

GERARDO TOLEDO 312 SWINBURNE ROAD
BURLINGTON ONTARIO L7N 1Z8 CANADA
TEL 289-230-1612 (CANADA) 556085-4825 (MEXICO)
EMAIL GET611INTERCELTIC@GMAIL.COM
FTOLEDOR@ALUMNI.UWO.CA

ORALIDAD Y ESCRITURA PARA DISEÑADORES

Optativa

Clave 1404010 Trimestres VII - IX

PROFESOR DR. GERARDO TOLEDO

FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

2013 - 2017 Peer Reviewer of *The Metaverse Creativity Journal* (UK)
Conferencista en ISEA 2106 *Creative Media School*, City University Hong Kong:
Conferencista en ISEA 2104 *Zayed University* Dubai UAE.
2014 - 2017 Presidente del Comité Editorial de CYAD | Miembro del Consejo Editorial Divisional.

2012 Doctorado en Media Studies (PhD) The University of Western Ontario, Canada

2004 Maestría en artes visuales, ENAP | UNAM, Mexico City

1981 Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, UAM A, Mexico City

1980 Maestría in Disegno, Stampa e Pittura, Firenze Italia.

1982 a la fecha, experiencia académica (investigación, docencia, planeación, asesoría, evaluación y desarrollo académico)

1976 a la fecha, experiencia profesional: Freelance Designer; Associated Designer; Visual and New Media Artist; Media-research Scholar: Virtual Worlds, HCI (Human Computer Interaction), Communication, Aesthetics, Art and Design Education consulting.

Teléfono: 55-5318-9184 (Depto. Evaluación del Diseño, CYAD)

email: get611interceltic@gmail.com ftoledor@alumni.uwo.ca

Clase: Martes, Miércoles y Jueves 13:00 - 14:30 hrs.

Salón: L-1

CARTA TEMÁTICA

Oralidad y Escritura para Diseñadores

OBJETIVOS GENERALES

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

· Construir y presentar discursos orales y escritos básicos relacionados con el Diseño. Respetando su adecuación, coherencia, cohesión y corrección gramatical.

. Exponer oralmente en grupo (o en público) en forma clara y sucinta, sin pánico escénico, sugestiva y convincentemente: un prototipo, propuesta, plan, idea, conclusión o análisis de diseño.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

1. Plasmar ideas en un discurso estructurado.
2. Aplicar el pensamiento crítico en el análisis de textos orales y escritos relacionados con el diseño.
3. Manejar la voz y el discurso escrito en diferentes situaciones comunicativas propias de las disciplinas del diseño.

CONTENIDO SINTETICO:

1. Lengua y lenguaje
 - Las funciones comunicativas de la lengua.
 - Lengua oral y escrita.
 - Descripción, narración y argumentación como fundamentos del discurso.
 - Adecuación, coherencia, cohesión y corrección gramatical.
 - Estructuración del discurso.
2. Expresión oral
 - Manejo de voz y espacio, relajación y control de la ansiedad.
 - El lenguaje de diseño incorporado al discurso oral.
 - Las situaciones comunicativas propias de las disciplinas del diseño.
3. Expresión escrita
 - El discurso escrito y el pensamiento crítico.
 - Información y opinión.
 - El lenguaje de diseño incorporado al discurso escrito.
 - La redacción de textos académicos, formatos textuales en medios tradicionales y electrónicos (resumen, ensayo, reseña, crónica, investigación).
 - El discurso escrito y la ética.
- 4 . Las situaciones comunicativas propias de las disciplinas del diseño.

ASPECTOS HEURÍSTICOS Y EPISTEMOLÓGICOS INVOLUCRADOS EN EL CURSO

Para beneficiarse completamente de este curso es importante tener en cuenta lo siguiente: su profesor aplica un enfoque especial, basado en sus antecedentes como diseñador, artista visual, ilustrador, profesor-investigador y especialista en

estudios mediales (PhD. in Media Studies). Éstos me permiten—mas bien me exigen—diseñar el curso desde una matriz de componentes más amplia de lo usual.

- En primer lugar aprenderemos que en el diseño **la imagen y la palabra** (oral y escrita) **están imbricadas** de diversas formas y en diversos niveles. Esto da lugar a una serie de procesos de configuración, significación y composición. El simple acto (también el placer) de bocetar, garabatear, manchar o dibujar con líneas y colores; de crear imágenes fotográficas, digitales y de video, **cambia nuestra comprensión del mundo y por consiguiente nuestra expresividad gráfica, oral y escrita también**. Todo ello depende y forma parte de una amplia dinámica cultural (que conecta diseño, arte, estética, política y economía) de la sociedad. En ese sentido los diseñadores somos profesionales que creamos y manipulamos—interdisciplinariamente—**símbolos e información** en múltiples niveles y contextos; sea a nivel institucional, gubernamental y político, o social, estético y cultural. **Los diseñadores profesionales somos, sin duda, agentes activos del cambio cultural, tecnológico y educativo en la sociedad.**
- En segundo lugar, para entender en forma sencilla y efectiva ‘mi’ perspectiva es necesario ubicar y entender el papel que la creatividad, la comunicación visual, oral y escrita típica del diseño tienen en el desarrollo e intercambio de información; en la adquisición de bienes culturales y servicios tangibles; en el cambio de actitudes, comportamientos o hábitos de percepción y en la lectura de la imagen dentro de la sociedad. Para nosotros, en este curso, la expresión oral y escrita, la semiótica, la retórica, la hermenéutica y el análisis de las imágenes en general, representan un ejercicio de creatividad e interpretación. En ese sentido la estética (de la imagen y los objetos de diseño) no debe ser confundida con la mera aplicación de ‘cualidades graciosamente dispensadas’ por una “autoridad” cultural, o de diseño, muy por el contrario: El análisis crítico, (semiótico, retórico y hermeneútico también, en forma básica al menos) es el resultado de un proceso, exigente, absorbente y muy satisfactorio en la síntesis de la teoría de la imagen, la palabra escrita y hablada, los fundamentos teóricos de esa disciplinas (semiótica, retórica y hermeneútica) y los métodos de análisis de la imagen que pondremos en discusión, como ejercicios prácticos, en el curso. El ejercicio será exitoso en la medida en que mantengamos abierta la discusión con preguntas como las siguientes: *¿Por qué le ponemos atención a ciertas ideas (discursos), imágenes y*

no a otras? ¿Por su contenido, o sólo por su efecto y aspecto, por su composición y apariencia?, ¿Cómo adquirimos y mantenemos buenos hábitos de expresión escrita y oral? ¿Qué pautas estéticas y funcionales en relación al diseño y la exposición oral y escrita de él necesitamos conocer? ¿Cuál es el rol del significado en el proceso del diseñador? ¿Qué le transmiten al público las palabras, las imágenes, los dibujos, los discursos y los conceptos dentro de los proyectos de diseño? ¿Cómo se consolida una escala de valoración de la expresión formal, de la escrita y hablada, del dibujo, de la imagen, de la estética; cuáles son sus partes, cómo se relacionan y cómo se consiguen los objetivos que el diseñador se plantea y le plantea a la sociedad dentro de ese proceso?

- En tercer y último término, es necesario analizar el rol que la tecnología cumple a través de todo el proceso. Desde la visualización y concepción de la imagen y los diseños, su desarrollo, implementación y distribución, hasta la difusión y ‘consumo’ de los mismos; las tendencias socioculturales, las técnicas de marketing y publicidad de los productos, y los sistemas de símbolos que actúan en la psique de los usuarios o consumidores en el punto de ‘adquisición’ y/o en la pantalla y los *networks* en los que el usuario ‘vive’ la experiencia de la interacción con imágenes con ayuda de la tecnología de la información misma. Éstos constituyen nuestra esfera de referencia discursiva, nuestro “lenguaje de diseño” por así decirlo, y afectan nuestras habilidades para expresar oralmente y por escrito nuestras ideas, planteamientos y objetos de diseño.

En resumen: a la par que iremos conociendo los fundamentos de la expresión oral y escrita para los diseñadores, veremos cómo la semiótica, las figuras retóricas de comunicación y ciertos principios hermeneúticos en los que se apoya el análisis gráfico, el de contenido y la expresión formal intervienen y afectan la estructuración de nuestros discursos. Vamos a estudiar también, cómo la cultura visual y la tecnología de la información desempeñan un rol clave en nuestra forma de “valorar” las imágenes y en el desarrollo de nuestro “lenguaje de diseño”.

Un aspecto especialmente importante es el de comprender y revisar críticamente tanto visiones *tecno utópicas*, como *tecno fóbicas* sobre la tecnología digital, el web, las redes sociales, etc., en relación al diseño, la cultura, la expresión gráfica y oral (también escrita), el arte, que, en el peor de los casos, estigmatizan y estereotipan la producción iconográfica e iconológica de los diseñadores.

PROGRAMA DE LAS SESIONES

SEM	M/V	CONTENIDO
1	Mar mayo 8	Se les hará llegar indicaciones para comenzar a trabajar a través de una página Web o Prezi del curso. Ponerse en contacto vía email a la brevedad. Yo vivo en Canada (en donde me encuentro ahora) y debido actividades académicas y de investigación, que no puedo reprogramar, me será imposible estar en CDMX antes del 17 de mayo. Sin embargo, siguiendo indicaciones en el Website y por email, podemos empezar a trabajar sin atrasarnos.
	Mier mayo 9	Se les hará llegar indicaciones para comenzar a trabajar a través de una página Web o Prezi del curso. Ponerse en contacto vía email a la brevedad. Yo vivo en Canada (en donde me encuentro ahora) y debido actividades académicas y de investigación, que no puedo reprogramar, me será imposible estar en CDMX antes del 17 de mayo. Sin embargo, siguiendo indicaciones en el Website y por email, podemos empezar a trabajar sin atrasarnos.
2	Juev mayo 10	Ponerse en contacto conmigo a la brevedad
	Mar mayo 15	Feriado
	Miér mayo 16	Ponerse en contacto conmigo a la brevedad
	Juev mayo 17	
3	Mar mayo 22	Nos conoceremos en persona. Abordaremos la planeación y ejecución de los proyectos del taller de diseño y los temas básicos del curso:
	Miérc mayo 23	1. Lengua y lenguaje - Las funciones comunicativas de la lengua. - Lengua oral y escrita.
	Juev mayo 24	- Descripción, narración y argumentación como fundamentos del discurso. - Adecuación, coherencia, cohesión y corrección gramatical. - Estructuración del discurso. Explicación de tareas 1 y 2.
4	Mar mayo 29	2. Expresión oral
	Miér mayo 30	- Manejo de voz y espacio, relajación y control de la ansiedad.

SEM	M/V	CONTENIDO
	Juev mayo 31	<ul style="list-style-type: none"> - El lenguaje de diseño incorporado al discurso oral. - Las situaciones comunicativas propias de las disciplinas del diseño.
5	Mar junio 5	Proyección de cine I
	Miér junio 6	Proyección de cine I
	Juev junio 7	Proyección de cine I
6	Mar junio 12	Entrega y comentarios de las tareas 1 y 2 Se explica tarea 3
	Miér junio 13	Realización y evaluación de la tarea 3
	Juev junio 14	Realización y evaluación de la tarea 3
7	Mar junio 19	<p>3. Expresión escrita</p> <ul style="list-style-type: none"> - El discurso escrito y el pensamiento crítico. - Información y opinión. - El lenguaje de diseño incorporado al discurso escrito. - La redacción de textos académicos, formatos textuales en medios tradicionales y electrónicos (resumen, ensayo, reseña, crónica, investigación). - El discurso escrito y la ética.
	Miér junio 20	Estaré presentando una conferencia internacional en Canada entre el 20 y el 30 de Junio. En el interim ustedes dedicarán el tiempo de clase a: Elaboración de ensayos escritos para las tareas 4 y 5
	Juev junio 21	Estaré presentando una conferencia internacional en Canada entre el 20 y el 30 de Junio. En el interim ustedes dedicarán el tiempo de clase a: Elaboración de ensayos escritos para las tareas 4 y 5
8	Mar junio 26	Estaré presentando una conferencia internacional en Canada entre el 20 y el 30 de Junio. En el interim ustedes dedicarán el tiempo de clase a: Elaboración de ensayos escritos para las tareas 4 y 5
	Miér junio 27	
	Juev junio 28	

SEM	M/V	CONTENIDO
9	Mar julio 3	Entrega de ensayos (tareas 4 y 5) Feedback grupal.
	Mier julio 4	Proyección cinematográfica II
	Juev julio 5	
10	Mar julio 10	4 . Las situaciones comunicativas propias de las disciplinas del diseño.
	Mier julio 11	
	Juev julio 12	Ejercicios aplicados de expresión Oral, individual y en equipo: una serie de dinámicas divertidas y amenas sobre el tópico
11	Mar julio 17	Ejercicios aplicados de expresión Oral, individual y en equipo: una serie de dinámicas divertidas y amenas sobre el tópico
	Mier julio 18	Ejercicios aplicados de expresión Oral, individual y en equipo: una serie de dinámicas divertidas y amenas sobre el tópico.
	Juev julio 19	Realización de Tarea 6 como dinámica de grupo. Feedback global del curso y entrega de calificaciones.
12	Mar julio 24	Calificaciones definitivas asentadas en acta.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE:

- Exposición temática por parte del profesor y los alumnos.
- Publicación de discursos orales mediante medios electrónicos.
- Publicación de trabajos escritos mediante medios escritos y electrónicos.
- Promoción de lectura tradicional y *medial* (cine, tv, internet, etc.)

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

Evaluación Parciales:

- De acuerdo a los criterios de cada ejercicio:
5 ejercicios de expresión (2) oral y (3) escrita

Evaluación Global:

- Escritura de ensayos y presentación oral como dinámica grupal

1 ensayo y presentación de tema de diseño y uno de tema personal.

Evaluación de Recuperación:

- 2 Ejercicios de expresión oral y 3 de escrita. Escritura de ensayo y presentación oral del tema.

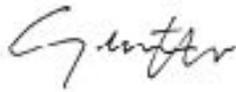
REGLAS DEL CURSO

1. 85% Asistencia mínimo y participación constante y de calidad para poder aspirar aprobar el curso. Venir a ocupar espacio sin participar se aprecia bastante menos
2. Puntualidad, consistencia, respeto por el tiempo propio y de los demás: nihilistas, extremistas, iluminados, trolls, 'guerrilleros' y/o 'mártires' abstenerse (je je je, just kidding)
3. Trabajo en equipo, implica organización interna rápida y eficaz por parte de los miembros del mismo, es **su** responsabilidad; supervisarlos es la del profesor. Aunque es altamente probable que así resulte, la calificación del trabajo final no forzosamente tiene que ser idéntica para cada miembro del equipo. Es pertinente, positivo y una costumbre mía, fomentar la sana competitividad.
4. **Cuenta de email vigente y atendida frecuentemente.** En reciprocidad, el profesor ofrece contestar emails entre 6 horas y un día máximo, de la fecha recibida)
5. Mis funciones son las de: líder de proyecto, director creativo, asesor, profesor y gestor de diseño, que además dialogará frecuentemente con el grupo para ampliar el campo cognoscitivo y experiencial del diseño dentro de los temas del curso. Aunque mantendremos una relación enriquecedora, muy cordial y divertida, en cierto sentido soy su 'superior' (no su psicólogo, ni papá, complice, o enemigo) así que esperen crítica profesional, puntual, interdisciplinar, **franca y sin miramientos (ojo, no es personal!)**. *Se trata de que mejoremos la calidad, los modos de trabajo y la conceptualización relativa al tema de diseño del trimestre*
6. Soy 'workaholic', muy directo y franco con mi pensamiento, perfeccionista y muy exigente con la precisión (sobre todo en el lenguaje, las ideas y los argumentos) así como en la consecución de metas en tiempo, forma y con excelente calidad, pero también soy una persona divertida, sensata y relajada con sus excentricidades (por ejemplo puedo estar pensando en un idioma y expresarme oralmente en otro). Soy un educador nato (con 35 años de experiencia docente) que espera aportarles buenas cosas. Si son demasiado relajados—tirando a perezosos—por favor tener en cuenta esta recomendación para poner un 'extra de energía'.
7. Durante el tiempo de clase abstenerse de: fumar, visita conyugal, visita del psiquiatra (o sus variantes: mamá, hermano, gurú, asesor de imagen o amigo(a) del alma). El **uso de celulares, computadoras y social media (salvo orden expresa mía) no está permitido (salvo en casos de emergencia)**. No se permite la realización de otras tareas que no sean las del curso.
8. Parto de la base que trabajo con jóvenes adultos normalmente sobrios y en pleno uso de sus facultades = }

BIBLIOGRAFIA:

1. AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. Publication Manual of the American Psychological Association®, Sixth Edition, Washington: American Psychological Association, 2009.
2. CABALLERO, C. Cómo educar la voz hablada y cantada. México: Edamex, 1998.
3. CASSANI, D. La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama, 1995.
4. EDUCAR.ORG . Ortografía. Recuperado el 20 de noviembre de 2012 de <http://www.educar.org/lengua/ortografia.asp> , 1996 - 2012.
5. ESCUELA DE ESCRITORES. Escuela de escritores. Recuperado el 20 de noviembre de 2012 de www.escueladeescritores.com .
6. HERRERA, A. (Coord.). Manual de géneros discursivos. México: UAM-A, 2004.
7. MUNGUÍA, I. Líneas y perfiles de la investigación y la escritura. México: UAM Iztapalapa, 2009.
8. ROJAS, R. El arte de hablar y escribir, experiencias y recomendaciones. México: Plaza y Valdés, 2008.
9. VELASCO, A. La voz, universo sonoro. México: Alfaguara, 2010.

ATTE.

Dr. Francisco Gerardo Toledo Ramírez

Burlington Ontario Canada, May 8, 2018.