

SEMINARIO DE TEORIA DE DISEÑO Y ESTÉTICA

CATEDRÁTICO: MTRA. LORENA DE LA PEÑA

LICENCIATURA: DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL
SEGUNDO SEMESTRE FEBRERO-MAYO 2018

AGOSTO-NOVIEMBRE 2017

Objetivo general:

Objetivo general:

Analizar los principios conceptuales, filosóficos y contextuales de la práctica del diseño, así como en el marco teórico particular de la comunicación visual con el fin de generar una base de conocimientos que permita sustentar proyectos de diseño y comunicación visual.

Objetivos específicos:

1. Analizar los principios conceptuales que rigen al diseño.
2. Analizar los fundamentos estético-filosóficos que influyen en el diseño y en la cultura visual
3. Aplicar los conocimientos adquiridos para fundamentar argumentos relacionados con el diseño.
4. Identificar las relaciones de la práctica profesional del diseño en el contexto social, el universitario y el interdisciplinario.
5. Analizar la interacción de la teoría con la práctica en los procesos del diseño.
6. Reconocer el panorama general teórico-metodológico de la comunicación visual y de sus especialidades.

ÍN DICE TEMÁTICO

Unidad	Tema	Horas	
Teóricas			
	Prácticas		
1	Elementos del d	16	0
2	Principios estét	16	0
3	El contexto inte	8	0
4	Marco teórico d	8	0
Total de horas	48	0	
Suma total de	48		

TEMAS Y SUBTEMAS	OBJETIVOS PARTICULARES	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	MATERIAL DIDÁCTICO	VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE	BIBLIOGRAFÍA
Elementos del diseño y del proceso comunicativo 1.1 La unidad forma-función en el diseño. 1.1.1 La condición estética del diseño y la comunicación visual. 1.1.2 Utilidad del diseño y la comunicación visual. 1.2 El carácter proyectual e interdisciplinario del diseño. 1.2.1 La articulación entre la teoría y la práctica en los proyectos de diseño. 1.3 El modelo básico de la comunicación. 1.4 Signos, códigos e imagen. 1.5 Las reglas del discurso. 1.5.1 Semántica 1.5.2 Sintáctica. 1.5.3 Pragmática. 1.6 Funciones de los diseños. 1.6.1 Estético-formales. 1.6.2 Indicativas. 1.6.3 Simbólicas.	Procurar una alfabetización general de los conceptos que serán utilizados durante el curso	Exposiciones audiovisuales dirigidas por docente, plenarias, lluvia de ideas	Lecturas y material audiovisual	infografía rubricada	1-5, 17, 19

PRIMÉR SEMESTRE AGOSTO-NOVIEMBRE 2017

SEMINARIO DE TEORÍA DE DISEÑO Y ESTÉTICA
CATEDRÁTICO: MTRA. LORENA DE LA PEÑA

TEMAS Y SUBTEMAS	OBJETIVOS PARTICULARES	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	MATERIAL DIDÁCTICO	VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE	BIBLIOGRAFÍA
Principios estéticos en el diseño 2.1 El concepto de estética. 2.2 La conciencia estética en la cultura visual. 2.2.1 Albores de la conciencia estética. 2.2.2 La invención de una teoría estética. 2.3 Distinción entre lo estético y lo artístico. 2.4 Las categorías estéticas. 1.1.1 Lo bello y lo feo. 1.1.2 Lo cómico y lo trágico. 1.1.3 Lo sublime y lo grotesco. 1.1.4 Lo típico y lo trivial. 2.5 El sentido de identidad de los diseños.	Reconocer los principios estéticos que pueden reconocerse en distintas manifestaciones del diseño, en particular en los discursos audiovisuales	Exposiciones audiovisuales dirigidas por docente, plenarias, exposiciones de alumnos	Lecturas y material audiovisual	presentación audiovisual con rúbrica	1, 6-8, 16, 19

PRIMÉR SEMESTRE AGOSTO-NOVIEMBRE 2017

SEMINARIO DE TEORIA DE DISEÑO Y ESTÉTICA
CATEDRÁTICO: MTRA. LORENA DE LA PEÑA

TEMAS Y SUBTEMAS	OBJETIVOS PARTICULARES	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	MATERIAL DIDÁCTICO	VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE	BIBLIOGRAFÍA
<p>El contexto interdisciplinario del diseño y la comunicación visual 3.1 Relaciones del diseño con otras formas de conocimiento.</p> <p>3.1.1 Arte.</p> <p>3.1.2 Artesanía. 3.1.3 Ciencia. 3.1.4 Tecnología.</p> <p>3.2 Relaciones interdisciplinarias en el proceso del diseño. 3.2.1 Diseño y ciencias naturales.</p> <p>3.2.2 Diseño y ciencias formales.</p> <p>3.2.3 Diseño y ciencias humanas.</p> <p>3.3 Formación académica y práctica profesional.</p> <p>3.3.1 Influencias pedagógicas en la enseñanza del diseño.</p> <p>3.3.2 Concepciones metodológicas para los procesos creativos (caja negra y de cristal, teorías de la creatividad, inteligencias múltiples)</p> <p>3.3.3 Enseñanza del diseño en México y sus diferentes enfoques (técnico, artesanal, artístico, tecnológico, mercadológico, intelectual).</p> <p>3.4 La responsabilidad social del diseño profesional.</p>	<p>Que los estudiantes reconozcan los distintos contextos en los que el diseño contribuye al desarrollo de la cultura, de la economía y del humanismo con el fin de fortalecer el perfil de los estudiantes.</p>	<p>Exposiciones audiovisuales dirigidas por docente, plenarias, exposiciones de alumnos, debate grupal.</p>	<p>Lecturas y material audiovisual</p>	<p>línea del tiempo con rúbrica</p>	<p>2,4,8,9,11</p>

TEMAS Y SUBTEMAS	OBJETIVOS PARTICULARES	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	MATERIAL DIDÁCTICO	VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE	BIBLIOGRAFÍA
<p>Marco teórico del diseño gráfico en la comunicación visual 4.1 La práctica social del diseño y la comunicación visual.</p> <p>4.1.1 Campos de aplicación (información, persuasión, educación, administración). 4.1.2 Medios y contextos (urbano, arquitectónico, objetual, virtual).</p> <p>4.1.3 Ámbitos de socialización (habitacional, ocupacional, cultural y recreativo). 4.1.4 Sectores (público, privado y ejercicio libre).</p> <p>4.2 Marcos teóricos generales por campo de especialidad del diseño y la comunicación visual. 4.2.1 Editorial.</p> <p>4.2.2 Fotografía.</p> <p>4.2.3 Iconicidad y entornos. 4.2.4 Ilustración.</p> <p>4.2.5 Multimedia.</p> <p>4.3 Enfoques teóricos del diseño y la comunicación visual.</p> <p>4.3.1 Enfoques ideológicos (Funcionalismo, Estructuralismo y Marxismo). 4.3.2 Enfoques filosóficos del diseño (Funcionalista y Formalista).</p> <p>4.4 Teorías aplicables en los procesos de diseño. 3.2.1 Ergonomía.</p> <p>3.2.2 Proxémica.</p> <p>3.2.3 Psicología de la percepción. 3.2.4 Taxonomía.</p> <p>3.2.5 Axiología.</p> <p>4.5 Las teorías aplicables en el análisis de la imagen y del discurso del objeto-diseño. 4.5.1 Semiótica.</p> <p>4.5.2 Hermenéutica. 4.5.3 Retórica.</p> <p>4.5.4 Iconología. 4.5.5 Comunicología.</p> <p>4.6 Marco filosófico del diseño. 4.6.1 Visión cosmogónica. 4.6.2</p>	<p>Reconocer los avances del diseño como una disciplina que se instala a partir de la aparición de la Bauhaus para encontrar sus motivos en la vida moderna. Estudiar el diseño a partir de sus expresiones en distintos ambientes culturales y usos</p>	<p>Coloquio grupal, Debate y presentaciones audiovisuales</p>	<p>Lecturas y material audiovisual</p>	<p>Portafolio de Evidencias completo con Rúbrica</p>	<p>2,6,8</p>

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica:

- 1 Acha, J. (1988). Introducción a la teoría de los diseños. México: Trillas.
- 2 Bayer, R. (1986). Historia de la Estética. México: Fondo de Cultura Económica.
- 3 Baltanás, J. (2004). Diseño e historia. Invariantes. Barcelona: Gustavo Gili.
- 4 Beattie, J. (1986). Otras culturas, (3a reimp.). México: Fondo de Cultura Económica.
- 5 Berger, J. (2000). Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili.
- 6 Calvera, A. (ed.) (2007). De lo bello de las cosas. Barcelona: Gustavo Gili.
- 7 Daucher, H. (1978). Visión artística y visión racionalizada. Barcelona: Gustavo Gili.
- 8 Esqueda, R. (2000). El juego del diseño. México: UAM-Xochimilco.
- 9 Flusser, V. (2002). Filosofía del diseño. La forma de las cosas. Madrid: Síntesis.
- 10 Frascara, J. (1988). Diseño Gráfico y Comunicación. Buenos Aires: Infinito.

Bibliografía complementaria:

- 11 Acha, J. (1988). El consumo artístico y sus efectos. México: Trillas.
- 12 Ariés, P. y Duby, G. (dir.) (2003). Historia de la vida privada (5 tomos). Madrid: Taurus.
- 13 Berger, P.L. y Luckmann, T. (2006). La construcción social de la realidad (20a. reimp.). Buenos Aires: Amorrortu.
- 14 Bosch, R. (1972) El trabajo material y el arte. México: Grijalbo.
- 15 Bürdek, B. E. (1994). Diseño, historia, teoría y práctica del diseño industrial. Barcelona: Gustavo Gili.
- 16 Calvera, A. (ed.) (2007). De lo bello de las cosas. Barcelona: Gustavo Gili.
- 17 Figueroa, Carlos (2000). Creatividad, Diseño y Tecnología. México: Plaza y Valdés. Frascara, J. (1988). Diseño Gráfico y Comunicación. Buenos Aires: Infinito.
- 18 Fritiger, A. (1981). Signos, símbolos, marcas señales. Barcelona: Gustavo Gili.
- 19 Hall, E. T. (2001). La dimensión oculta (20a ed.). México: Siglo XXI.
- 20 Heskett, J. (2005). El diseño en la vida cotidiana. México: Gustavo Gili.
- 21 Llovet, J. (1979). Ideología y metodología del diseño. Barcelona: Gustavo Gili.
- 22 Martín Juez, F. (2002). Contribuciones para una antropología del Diseño. España: Gedisa.