

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	:	Semiótica y comunicación visual
CÓDIGO	:	DG06
CICLO	:	201801
CUERPO ACADÉMICO	:	Tokuda Fujita, Luis Miguel Valecillos Villarreal, Hazael
CRÉDITOS	:	3
SEMANAS	:	16
HORAS	:	3 H (Teoría) Semanal
ÁREA O CARRERA	:	Diseño Profesional Grafico

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

III. INTRODUCCIÓN

Descripción: Semiótica y comunicación visual es un curso de especialidad de la carrera de Diseño Gráfico Profesional, de carácter teórico práctico; que introduce al alumno en los fundamentos de la comunicación visual, como disciplina que estudia y teoriza sobre los lenguajes, los discursos y sus estructuras y la teoría semiótica, que estudia los signos en la vida social y explica cómo el ser humano interpreta el entorno, crea conocimiento y lo comparte.

Siendo el diseñador un comunicador visual; se estudia entonces el lenguaje visual, es decir, el pensamiento visual convertido en imagen; describiendo (sintaxis) e interpretando mensajes (semántica) en textos visuales bidimensionales, con actitud crítica y holística, articulando diversos universos de sentido (pragmática).

Propósito: Este curso sienta las bases del estudio y la producción de imágenes, desarrollando la competencia general de Pensamiento Crítico y la competencia específica de Comunicación Visual. En articulación con otras asignaturas, capacita al alumno a diseñar con autonomía productos visuales con objetivos estratégicos, enfatizando la relevancia del mensaje y el rol del diseñador gráfico como comunicador visual.

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

Al finalizar el curso el alumno argumenta correctamente la interpretación de mensajes de la comunicación visual, en el marco teórico de la semiótica visual, que incluye: la descripción de la sintaxis de la imagen, su interpretación y articulación con el contexto y el medio donde se realiza la comunicación visual (pragmática).

Competencia 1: General de pensamiento crítico.

Nivel de logro: novato

Definición: Explica coherentemente el sentido en mensajes visuales; presentando información o evidencias relevantes que sustenten su punto de vista. Plantea conclusiones sustentadas en el marco teórico de la semiótica visual.

Competencia 2: Específica de Comunicación visual

Nivel de logro: novato

Definición: Describe la sintaxis de la imagen utilizando los términos del lenguaje compositivo. Interpreta el mensaje aplicando temas de la semántica de la imagen; articulando el mensaje en un contexto determinado (pragmática). Plantea conclusiones sustentadas en el marco teórico de la semiótica visual

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD N°: 1 LA COMUNICACIÓN VISUAL
LOGRO Competencias: Selecciona información oportuna, utilizando el léxico de la teoría semiótica para presentar puntos de vista (Comunicación oral y escrita). Identifica principios básicos de la comunicación visual en imágenes fijas (Comunicación Visual). Logro: Al finalizar la unidad el alumno identifica los procesos perceptivos y de la comunicación visual.
TEMARIO Tema 1 Naturaleza y proceso de la comunicación. Tipos de comunicación. Actividad de aprendizaje: Exposición de profesor. Ejercicios grupales de reconocimiento del proceso de la comunicación en el entorno y en los medios. Evidencias de aprendizaje: Trabajo foliado: el alumno presenta ejemplos tomados del entorno, donde identifica los elementos y el proceso comunicativo. Bibliografía: BERLO, David. (1982) El proceso de la comunicación. Editorial El Ateneo. Tema 3 La sensación y percepción en la comunicación visual (Gestalt). Actividad de aprendizaje: Exposición de profesor PPT. Reconocimiento sensitivo del entorno. Análisis perceptivo, aplicando las leyes de la percepción Evidencias de aprendizaje: el alumno presenta imágenes digitalizadas donde identifica principios y leyes de la Gestalt. Sustentación oral de conclusiones. Bibliografía: GREEN, Hank (2015) Sensation & Perception - Crash Course Psychology Tema 2 Comunicación, sociedad y poder: Los medios de comunicación y sus canales Actividad de aprendizaje: Exposición de profesor. Debate en clase sobre la construcción del sujeto social a partir de los medios de la comunicación, la estandarización de la sociedad globalizada y el papel del diseño. Evidencias de aprendizaje: Trabajo de investigación en la bitácora a partir de las lecturas. Participación en el debate. Presentación y análisis de imágenes mediáticas. Bibliografía: MCLUHAN, Marshall. (2002) La aldea Global. Editorial Gedisa. TOFFLER, Alvin. (1980) La tercera ola.
HORA(S) / SEMANA(S) 9 horas / Semanas 1, 2 y 3

UNIDAD N°: 2 FUNDAMENTOS DE LA SEMIÓTICA. EL SIGNO Y LOS CÓDIGOS
LOGRO Competencias: Selecciona información oportuna, utilizando el léxico de la teoría semiótica para presentar puntos de vista (Comunicación oral y escrita).

Explica mensajes presentado información o evidencias relevantes (Pensamiento crítico)

Logro: Al finalizar la unidad el alumno interpreta signos y códigos, como componentes básicos para la transmisión de contenidos en la comunicación visual.

TEMARIO

Tema 1 Teoría del signo según Saussure y Pierce. Clasificación y Funciones.

Actividad de aprendizaje: Exposición PPT

Lectura de textos escogidos de Saussure y Pierce. Análisis de imágenes.

Evidencias de aprendizaje: Ejercicio gráfico de clasificación de signos; trabajo foliado, sustentación de conclusiones.

Bibliografía: ZECCHETTO, Victorino (coord..) (2012) Seis semiólogos en busca del lector. Buenos Aires: La Crujía.

Tema 2 Sintaxis visual. Estructura compositiva en la comunicación visual: La lectura visual.

Actividad de aprendizaje: Exposición de profesor. Análisis de la sintaxis en imágenes seleccionadas.

Evidencias de aprendizaje: Trabajo en bitácora: ejercicios compositivos. Lámina: estudio de composición y lectura visual.

Bibliografía: DONDIS, Donis A. (1976) La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Barcelona: Gustavo Gil

Tema 3 Signo y Sentido

Actividad de aprendizaje: Exposición del profesor PPT. Los alumnos entienden la construcción del sentido en el intercambio de imágenes, a partir de la interacción con el usuario, sus saberes previos, prejuicios, emociones y el contexto.

Evidencias de aprendizaje: Interpretación de mensajes visuales, sustentación oral de imágenes seleccionadas con apoyo visual.

Trabajo en la bitácora: Presenta conclusiones tomadas de las lecturas.

Bibliografía:

ECO, Umberto (1994) Signo. Barcelona: Labor.

ZUNZUNEGUI, Santos (2010) Pensar la imagen. Madrid: Cátedra

HORA(S) / SEMANA(S)

12 horas / Semanas 4, 5, 6, 7 y 8

UNIDAD N°: 3 LA IMAGEN

LOGRO

Competencias: Selecciona información oportuna, utilizando el léxico de la teoría semiótica para presentar puntos de vista (Comunicación oral y escrita)

Explica mensajes presentado información o evidencias relevantes (Pensamiento crítico)

Plantea conclusiones considerando ideas previas, sustentadas sobre el marco teórico de la semiótica visual (Pensamiento crítico)

Logro: Al finalizar la unidad, el alumno formula mensajes visuales a partir de los niveles de significación de la imagen.

TEMARIO

Tema 1 Denotación y connotación.

Actividad de aprendizaje: Trabajo grupal de investigación de los niveles denotativo-connotativo en la construcción de mensajes visuales: ejemplos de aplicación en el diseño, el cine y los videojuegos.

Evidencias de aprendizaje: Exposición de los resultados de trabajo grupal.

Bibliografía: HELLER, Eva, Chamorro Mielke, Joaquín (2004) Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Barcelona: Gustavo Gili.

MOLES, Abraham Janiszewski, Luc (1990) Grafismo funcional. Barcelona: CEAC.

Tema 2 La imagen. Imagen e identidad: El papel de la imagen en la construcción de la identidad

Actividad de aprendizaje: Exposición del profesor. Análisis de imágenes: Observación, clasificación e interpretación de imágenes a partir de la teoría de los arquetipos de C. G. Jung.

Evidencias de aprendizaje: Trabajo de investigación en la bitácora. Control de lectura. Creación grupal de emblema.

Bibliografía: JUNG, C. Gustav. (1995) El Hombre y sus símbolos. Barcelona: Paidós.

Tema 3: La experiencia estética a través de las imágenes

Actividad de aprendizaje: Exposición del profesor. Participación en debate en torno a la experiencia estética de las imágenes, dentro y fuera del arte. Exploración en trabajo visual de la experiencia estética circundante.

Evidencias de aprendizaje: Exposición de los resultados del trabajo de exploración estética

Bibliografía: MANDOKI, Katya (2006). Estética y comunicación. Bogotá: Norma.

HORA(S) / SEMANA(S)

15 horas / Semanas 9, 10, 11, 12 y 13

UNIDAD N°: 4 CONSTRUCCIÓN DEL MENSAJE SEMIÓTICO. ANÁLISIS SEMIÓTICO

LOGRO

Competencias: Selecciona información oportuna para organizar y presentar sus ideas de manera estructurada, utilizando el léxico de la teoría semiótica para presentar puntos de vista (Comunicación oral y escrita)

Explica mensajes presentando información o evidencias relevantes (Pensamiento crítico)

Identifica variables relevantes del contexto reconociendo supuestos propios o ajenos. (Pensamiento crítico)

Plantea conclusiones considerando ideas previas, sustentadas sobre el marco teórico de la semiótica visual (Pensamiento crítico)

Logro: Al finalizar la unidad, el alumno evalúa con autonomía mensajes visuales integrando objetivos estratégicos dentro del contexto comunicativo visual.

TEMARIO

Tema 1 Las instancias de la semiótica. Análisis: Sintáctico, Semántico y Pragmático de la comunicación de una marca.

Actividad de aprendizaje: Exposición de profesor. Análisis de imágenes en las tres instancias de la semiótica.

Evidencias de aprendizaje: Aplicación del método semiótico en el análisis crítico de la comunicación de una marca.

CHAVES, Norberto. (2010). Marca: Los significados de un signo identificador. Buenos Aires: Infinito

Tema 2 Estrategia visual. Retórica de la imagen

Actividad de aprendizaje: Lectura. Estudio de figuras retóricas en imágenes propuestas.

Evidencias de aprendizaje: Identificación de figuras retóricas. Construcción de una pieza gráfica publicitaria aplicando las figuras retóricas estudiadas. Crear producto/marca dentro de un mundo ficcional y crear todo su universo de sentido

Bibliografía: LE GUERN, Michel. (1985) La metáfora y la metonimia. Madrid: Cátedra.

HORA(S) / SEMANA(S)

6 horas / Semana 14,15 y 16

VI. METODOLOGÍA

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene para su éxito profesional.

Se combinarán en las sesiones de clase exposiciones del profesor con la lectura, análisis y discusión de textos seleccionados e imágenes a través del aprendizaje basado en problemas y el trabajo colaborativo. Se privilegia la participación constante de los estudiantes a nivel oral y escrito, promoviendo el interés por la discusión y el desarrollo del pensamiento individual, crítico y creativo; así como la construcción colaborativa del conocimiento.

El curso está diseñado para que los estudiantes realicen actividades en el aula y fuera de ella, de forma autónoma y dirigida.

Actividades con el profesor

- Exposiciones
- tutorías colectivas e individuales (presenciales y/o virtuales)
- Encuentros con invitados/visitas guiadas: investigadores, diseñadores y especialistas en el área.

Actividades autónomas de los alumnos

- Tareas: búsqueda bibliográfica, por Internet, etc., a partir de los cuales realizan resúmenes, cuadros, análisis críticos y de síntesis.
- Preparación de material de estudio y de apoyo: esquemas, recursos audiovisuales, y otro material de apoyo.
- Realización de evaluaciones orales y/o escritas: pruebas escritas, exposiciones, debates, entrevistas, etc.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

$$20\% (TB1) + 30\% (TP1) + 20\% (TB2) + 30\% (TF1)$$

TIPO DE NOTA	PESO %
TB - TRABAJO	20
TP - TRABAJO PARCIAL	30
TB - TRABAJO	20
TF - TRABAJO FINAL	30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE PRUEBA	DESCRIPCIÓN NOTA	NÚM. DE PRUEBA	FECHA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
TB	TRABAJO	1	Semana 4	Trabajo unidad 1	NO
TP	TRABAJO PARCIAL	1	Semana 8	Trabajo unidades 1 y 2	NO
TB	TRABAJO	2	Semana 14	Trabajo unidad 3	NO
TF	TRABAJO FINAL	1	Semana 16	Trabajo de la unidad 3 y 4	NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información Catálogo en línea:
<http://bit.ly/DG06-RE>.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

- APARICI, Roberto (2006) La imagen análisis y representación de la realidad. 1. Barcelona. Gedisa:
- ARFUCH, Leonor y CHAVES, Norberto (1997) Diseño y comunicación : teorías y enfoques críticos. 1. Buenos Aires. Paidós:
- BEUCHOT, Mauricio (2003) La semiótica : teorías del signo y el lenguaje en la historia. 1. México D.F.. Fondo de Cultura Económica:
- BONNICI, Peter (2000) Lenguaje Visual: La cara oculta de la comunicación. 1. Barcelona. Index Books:
- CHANDLER, Daniel (1998) Semiótica para principiantes. 1. Quito. Abya-Yala:
- COSTA, Joan y REPOSO, Daniel (2008) La rebelión de los signos. 1. Buenos Aires. La Crujía:
- DE LA TORRE, Guillermo (1992) El lenguaje de los símbolos gráficos : introducción de la comunicación visual. 1. México D.F.. Limusa:
- ECO, U (1999) La estructura ausente : introducción a la semiótica. 5. Barcelona. Lumen:
- FISKE, Jhon (1994) Introducción al estudio de la comunicación. 1. Bogotá. Norma:
- FRUTIGER, Adrian (1981) Signos, símbolos, marcas, señales. 1. México. Gustavo Gill:
- LOTMAN, Yuri (2000) La semiósfera: Semiótica de las artes y la cultura. 5. Madrid. Cátedra:
- MANDOKI, Katya (2006) Estética y comunicación: De acción, pasión y seducción. 1. Bogotá. Norma:
- MEJÍA, Perucho (2001) Semiótica del cómic. 1. Santiago de Cali. Ediciones Instituto departamental de Bellas Artes Entidad Universitaria:
- VILLAFañE, Justo (2006) Introducción a la teoría de la imagen. 1. Madrid. Pirámide:
- ZECCHETTO, Victorino (2003) La danza de los signos: Nociones de semiótica general. 1. Buenos Aires. La Crujía: