

Curso de posgrado

Problemáticas estéticas y semiológicas de las artes y el diseño

Modalidad: Híbrida

Fundamentación

La pregunta por el *significado* de las obras de arte, que había ya ocupado un lugar -sin lugar a dudas- importante a lo largo de la historia, se ha visto modificada e instaurada -en los últimos cien años- en una posición central en lo que respecta a las discusiones acerca de los valores del arte y de las funciones que éste puede cumplir en el contexto social. Lo mismo cabe decir de la pregunta por las *interpretaciones* o *lecturas* que pueden hacerse de los muy diversos productos de la joven disciplina del diseño, en el arco que va desde el diseño de la ciudad hasta los variados productos de la comunicación visual, pasando por todo tipo de artefactos y utensilios. Es más, en algún momento del siglo veinte, (i) cuando la historia del arte alcanza su fin, (ii) cuando se consolida el estatuto utópico y a la vez ideológico del diseño, o (iii) cuando el giro lingüístico transforma la filosofía y el pensamiento en general, el asunto del *sentido* se convierte en una de las preocupaciones manifiestas y más consideradas, tanto en la creación artística como en el proceso de diseño, para luego, a partir de los años ochenta, destacarse definitivamente entre las demás variables, ocupando un puesto que merece ser analizado y tomado como objeto de la presente asignatura.

Ésta se fundamenta en el supuesto de que es posible aplicar –con provecho y éxito- los *estudios semióticos* o la *perspectiva semiológica* a la comprensión de los productos y prácticas, tanto de las artes como del diseño en general; reconociendo -además- que las características actuales de la relación de dichos saberes con las artes y con el diseño o –bien- con sus respectivas «críticas», no propician el esperado intercambio. Además de ser aplicada de manera imprecisa, irregular y en exceso metafórica, la semiótica que alimenta las principales reflexiones tanto de las actuales teorías proyectuales como de las actuales críticas de arte, proviene de segmentos ya superados o –al menos- muy criticados del enfoque semiológico estructuralista o bien, de actualizaciones relativamente oportunistas (postestructuralismo, estudios culturales, etc.) que ignoran -otra vez- los aspectos más específicos de las artes y el

diseño en cuanto lo que son: formaciones propiamente ideológicas (falsas promesas de felicidad intramundana). Las nociones de *signo*, *texto* y *discurso* de las cuales se valen –regularmente- las «críticas» de arte y diseño, no han sido suficientemente actualizadas y revisadas como para que tales aproximaciones críticas –por una parte- y los discursos filosóficos o semióticos expertos (actuales) –por la otra- posean una conmensurabilidad adecuada. No obstante, las artes y el diseño y sus respectivos discursos «críticos» se hallan –de hecho, hoy, históricamente- situados en el centro de una serie de problemas cuya índole es, principalmente, semiótica. Esto significa que, en nuestra época, las artes y el diseño, y también sus debates estéticos, se encuentran particularmente necesitados del punto de mira semiótico.

No sin una importante conexión con lo que acabamos de afirmar, el estado actual del pensamiento filosófico y científico ha vuelto insostenible –por diversos motivos que deben explicarse- la posibilidad de atribuir un carácter estético (bello, logrado, agradable, etc.) a un objeto (de arte o diseño) en función de sus propias características sensibles, es decir: en función de cómo luce o cómo se presenta ante los sentidos. En otras palabras, no hay configuración que en sí misma agrade o se perciba como lograda pues: *“El cálculo estético está siempre inmerso en la lógica social”* (Baudrillard, 1972). Luego, dicho cálculo no ha de ser estudiado por la estética, disciplina ya «muerta» y sin actualidad en cuanto adecuación de sus métodos para con su objeto, sino por la perspectiva semiológica y su vecindad con la sociología. Estudiar lo que agrada es estudiar el gusto, básicamente: estudiar cómo se produce socialmente.

La presente asignatura intenta poner un conocimiento semiótico y estético-semiótico preciso y actualizado al alcance de quienes desean incorporar la potencia de tales instrumentos teóricos al análisis del arte y el diseño, de sus productos y de sus prácticas. Se trata de conocer dichos enfoques sin retrotraerlos o simplificarlos en modelos ya superados (o en exceso simplificados) pero, volviéndolos inteligibles y útiles para la comprensión, la crítica, el comentario y la determinación del sentido de las artes y el diseño. Se trata de estudiar -con precisión máxima (y –ahora- sin banalizaciones ni oportunismos)- las bases y los segmentos más útiles de la perspectiva semiológica; para luego, conseguir poner de manifiesto y practicar el modo de leer o comprender mejor las artes y el diseño, sus valores, el sentido de su existencia y su funcionamiento social.

Destinatarios: El curso está dirigido a estudiantes de la primera cohorte de la Maestría en Teoría y Praxis de las Artes y el Diseño. También a interesadas/os externos a la carrera que deseen ampliar sus conocimientos y comprender el arte y el diseño como prácticas ideológicas que producen efectos simbólicos y sociales.

Objetivos Generales

Desarrollar elementos conceptuales que permitan integrar una comprensión semiótica y estético-semiótica, que pueda determinar el sentido de unas actividades creativas y/o proyectuales, como son las artes y el diseño.

Ser capaz de afianzar, toda vez que el caso lo requiera, la tarea de comprensión y crítica por medio del empleo reflexivo de conceptos referidos y aportados por la semiótica y la estética semiótica.

Adquirir el hábito de la reflexión y del discernimiento crítico.

Ser capaz de afianzar, toda vez que el caso lo requiera, la tarea creativa o proyectual por medio del empleo crítico de conceptos referidos y aportados por la reflexión en torno a los fenómenos caracterizados históricamente como «estéticos».

Descubrir, analizar, formular y emplear preguntas sobre los aspectos semióticos y estético-semióticos en torno a la problemática de la ideación, prefiguración, producción, uso e interpretación de las obras de arte y de los productos de diseño.

Objetivos específicos

Módulo 1. Comprender las razones por las cuales se afirma que “la lengua es forma y no substancia.”

Módulo 2. Pensar los signos como oposiciones y funciones y no, como entidades.

Módulo 3. Incorporar el repertorio de herramientas teóricas de la semiología general.

Módulo 4. Reflexionar acerca de las relaciones triádicas del sentido.

Módulo 5. Reflexionar acerca de las relaciones entre los signos y el mundo.

Módulo 6. Relacionar los conceptos de esteticidad y novedad.

Módulo 7. Esclarecer la naturaleza interesada del signo, del arte y del diseño.

Módulo 8. Aventurar un cierto carácter público del signo, del arte y del diseño.

Docente a cargo: Dr. Fernando Fraenza

Carga horaria: 30 horas (16 h de cursado sincrónico teórico-práctico y 14 h de desarrollo de trabajo final).

Contenidos

Módulo 1. La perspectiva semiológica del signo, en el lenguaje

Ferdinand de Saussure y la lingüística como ciencia piloto. Modelo diádico para el signo lingüístico. Carácter lineal y arbitrario del signo lingüístico. Nociones saussureanas de signo-significación; significante; significado; valor lingüístico; lengua; habla; sintagma; sistema. La noción de valor y el asunto de la inserción textual. Segmentación horizontal del sistema por sobre correspondencia vertical y positiva entre las partes del signo.

Módulo 2. Hacia la semiología general: la función semiótica

Lois Hjelmslev y un modelo de signo útil para todo tipo de signo. Nuevos estratos en el modelo de signo (forma y substancia). Nociones hjelmslevianas de *función semiótica*; *planos*; *estratos*; *expresión (forma y sustancia)*; *contenido (forma y sustancia)*. Nueva concepción del significado o contenido.

Módulo 3. La semiología general

Roland Barthes y los signos no-lingüísticos. Los problemas relativos a la construcción de una semiología general a partir de la lingüística estructuralista. Destacando un aspecto de la teoría de Hjelmslev: las semióticas biplanares. La llamada Función-signo. Nociones hjelmslevianas y barthesianas de *semiótica biplanar*; *connotación*; *denotación*; *connotador*; *metasemiótica*; *función-signo*.

Módulo 4. Semiótica: la semiosis triádica

Ch Peirce. Un modelo de signo que nace para signos no-lingüísticos. Modelo triádico del signo. *Interpretante* y *semiosis infinita*. Crítica de la noción de *referente* y a la teoría sobre el *Sinn* y la *Bedeutung*. Signo e inferencia. Nociones de *semiosis*; *representamen o signo*; *interpretante*; *objeto dinámico*; *objeto inmediato*; *símbolo*; *ícono*; *índice*; *token (signo ocurrencia)*; *type (signo tipo)*; *contexto*, *co-texto*, *circunstancia de enunciación*.

Módulo 5. Semiótica: ¿semiosis ilimitada?

Charles S. Peirce y las bases semióticas de la cooperación textual. La semiosis ilimitada y su interrupción pragmática. Realismo con minúscula. La *abducción* como apuesta al significado.

Módulo 6. Para comprender la dimensión estética del arte y el diseño

Para empezar: estético es nuevo radical. La naturaleza textual y biaxial del producto del arte y del diseño. Relaciones in-textuales y con-textuales. Los factores y las funciones de la comunicación. Información y función poética. Información, estética y origen del sentido. Los textos con función poética. ¿Código o género? El intercambio de signos no es comunicación, es discurso. Participantes y acto semiótico. *Género, contrato y ritual*. El proyecto y las circunstancias. Invención y estilización de códigos y géneros.

Módulo 7. Economía política del arte y el diseño

Las reglas del arte y de la forma. Economía política del arte y el diseño. El diseño adánico. Del valor de uso al valor de cambio-signo. Diseño y simulacro funcional. Antes que el diseño, el ornamento. El diseño y privilegio social de lo natural. En un estadio “crítico” ulterior. Acerca de las necesidades del individuo y del sistema. Diseño y racionalidad.

Módulo 8. Más allá de la economía política

El concepto kantiano de espacio público. Sobre la publicidad burguesa. Relaciones primarias y secundarias de un a priori histórico. Para una esteticidad enigmática o monadológica. La estética para Theodor W. Adorno. Lo estético, un enigma. Enigmático & autónomo. La estética negativa. La verdad estética del diseño y el arte.

Cronograma de clases

Encuentro	Tema	Actividad
Vie. 16/05 de 17.00 a 21.00 h.	Las palabras (Módulo 1)	Clase expositiva + taller de lectura
	Funciones, formas y substancias (Módulo 2)	
Sáb. 17/05 de 9.00 a 13.00 h.	Los signos que no son palabras (Módulo 3)	Clase expositiva + taller de lectura
	Signos interpretando signos (Módulo 4)	
Vie. 23/05	Signos interpretando el mundo (Módulo 5)	

de 17.00 a 21.00 h.	Signos nuevos, estéticos (Módulo 6)	Clase expositiva + taller de lectura
Sáb. 24/05 de 9.00 a 13.00 h.	Economía política del signo (Módulo 7)	Clase expositiva + taller de lectura
	Más allá. Signos públicos (Módulo 8)	

Estrategias metodológicas

Las actividades se llevarán a cabo en dos módulos: **(1)** clases teórico-prácticas y **(2)** taller de lectura.

(1) Clases teórico prácticas. En una exposición teórica, el docente brindará información sobre los contenidos y propondrá un armazón conceptual básico. En cuanto al trabajo o la tarea práctica, los alumnos, a partir de la bibliografía, su lectura, análisis y crítica, completarán el desarrollo de los temas en cuestión, debatiendo y respondiendo, a veces por escrito, una serie de preguntas orientadoras. El tiempo que media entre los encuentros han de emplearse para leer, comprender y estudiar –por anticipado- los contenidos previstos para cada siguiente clase teórico-práctica. La participación en las clases teórico prácticas requiere, antes que nada, un *trabajo domiciliario previo*, concentrado, de poderosa lectura y minucioso seguimiento de los textos.

(2) Taller de lectura. Se llevará a cabo en una parte de cada sesión, a continuación o precediendo la clase. El taller se centrará en la lectura atenta y crítica del volumen FRAENZA, FERNANDO (2018) *El arte. Una pregunta. Escritos previos* (Córdoba: Brujas), para complementarse -si el alumno lo requiere- con la lectura de trozos de sus textos de referencia (el resto de la bibliografía). Para que sea de utilidad a los efectos del desarrollo de la asignatura, cada encuentro abordaremos la lectura de los tramos del libro que refieren a los temas tratados en la clase teórico práctica de la semana anterior. Complementaremos la actividad, eventualmente, cada vez que el caso lo requiera, con composiciones escritas de informes sobre tramos específicos de la lectura.

Bibliografía

Módulo 1

Saussure, F. de. (1946). *Curso de lingüística general* (Int. III, pp. 33-51; 1ro. I, pp. 99-108; 2do. IVI, pp. 145-185). Losada. (Original publicado en 1916, *Cours de linguistique générale*, Paris).

Fraenza, F. (2018). *El arte, una pregunta. Escritos previos* (pp. 23-141). Brujas.

Módulo 2

Hjelmslev, L. (1984). *Prolegómenos a una teoría del lenguaje* (Cap. XIII, pp. 73-89; Cap. XXII, pp. 160-173). Gredos. (Original publicado en 1943, *Omkring sprogteoriens grundlaeggelse*, Kobenhav: Universitet).

Fraenza, F. (2018). *El arte, una pregunta. Escritos previos* (pp. 23-141). Brujas.

Módulo 3

Barthes, R. (1972). *La semiología* (I, II, III, IV). Tiempo contemporáneo. (Original publicado en 1964, “*Éléments de sémiologie*”, Communications 4).

Fraenza, F. (2018). *El arte, una pregunta. Escritos previos* (pp. 23-141). Brujas.

Módulo 4

Eco, U. (1989). *La estructura ausente* (A.2.II, pp. 61-83). Lumen. (Original publicado en 1968, *La struttura assente*, Milano: Bompiani).

Eco, U. (1977). *Tratado de semiótica general* (2.1./2.7, pp. 83-120). Lumen. (Original publicado en 1975, *A Theory of Semiotics*, Milano: Bompiani).

Eco, U. (1990). *Semiótica y filosofía del lenguaje* (II.1.4., p. 82; 1984, I, pp. 19-73). Lumen. (Original publicado en 1984, *Semiotica e filosofia del linguaggio*, Torino: Einaudi).

Eco, U. (1992). *Los límites de la interpretación* (“El extraño caso de la intentio lectoris”). Lumen. (Original publicado en 1990, *I limiti dell'interpretazione*, Milano: Bompiani).

Fraenza, F. (2018). *El arte, una pregunta. Escritos previos* (pp. 141-197). Brujas.

Módulo 5

Eco, U. (1981). *Lector in fabula* (2, pp. 41-72). Lumen. (Original publicado en 1979, *Lector in fabula*, Milano: Bompiani).

Fraenza, F. (2018). *El arte, una pregunta. Escritos previos* (pp. 141-197). Brujas.

Módulo 6

Fraenza, F. (2018). *El arte, una pregunta. Escritos previos* (1.1.3, pp. 50-66; 1.2, pp. 141-197). Brujas.

Módulo 7

Baudrillard, J. (1974). *Crítica de la economía política del signo*. Siglo. (Original publicado en 1972, *Pour une critique de l'économie politique du signe*, Paris: Gallimard).

Fraenza, F. (2018). *El arte, una pregunta. Escritos previos* (pp. 197-243). Brujas.

Módulo 8

Vilar, G. (2000). *El desorden estético*. Idea Books.

Vilar, G. (2005). *Las razones del arte*. La Balsa de la Medusa.

Fraenza, F. (2018). *El arte, una pregunta. Escritos previos* (pp. 197-243). Brujas.

ACCESO A LOS MATERIALES DE LECTURA: [AQUÍ](#)

Evaluación

La evaluación se realizará mediante la composición de trabajos escritos y sus respectivas defensas orales. Los trabajos escritos serán de dos tipos. En primer lugar, breves informes específicos productos del taller de lectura (durante el cursado). En segundo lugar, se solicitará realizar -para acreditar la asignatura- un proyecto de investigación bibliográfica y escritura de un artículo que dé cuenta de la aplicación de algunos de los conceptos estudiados a un producto de arte visual o de diseño.

Criterios de evaluación

De los trabajos de composición escrita: Ajuste al tiempo asignado, comprensión de los contenidos, capacidad de reflexión, expresión escrita y adecuación a las pautas formales para la escritura de trabajos científicos. Básicamente: 1. Conocimiento del tema a discutir; 2. Construcción del argumento e interpretación de la información; 3. Composición; 4. Calidad del uso del lenguaje.

De las presentaciones orales en defensa del trabajo escrito: Comprensión y reproducción de los contenidos, capacidad de reflexión, expresión oral en formato de breve

presentación (máximo 5 minutos) con el propósito de compartir las reflexiones junto a las y los compañeras y compañeros del curso.

Requisitos de aprobación y promoción de la asignatura

- Asistencia al 80 % de las clases.
- Elaboración de *trabajo escrito final* de 3000 palabras aproximadamente de acuerdo a las pautas de las dos tipologías antes comentadas (en el ítem Modalidad): (i) la de los informes derivados de los talleres de lectura y (ii) la del artículo o ensayo que prevé la aplicación de algunos de los conceptos estudiados a un producto de arte visual o de diseño. Estas instancias deberán ser aprobadas con 7 o más.
- Participación activa en las discusiones de las clases.
- Fechas de entrega del Trabajo Escrito Final: Primera entrega: **miércoles 11 de junio de 2025**. Segunda entrega: **jueves 31 de junio de 2025**. La instancia del trabajo escrito final podrá ser recuperada una vez.