en adelante*. México: Paidós.
- Xochimilco.
- Saussure, F. (1985) *Curso de Lingüística general*. México: Planeta.
- Sebeok, T. y J. Umiker-Sebeok. (1987) *Sherlock Holmes y Charles S. Peirce. El método de la investigación*. Barcelona: Paidós.
- Tappan, M. (2016) *El diseño de la información desde una perspectiva semiológica*. *Opción*, 32(12),1090-2005 Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31048903052>
- Tappan, M. (2013) *La semiótica como herramienta teórica en el proceso de conceptualización de un taller de diseño*. *Insigne visual*, 2 (7) 2005 Disponible en: <http://www.apps.buap.mx/ojs3/index.php/insigne/article/view/1397/1016>
- 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.
- Blanco, D. (1989) *Claves semióticas*. Lima: Universidad de Lima.
- Calabrese, O. (1987). *El lenguaje del arte*. Barcelona: Paidós.
- Calabrese, O. (1997). *Cómo se lee una obra de arte*. Madrid: Cátedra.
- Crow, D. (2008) *No te creas una palabra. Una introducción a la semiótica* Barcelona: Promopress.
- Didi-Huberman, G. (1997): *Lo que vemos, lo que nos mira*. Buenos Aires: Bordes Manantial.
- Eco, U. (2003) *El nombre de la rosa*. Barcelona, Lumen.
- Flusser, V. (2002) *Filosofía del diseño. La forma de las cosas*. Madrid: Síntesis.
- 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.
- Hall, S. (2007) *Esto significa esto, esto significa aquello. Semiótica: guía de los signos y sus significados*. Barcelona: Art Blum.
- Vevia, F. (2000) *Introducción a la semiótica*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
- Zavala, L. (2014) *Semiótica preliminar: ensayos y conjeturas* México: Fondo Editorial Estado de México.

