

Materia : Expresión

Semestre:	IV
Clave:	64050
Área:	Área Estética
Departamento:	Expresión
Tipología:	Teórica
Carácter:	Formativa
Tipo:	Obligatoria
Horas:	2
Créditos:	4
Carreras:	Diseño Grafico, Diseño Industrial, Arquitectura.
Elaboró:	Mtro. Ricardo Alonso Rivera
Revisó:	DG. Jorge E. Villalón Hernández
Fecha:	Marzo de 2007

Presentación de la materia

La Facultad del Hábitat fue una de las primeras instituciones mexicanas de educación superior que introdujo conocimientos sobre semiótica en los planes de estudio de sus licenciaturas en 1977, proporcionando a sus alumnos una perspectiva teórica y metodológica innovadora para abordar la expresión del diseño como lenguaje desde sus respectivas disciplinas.

Para este plan de estudios, los conocimientos de semiótica son incluidos en ésta materia, como uno de los instrumentos con los cuales se busca entender el fenómeno de la expresión en el diseño y en la arquitectura, dado que la semiótica aborda -la relación fundamental entre el sujeto que conoce y el objeto conocido, y tiende a precisar las condiciones de producción de sentido- (A. J. Greimas). Sin embargo, para los fines de la materia, se abordan también conocimientos provenientes de la filosofía, de la hermenéutica, y de la estética, para que en conjunto el alumno pueda tener claramente un panorama completo sobre la expresión en el diseño.

Este programa de Expresión se plantea para que los alumnos de las carreras del diseño y la arquitectura la lleven en forma conjunta (interdisciplinaria), porque sus bases son conocimientos comunes para estas carreras.

Objetivo general

El objetivo de la materia es entender el funcionamiento del fenómeno de la expresión en el diseño y la arquitectura (en forma teórica), mediante la comprensión del proceso de la producción de significados y su interpretación, así como su necesaria asociación a la situación de un contexto sociocultural determinado, todo ello, en la forma más clara y sencilla posible.

Se busca que el alumno pueda tener claro cuál es el papel del diseñador cuando éste se dirige a un público determinado con sus proyectos y diseños, así como lo que puede esperar o pretender de ello -en términos de estética y expresión-.

UNIDAD 1

El fenómeno de la expresión.

Objetivo particular:

Introducir al alumno en la comprensión del fenómeno de la expresión en el diseño y los elementos o aspectos que intervienen.

1.1 Fenomenología en el estudio de la expresión.

1.2 El fenómeno de la expresión: desde la Hermenéutica.

1.3 El fenómeno de la expresión: desde la Semiótica.

1.3.1 Definición, origen y desarrollo.

1.3.2 Objeto de la semiótica.

1.3.3 El campo de la semiótica.

1.3.4 Significación y semiosis.

1.4 El proceso de la percepción.

1.4.1 Objetividad y subjetividad de la percepción.

1.4.2 Preexistencias.

1.4.3 Razón motora.

1.4.4 Factores emotivos.

1.5 Factores que determinan la expresión en el diseño.

1.5.1 Físico ambientales.

1.5.2 Psicológicos.

1.5.3 Sociales.

1.5.4 Económicos.

1.5.5 Políticos.

1.5.6 Culturales.

1.5.7 Históricos.

UNIDAD 2

Semiótica: conceptos básicos.

Objetivo particular:

Introducir al alumno en la ciencia de la Semiótica y sus conceptos básicos, como herramienta para comprender el fenómeno de la expresión del diseño y la producción de significados.

2.1 Proceso de interpretación del diseño: significación.

2.2 Componentes del proceso de significación.

2.2.1 El Signo

2.2.1.1 Signo, y función semiótica.

2.2.1.2 Significante y significado. (Denotación y connotación)

2.2.1.3 Sintagmas y paradigmas.

2.2.1.4 Símbolo, referente y referencia.

2.2.2 El Significado

- 2.2.2.1 Naturaleza del significado: realidad mental y unidad cultural.
- 2.2.2.2 Significado y expresión.
- 2.2.2.3 Significado y verdad.
- 2.2.2.4 Campos, ejes y marcas semánticas.
- 2.2.2.5 Monosemia y polisemia.
- 2.2.2.6 El sentido.

2.3 Dimensiones semióticas.

- 2.3.1 Sintáctica.
- 2.3.2 Semántica.
- 2.3.3 Pragmática: factores individuales y sociales.
- 2.3.4 Uso y abuso pragmático de los signos.

2.4 Funciones y clasificación de los signos.

- 2.4.1 Funciones: expresiva, fáctica, referencial, poética, conativa, metalingüística.
- 2.4.2 Clasificación: señal, icono, huella, marca, síntoma, símbolo, signos degenerados.

2.5 Códigos.

- 2.5.1 Definiciones, códigos y sub-códigos.
- 2.5.2 Códigos pre-lógicos y lógicos.
- 2.5.3 Códigos pragmáticos.
- 2.5.4 Códigos epistemológicos.
- 2.5.5 Códigos estéticos.
- 2.5.6 Códigos simbólicos.

2.6 Lenguajes.

- 2.6.1 Definiciones y categorías: lenguajes, paralenguajes y metalenguajes.
- 2.6.2 Sintagma y sistema.

UNIDAD 3**El valor estético y el estudio de la expresión en el diseño.****Objetivo particular:**

Comprender el sentido y posibilidades de la valoración estética en el diseño –belleza-, y capacitar al alumno en el estudio y análisis de la expresión.

3.1 Teoría de los valores.

- 3.1.1 Definición y naturaleza de los valores: qué son los valores.
- 3.1.2 El valor estético: qué es la belleza.

3.3 El análisis semiótico de la expresión del diseño. (Presentación comparativa)

- 3.3.1 Crítica a los Modelos semánticos: -Ogden y Richards- y -Hjelmslev-
- 3.3.2 Los modelos estructuralistas.
- 3.3.3 Análisis componencial del signo (U. Eco)
- 3.3.4 El modelo Jakobson.
- 3.3.5 El modelo de relaciones simbólicas.

Estrategias de aprendizaje

La comprensión de todos los aspectos que se contemplan en el programa se llevará a cabo mediante la explicación de los conceptos por parte del maestro y su complementación, en todos los casos, con ejemplos de básicos (visuales) de la cultura, el arte y el diseño.

Se sugiere entablar siempre un diálogo abierto del maestro con los alumnos, como estrategia de enseñanza aprendizaje para evitar la exposición unipersonal del maestro, que por ser esta una materia de índole teórica y conceptual, puede resultar de difícil acceso o un tanto tediosa para los alumnos.

Mecanismos de evaluación

Exámenes de comprensión de los conceptos.
Ejercicios de análisis semiótico.

Bibliografía básica

- BARTHES, R., "*Elementos de semiología*"
BARTHES, R., "*Mitologías*", Siglo XXI editores, México, 1988.
CASSETTI, F., "*Introducción a la semiótica*". Editorial Fontaneila.
CARONTINI E., Peraya D. "*Elementos de Semiótica general, el proyecto semiótica*" 1979.
ECO, U, "*La estructura ausente*", Editorial Lumen, España 1994.
ECO, U "*Tratado de semiótica general*" Editorial Lumen-Nueva Imagen, México 1980.
GIRAUD, P "*La semiología*" Edit Siglo XXI de México 1984.
MORRIS, CH, "*Fundamentos para una teoría de los signos*".
NICOL, E "*Metafísica de la expresión*", Fondo de Cultura Económica, México.
PALÁU, M.T, "*Introducción a la semiótica de la arquitectura*", Edición interna de la Facultad del Hábitat, México.
A.J. GREIMAS, J Courtes, "*Semiótica Diccionario razonando de la Teoría del Lenguaje*". Editorial Credos, Madrid 1979.
BROADENT, Bunt, Jenks y otros. "*Un análisis semiótico*". Editorial Limusa.
CHARLES Sanders Pierce. "*La ciencia de la semiótica*". Ediciones Nueva Visión.