

UNIDAD KOCHIMILCO		DIVISION CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO		1/ 8
NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO				
CLAVE	UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE		CREDITOS	36
3408047	INVESTIGACION Y DESARROLLO II (ESTETICA, CULTURA Y SEMIOTICA DEL DISEÑO)		TIPO	OBL.
H.TEOR. 10.0	SERIACION AUTORIZACION		TRIM.	V
H.PRAC. 16.0				

OBJETIVO(S):

Objeto de Transformación:

La función de los diseños en las diversas estructuras políticas del siglo XX y sus efectos de poder generados desde la estética con especial énfasis en los procesos políticos en México y América Latina.

Objetivos Generales:

Al final del módulo el alumno será capaz de:

- a) Indagar sobre la función de los diseños en México y América Latina en su papel configurador de imágenes públicas, sensibilidades y prácticas políticas.
- b) Analizar la relevancia de la dimensión estética en las prácticas políticas como fenómenos de fascinación de masas en el totalitarismo y captación del voto en sociedades democráticas.
- c) Revisar avances teóricos de temas selectos en estética, semiótica y teoría de la cultura en su vinculación a los diseños.

Objetivos Específicos:

Al final del módulo el alumno será capaz de:

- a) Comprender las ideologías estéticas y su ejercicio crítico en la conformación de prácticas políticas.

[Handwritten Signature]
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO		2/ 8
CLAVE 3408047	INVESTIGACION Y DESARROLLO II (ESTETICA, CULTURA Y SEMIOTICA DEL DISEÑO)	

- b) Examinar las articulaciones entre estética, ética y política.
- c) Analizar los estados totalitarios desde el punto de vista de sus manifestaciones estéticas y mecanismos de fascinación de masas.
- d) Abordar el análisis del neoliberalismo y su estética del placer a través de los diseños.
- e) Investigar los procesos de generación de la imagen pública de partidos y candidatos desde recursos estéticos.

CONTENIDO SINTETICO:

Seminario de Teoría:

1. La estética como fundamentación de la vida política y la comunicación social. El sentido común en Kant y la razón sensible.
2. La función de la estética en la consolidación del Estado burgués.
3. El ejercicio del poder simbólico desde la estética; retórica y fuerza persuasiva de la forma.
4. La función de la estética en las sociedades totalitarias.
5. La estética en los diseños propagandísticos y corporativos.
6. Los rituales y escenificaciones políticas en tanto prácticas estéticas.; la carnavalización, la épica y el espectáculo en las esferas públicas.
7. La violencia estética y la estética de la violencia a través de los diseños.
8. Papel de los diseños en la transformación de valores estéticos y políticos en siglo XX: estéticas imperiales, porfiristas, totalitarias; estéticas de la guerra, posguerra y guerra fría, la estética de los sesentas, la generación X y la generación nintendo.
9. Modelaje de imagen de figuras públicas ejercida desde el diseño.
10. Función de los diseños en la vida política en México desde una perspectiva diacrónica.

Seminario Tutorial de Investigación:

Integración de conocimientos de varias disciplinas y empleo de métodos de análisis obtenidos en el seminario y taller aplicados a diferentes campos de los diseños para desarrollar una investigación.

Discusión colectiva sobre conceptos problemáticos, debates y presentación de

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACION
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM. 243

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

CLAVE 3408047

INVESTIGACION Y DESARROLLO II (ESTETICA, CULTURA Y SEMIOTICA DEL DISEÑO)

resultados de la investigación.

Se iniciará con el desarrollo del trabajo de campo para obtener la información necesaria para la investigación, y se realizará la primera presentación pública de los avances de la misma en donde participarán el coordinador del área de Investigación correspondiente, el tutor de la investigación y al menos un investigador especialista en el tema y de preferencia externo al programa.

Taller de Trabajo de Investigación:

Desarrollo de la investigación con destino a la Tesis de Grado, con apoyo de tutoría individual.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará en tres espacios:

Seminario de teoría, donde se estudiarán los elementos conceptuales requeridos para analizar las problemáticas contemporáneas de los diferentes campos del diseño, relacionadas con el objeto de transformación.

Seminario tutorial de investigación, donde se adquirirán los elementos metodológicos para desarrollar el proyecto de investigación para la tesis de grado y se discutirán los avances del trabajo.

Taller de trabajo de investigación, donde el alumno realizará la investigación necesaria para la tesis de grado, con apoyo de tutoría individual.

MODALIDADES DE EVALUACION:

Se evaluará cada componente del contenido sintético. Se tomarán en cuenta las presentaciones de cada alumno, las lecturas realizadas, los trabajos escritos y los avances en la investigación programados. La ponderación para la evaluación global final del módulo se hará de la manera siguiente:

Seminario de Teoría 40%.

Seminario Tutorial de Investigación 40%.

Taller de Trabajo de Investigación 20%.

Para aprobar el módulo, el alumno deberá obtener evaluación aprobatoria en los tres componentes.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACION
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM. 343

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

NOMBRE DEL PLAN	DOCTORADO EN CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO	4 / 8
CLAVE 3408047	INVESTIGACION Y DESARROLLO II (ESTETICA, CULTURA Y SEMIOTICA DEL DISEÑO)	

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Artículos pertinentes en Design Issues, Design Studies, Theory, Culture & Society, Journal of Aesthetics and Art Criticism, British Journal of Aesthetics. International Journal of Design Sciences & Technology, Journal of Design History, New German Critique, The Journal of the Society of Architectural Historians, Semiotica, Morphe.

Adorno, Benjamin, Brecht et al. 1977, Aesthetics and Politics, Lowe and Brydone.

Arendt, Ana, 1981, Los orígenes del totalitarismo / Guillermo Solana (trad) Alianza, Madrid.

Arendt, Ana, 1982, Lectures on Kant's Political Philosophy. The University of Chicago Press, Chicago.

Armstrong, Isobel, 2000, The radical aesthetic, Blackwell, Oxford.

Austin, 1982, Como hacer cosas con palabras, Paidós, Barcelona.

Bajtin, Mijail, 1992, El método formal en los estudios literarios, Alianza, Madrid.

Barthes, Roland, 1971, Elementos de Semiología, Alberto Corazón, Madrid.

Barthes, Roland, 1974, Investigaciones Retóricas I. La Antigua Retórica Ayudamemoria, Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires.

Barthes, Roland, 1980, Mitologías Héctor Schmucler (trad.), Siglo veintiuno, México.

Barthes, Roland, 1986, Lo Obvio y lo Obtuso. C. Fernández Medrano (trad), Paidós, Barcelona.

Beristain Helena, 1992, Diccionario de Retórica y Poética, Porrúa, México.

Bell-Villada, Gene H. 1996, Art for Art's Sake and Literary Life: How Politics and Markets Helped Shape the Ideology and Culture of Aestheticism, 1790-1990. Nebraska UP, Nebraska.

Boden, Deidre, 1990, "People Are Talking" in Howard S. Becker and Michal M.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACION
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO
EN SU SESION NUM. 347

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

NOMBRE DEL PLAN DOCTORADO EN CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO		5/ 8
CLAVE 3408047	INVESTIGACION Y DESARROLLO II (ESTETICA, CULTURA Y SEMIOTICA DEL DISEÑO)	

McCall (eds.) Symbolic Interaction and Cultural Studies, University of Chicago Press, Chicago.

Bosmajian, H.A., 1971, The Rhetoric of Nonverbal Communication, Scott, Foresman & Co.

David Harvey, 1990, The Condition of Postmodernity: An Enquiry Into The Origins Of Cultural Change, Cambridge, MA: Blackwell, Part III y IV. (sobre la estetización de la política).

Deely, John. Basics of Semiotics, Illinois.

Ducrot, Oswald y Tzevtan Todorov, 1974, Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje, Siglo XXI, Buenos Aires.

Eagleton, Terry, 1990, The Ideology of the Aesthetic, Blackwell, New York.

Eco, Humberto, 1975, La estructura ausente; introducción a la semiótica, Lumen, Barcelona.

Eco, Humberto, Tratado de Semiótica, Lumen, Barcelona.

Foucault, Michel, Microfísica del Poder. Península, Barcelona.

Gadamer, Hans, 1991, La Actualidad de lo Bello, Paidós, Buenos Aires.

Goodman, Nelson, 1970, "Seven Strictures on Similarity" In Experience and Theory. L. foster and J.W. Swanson (eds). 19-29, University of Massachussets Press, Cambridge.

Greimas Algirdas y Courtès, J. 1979, Semiótica; diccionario razonado de las ciencias del lenguaje, Gredos, Madrid.

Grobis, Boris. 1992, The Total art of Stalinism: avant-garde, aestheti, dictatorship, and beyond / tr. by Charles Rougle. Princeton, Princeton University, New Jersey.

Guiraud, P. 1989, Semiología, Siglo XXI, 16 ed. México.

Jakobson, Roman, 1963, Essais de Linguistique Générale, Minuit, Paris.

Jameson, Fredric, The geopolitical aesthetic: Cinema and space in the world system, Indiana University; Bloomington, Clasif PN1995.9G39 J35.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACION
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM. 343

[Handwritten signature]
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

NOMBRE DEL PLAN	DOCTORADO EN CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO	6/ 8
CLAVE	3408047	INVESTIGACION Y DESARROLLO II (ESTETICA, CULTURA Y SEMIOTICA DEL DISEÑO)

Leech, G. 1983. Principles of Pragmatics, Longman, London.

Levine, George (ed.). 1994, Aesthetics & Ideology, Rutgers U.P. New York.

Levinson, Stephen C. 1983. Pragmatics, Cambridge University Press, Cambridge.

Malinowski, B. 1953, "The problem of Meaning in Primitive Language" Apendix in C.K. Ogden and I.A. Richards, The Meaning of Meaning, New York.

Malinowski, B. 1997, "Between Signs and Symbols; an economic distinction?" Rauch Irmengard and Carr F. Gerald (eds.) en Semiotics Around the World; Synthesis in Diversity Berlin, Mouton de Gruyter, New York.

Maltese, C. 1972, Semiología del mensaje objetual, Comunicación, Madrid.

Mandoki, Katya, 1991, Estética y Poder. Tesis Doctoral. UNAM, México.

Mandoki, Katya, 1999. "Terror and Aesthetics: Nazi Strategies for Mass Organisation" Renaissance and Modern Studies vol. 42: 64-81.

Mandoki, Katya, 2007. La construcción estética de la identidad nacional: Prosaica III, Siglo XXI editores, México.

Mandoki, Katya, 2004. "Cuerpo, lugar y discurso: reflexiones en torno a la producción del poder" Versión: Estudios de Comunicación y Política #13. Pp. 247- 269.

Mandoki, Katya, 2004. "Power and Semiosis" Semiotica, 150-1/4: 97-114. ISSN 0151-0097.

Mandoki, Katya, 2006, Estética y Comunicación, Norma, Bogotá.

Morris, Charles 1938, Foundations of the Theory of Signs, en Foundations of the Unity of Science. Towards an International Encyclopedia of Unified Science Vol 1.

Mukarovsky, J. 1963, "L'art comme un fait sémiologique", Actes du Sème Congrès Int. de Phil. and Il significato dell'estetica, (Prague 1963), Einaud 1973, Turín.

Peirce, Charles Sanders, 1955, Philosophical Writings of Peirce, Justus Buchler (ed.) Dover, New York.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACION
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM. 343

[Handwritten Signature]
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

CLAVE 3408047

INVESTIGACION Y DESARROLLO II (ESTETICA, CULTURA Y SEMIOTICA DEL DISEÑO)

Peirce, Charles Sanders, 1931, "Elements of Logic" Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Volume Two, Ed.

Charles Hartshorne and Paul Weiss, Harvard University Press, Cambridge.

Preziosi, Donald, 1979, The Semiotics of the Built Environment. An Introduction to Architectonic Analysis, Indiana University press, Bloomington.

Rancière, Jacques. 2004. The Politics of Aesthetics, Continuum, New York.

Rastier, F. 1981, "Sur les structures élémentaires de la signification" en Le carré sémiotique, Le bulletin 17, GRSI_ILF, Paris.

Saint-Martin, Fernande, 1990, Semiotics of Visual Language, Indiana University Press, Bloomington.

Saussure, F. 1967, Curso de Lingüística General, Losada, Buenos Aires.

Schapiro, Meyer, 1969, "On Some Problems of the Semiotics of Visual Arts: Field and Vehicle Image-Signs" Semiotica I, 3.

Searle, John, 1969, Speech Acts; an essay in the philosophy of language, Cambridge University Press, London.

Searle, John, 1976. "A classification of illocutionary acts" Language in Society 5: 1-23.

Sebeok Thomas A. y Sebeok Jean Umiker-(eds.) 1991, The Semiotic Web. Mouton de Gruyter, New York.

Sheets-Johnstone, Maxine, 1994, The Roots of Power: Animate Form and Gendered Bodies, Open Court, Illinois.

Shotter, John, 1993, Cultural Politics of Everyday Life, Toronto UP, Toronto.

Stollmann, R. 1978. "Fascist Politics as a Total Work of Art". New German Critique, 14, spring.

Todorov, T. 1984, Mikhail Bakhtin, The Dialogical Principle, Godzich, W. (trad.) University of Minnesota Press, Minneapolis.

Trager, G. L. 1958, "Paralanguage: A First Aproximation", Studies in Linguistics, 13:1,2. 1 10.

Casa abierta al tiempo.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACION
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM. 343

[Handwritten Signature]
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

NOMBRE DEL PLAN	DOCTORADO EN CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO	8 / 8
CLAVE	3408047	INVESTIGACION Y DESARROLLO II (ESTETICA, CULTURA Y SEMIOTICA DEL DISEÑO)

Verón, Eliseo, 1974, "Para una semiología de las operaciones translingüísticas", Lenguajes: Revista de lingüística y semiología, Año 1. #2. Diciembre: 11-36.

Verón, Eliseo, 1987, La semiosis social: fragmentos de una teoría de la discursividad, Gedisa, Buenos Aires.

Uexküll, Jakob von, 1982, "The theory of meaning". Semiotica 42(1), 25-82.

Uexküll, Jakob von, 1957, "A stroll through the worlds of animals and men", In Instinctive Behavior: The Development of a Modern Concept, ed. and trans. Claire Schiller, International Universities Press, New York, 5-80. reprinted in Semiotica 89(4): 319-391.

Uexküll, Thure von, Geigges, Werner and Herrmann, Jörg M. 1993, "Endosemiosis", Semiotica 96-1/2: 5-51.

Wolin, Richard. 1994, Walter Benjamin, an aesthetic of redemption, University of California, Berkeley, California.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

ADECUACION
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM. 343

[Handwritten Signature]

EL SECRETARIO DEL COLEGIO