

PROGRAMA de Estética y Diseño II

CURSO Estética y Diseño II **Código**

DATOS GENERALES

Carrera Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual **Plan** 2007

Asignatura Estética y Diseño II **Instituto/Departamento** Diseño de Comunicación Visual
Ubicación en el Plan Ciclo de Formación **Área** Socio-cultural **Semestre** Primero **Créditos** 6

COMPOSICION EQUIPO DOCENTE

	Nombre	Grado	Denominación
Profesor Responsable	Lic. Magalí Pastorino	3	Profesor Adjunto
Cuerpo Docente	Lic. Mariana Picart	1	Ayudante

FUNDAMENTACIÓN_ OBJETIVOS GENERALES

La asignatura promueve:

- La investigación interdisciplinaria de las teorías estéticas en relación al diseño, con centros de interés en las culturas y paradigmas. Para ello, se indagarán los sentidos de los procesos de creación en diseño con énfasis en sus epistemologías, proyecciones socio-culturales, tecnológicas y estéticas.

- La especulación estética y la interpretación de los contenidos de dichos procesos, en procura de una comprensión amplia y crítica, propia del pensar-universitario y situada en las dinámicas culturales contemporáneas.

Son objetivos de este curso:

- Propender a la producción de saberes que permitan indagar e interpretar los diversos vínculos entre las teorías estéticas, los procesos creativos en diseño, el medio social en que emergen y su devenir actual.

- Incentivar la investigación, creación de saberes y utilización de los elementos de la disciplina que permitan elaborar y proyectar una mirada, actualizada y crítica en relación al diseño de la comunicación social en el entramado social.

OBJETIVOS PARTICULARES Y PEDAGOGICOS del CURSO

- Co-construir un espacio formativo de interacción y autonomía que habilite a reconocer, conocer y reflexionar sobre el quehacer del diseñador en comunicación visual en contexto, a través de las cuestiones estéticas jugadas históricamente y sus implicaciones actuales.
- Desarrollar y profundizar la noción de proyecto moderno y sus implicancias en la vida cotidiana y fundamento para un dominio proyectual del diseño.
- Brindar herramientas conceptuales para la exploración y producción de campos de problemáticas inherentes a la dimensión estética del proyecto.

Conocimientos:

Se espera que el estudiante:

- comprenda algunas herramientas nocionales del campo de los estudios visuales en vinculación con el dominio proyectual del mundo del diseño de comunicación visual y el quehacer del diseñador.
- visualice y reflexione sobre los repertorios culturales visuales y los ordenamientos estéticos de su entorno.
- conozca y comprenda algunos aspectos de la investigación, en particular, la búsqueda de información, la conformación de una pregunta investigativa, la búsqueda de antecedentes y producción de marco teórico.

Habilidades:

Se espera que el estudiante:

- articule de modo autónomo, pertinente y creativo los contenidos del programa con las prácticas existentes en su entorno visual, local, regional o mundial, produciendo una comprensión situada y crítica sobre el mundo del diseño de comunicación visual y el quehacer del diseñador.
- trabaje en grupos operativos.
- desarrolle su modo de comunicación (escrito y oral) de modo claro, sintético y creativo.

Actitudes:

Se espera que el estudiante:

- desarrolle una escucha atenta, respetuosa y reflexiva.
- se sitúe proactivamente en el ámbito del curso.

METODOLOGIA Y DIDACTICA

El curso semi-reglamentado es teórico e incluye la elaboración de trabajos prácticos. La metodología promueve la construcción de saberes y conocimiento a través del análisis, crítica e intercambios apostando a una producción continua y en progreso, centrándonos en las motivaciones estudiantiles -pertinentes a su formación- que le permita un aprendizaje significativo a través de las clases expositivas y su discusión, la incursión en aspectos inherentes a la producción investigativa y de extensión.

Se utilizan presentaciones audiovisuales, como disparador de una temática, y se consignan búsquedas de información, producción de informes escritos y presentaciones orales.

El curso libre propone un repertorio de preguntas que repasan el temario, y se les pide a los estudiantes que aborden y articulen las mismas, para producir una reflexión propia o colectiva sobre dos puntos, el quehacer del diseñador en nuestro medio y los horizontes posibles del diseñador a través del abordaje de los enunciados estéticos. El carácter es ensayístico, y la producción se envía 48hs antes del examen; se exige su defensa oral. La evaluación será el resultado de estas dos producciones.

Para ambas modalidades, el curso provee bibliografía (en CEDA) un blog del curso en donde aparecen el programa, la bibliografía del curso, las clases y una crónica diaria del curso con links a materiales de interés, días de consulta y posibilidad de solicitar entrevista.

La entrevista es un espacio amplio, no sólo de consulta y aclaraciones, sino para el conocimiento de las circunstancias del estudiante que puedan ser un obstáculo en su proceso de aprendizaje.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION

Para el curso semi-reglamentado, se proponen dos parciales de carácter ensayístico que tomen lo trabajado en el curso y lo desarrollen; puede ser individual o colectivo. Se evalúan los contenidos, el uso de bibliografía pertinente, así como la apropiación y aplicación de las nociones trabajadas a través de ejemplos relativos al campo del diseño. Se toman además como ítem de evaluación, los aspectos creativos y la coherencia de la producción escrita.

El examen supone la defensa oral de un trabajo escrito de corte ensayístico, que articule lo dado en clase orientado a las motivaciones estudiantiles durante el cursado. Los criterios evaluativos son los mismos de los parciales, sumándose en la defensa oral, el ordenamiento de la producción,

su modo de comunicación, el sustrato de las argumentaciones.

Para el curso libre, se proponen dos instancias de trabajo, una de producción escrita que puede ser individual y colectiva, y otra de defensa oral. Para la primera se toman los mismos criterios que anteriormente enunciáramos; esto supone la posibilidad de identificar el manejo conceptual, el modo de elaboración de los contenidos y el uso de la bibliografía. La segunda, consiste en una evaluación de la defensa oral del trabajo presentado, el ordenamiento de la producción oral, su comunicación y las argumentaciones.

CONTENIDOS TEMATICOS

Estética y Diseño 2 enfatiza en los aspectos estéticos y visuales del diseño puestos en contexto, tomando para ellos diversas herramientas de la filosofía, las prácticas artísticas, la semiótica, y el psicoanálisis.

El plan de trabajo se organiza en centros de interés articulados de la siguiente manera con el temario que se presenta a continuación:

1. El discurso fundador del diseño y la cotidianeidad estetizada (tema 1 del programa)
2. El mundo, la ciudad y la estetización de la vida cotidiana (tema 2 Idem)
- puente entre, lógicas proyectuales, proyecto moderno y legado imaginario (tema 3 Idem)
3. Lo hermenéutico y los regímenes escópicos (tema 4 Idem)
4. Las lógicas proyectuales y las narrativas jugadas (tema 5 Idem)

Temario:

1. Introducción al campo de problemáticas: estetización del mundo, lógicas proyectuales y cultura visual.

Estetización de la vida cotidiana: la condición postmoderna; la era del mundo de la imagen del mundo; la sociedad del espectáculo.

Lógicas proyectuales: la crisis del proyecto; el entramado discursivo del proyecto; prácticas del diseño; Megatemas contemporáneos: comunicación, sustentabilidad, producción.

Cultura visual: teorías de la visión y discurso moderno; giro lingüístico; estudios visuales. Campo interdisciplinario en discusión.

2. Una genealogía del discurso estético en el diseño.

2.1. Orígenes del complejo campo de la Estética (S. XVIII). El potencial de lo estético y el proyecto moderno. La aparición del sujeto y de la autonomía del arte. Necesidad del diseño planteados en términos estéticos (Inglaterra) y axiológicos que diferencia el diseño de otros productos industriales. *Arts and Crafts*.

2.2. S. XX. El Funcionalismo como modelo discursivo que intenta superar la dicotomía kantiana belleza/utilidad. La Bauhaus y el maridaje del arte, la técnica y el diseño. Escuelas críticas: Escuela de Francfort y crítica al diseño; la sociedad de consumo. Crítica a la razón instrumental. La especificidad del diseño y el discurso fundador utópico. Estética de la mercancía, mercado, consumo masivo e ideas democráticas.

2.3. Manifiesto Lo primero es lo primero (1964). El diseño como fenómeno cultural, la banalización de la imagen para las grandes masas y la estética como vehículo. De la estética de la mercancía a la cotidianeidad estetizada y el gusto de las masas. Guy Debord y la sociedad del espectáculo. Visión de lo cotidiano como espectáculo. Estetización y espectacularidad. Fugacidad y condición postmoderna. Giros discursivos: Ecodiseño y *Design for all*.

3. Estetización del mundo. Condición postmoderna. Era del mundo de la imagen del mundo.

Sociedad del espectáculo.

3.1. La época de la imagen del mundo: reflexión sobre los fundamentos de la Edad Moderna. La ciencia; la técnica mecanizada; el proceso que introduce al arte en el horizonte de la estética (tekhné y ars); la interpretación cultural del obrar humano (políticas culturales); la desdivinización o pérdida de dioses (religión). La investigación como proceder anticipador. El proyecto. El rigor. La ley y el experimento. La empresa. La institución. El método. La universidad. La imagen del mundo como modo moderno de representación de las cosas. La disposición. Interpretación y representación. La conquista del mundo como imagen.

3.2. Los principios organizadores de la ciudad nueva. De la metáfora del mundo a la ciudad. Lógica de reutilización. Fragmentación. Marcas, arquitecturas, imágenes, símbolos. El ambiente y la reconducción a la firma. Nuevo hedonismo urbano: el concepto de felicidad ampliada y la dimensión de masas. Normalización y compatibilización con el sistema económico de consumo.

3.3. Esteticismo de masas y estetización de la vida cotidiana. Estetización de la experiencia urbana. Cultura escenográfica. Del flaneur al interactuar con lo otro "como si": imagen y alteridad. Panestesia. Crítica: vida cotidiana y el espectáculo, la simulación, el miedo y la distinción. Agenciamientos, acoples y producción de pliegues.

4. Cultura visual: Teorías de la visión y discurso moderno. El giro lingüístico. Los Estudios Visuales. Campo interdisciplinario en discusión.

4.1. Genealogías del ojo: los modelos premodernos y modernos de representación y las teorías del conocimiento. Las metáforas: el faro, la trampa, la ventana, el espejo.

4.2. De la visión a la mirada. Existencia de una continuidad entre lo fisiológico y lo imaginario conceptual. La visión interpretativa, intencionada e interesada. La mirada no es inocente. Arheim y la gestalt. La percepción visual.

4.3. De la visión a la comprensión. El ver significativo. Merleau-Ponty y el horizonte de valor. Husserl y el factor figural. Entorno visual. Estética y hermenéutica. Historicidad y mediación con la experiencia del mundo. Tradición (textos, instituciones, formas de vida). Autocomprensión.

4.4. Mitchell y el giro postpictorial. Del giro lingüístico al giro postpictorial. Imagen como un complejo juego entre la visualidad, los aparatos, las instituciones, los discursos, los cuerpos y la figuralidad. Brea y los regímenes escópicos.

5. Lógicas proyectuales: Crisis del proyecto; El entramado discursivo del proyecto; Prácticas del diseño; Megatemas contemporáneos: comunicación, sustentabilidad, producción.

5.1. Lógicas proyectuales. Crisis del proyecto. El entramado discursivo del proyecto. El proyecto moderno y su legado imaginario al quehacer del diseñador. Genealogía de la Razón de E. Díaz. La Razón instrumental: el cálculo; el arreglo a fines; el procedimiento formal; el poder de la técnica.

5.2. Aicher y el mundo como proyecto. Proyectar es generar mundo. Bonsiepe y el discurso proyectual de los años 50: productividad, racionalización y estandarización. Proyección como dominio autónomo. Interpretación de la moderna civilización industrial como manifestación cultural. Objetivación de la didáctica proyectual para la construcción de un puente a las disciplinas científicas. Extensión del campo de la gráfica a la comunicación visual. Crítica.

5.2. Fernández y las tipologías. Analógicas, morfológicas, fenomenológicas y tecnológicas. Los megatemas contemporáneos.

BIBLIOGRAFIA Y MATERIALES BASICOS organizados por unidades

Una genealogía del discurso estético en el diseño.

Benjamin, W. La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Madrid: Taurus, 1995.

Bozal, V. "Los orígenes de la estética moderna" en: Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. (V. I/II). Madrid: Visor, 1996.

Calvera, A. "Introducción: materiales para una estética del diseño" en: De lo bello de las cosas. Materiales para una estética del diseño. Barcelona:GG,2007.

Deleuze, G. & Guattari, F. "Rizoma" en: Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Madrid: Pretextos, 1988.

Foucault, M. "Prefacio"; "Las Meninas"; "Las ciencias humanas" en: Las palabras y las cosas. Madrid: S. XXI, 1999.

Foucault, M. "Nietzsche, la genealogía y la historia" en: Microfísica del Poder. Ed. Madrid: La piqueta, 1991.

Flusser, V. "Acerca de la palabra diseño"; "Pantallas, paraguas y tiendas de campaña" en: Filosofía del diseño. Madrid: Ed. Síntesis, 1998.

Estetización del mundo. Condición postmoderna. Era del mundo de la imagen del mundo. Sociedad del espectáculo.

Améndola, G.D. " "La nueva sociedad mediática y el principio de realidad"; "El nacimiento de las ciudades sueño"; "El multiculturalismo y el problema del otro" en: La ciudad postmoderna. Bs. As. : Biblos, 2000.

Benedito, G. & R. "El diseño como espectáculo" en: **Calvera, A.** De lo bello de las cosas. Materiales para una estética del diseño. Barcelona:GG,2007.

Calvera, A. "El cosear de las cosas. Consideraciones rezagadas a partir de Martin Heidegger" en: De lo bello de las cosas. Materiales para una estética del diseño. Barcelona:GG,2007.

Crow, T. "Modernidad y cultura de masas en las artes visuales"; "*Saturday disasters*: rastro y referencia en el primer Warhol" en: El arte moderno en la cultura de lo cotidiano. Madrid: Akal, 2002.

Débord, G. La sociedad del espectáculo. Bs. As.: La Marca, 2008.

Gadamer, H. "Estética y hermenéutica" en: Estética y hermenéutica. Madrid: Tecnos, 2006.

Heidegger, M. (1938) "La época de la imagen del mundo" En: Sendas Perdidas. Barcelona: Serbal, 1994.

Mañá, J. "Del goce en la acción" en: **Calvera, A.** De lo bello de las cosas. Materiales para una estética del diseño. Barcelona:GG,2007.

Pelta, R. "No hay nada fuera del texto. Jacques Derrida: diseño gráfico y deconstrucción" en: **Calvera, A.** De lo bello de las cosas. Materiales para una estética del diseño. Barcelona: GG,

2007.

Pombo, F. "El deseo de las mañanas Merleau-Ponty y el diseño" en: **Calvera, A.** De lo bello de las cosas. Materiales para una estética del diseño. Barcelona: GG, 2007.

Ricalde, E. "Transdisciplina, diseño y comprensión: la plataforma integradora" en: **Calvera, A.** De lo bello de las cosas. Materiales para una estética del diseño. Barcelona: GG, 2007.

Cultura visual: Teorías de la visión y discurso moderno; Giro lingüístico; Estudios visuales; Campo interdisciplinario en discusión.

Brea, L. "Cambio de régimen escópico: del inconsciente óptico a la *e-image*" ; "Estética, Historia del arte y estudios visuales" en: www.ev.com (16/6/11)

Cabrera, D. "Imaginario, imaginación y significaciones sociales"; "El imaginario social"; "El tecnologismo"; "Las nuevas tecnologías"; "El imaginario neo-tecnológico" en: Lo tecnológico y lo imaginario. Las nuevas tecnologías como creencias y esperanzas colectivas. Bs. As.: Biblos, 2006.

Mate, R. "Introducción: El olvido del mundo de la vida y el recuerdo del fundamento humano de la ciencia" en: Husserl, E. Invitación a la fenomenología. Barcelona: Paidós, 1992.

Merleau-Ponty, M. "El cuerpo"; "El mundo percibido" en: Fenomenología de la percepción. Barcelona: Planeta-Agostini, 1985.

Mitchell, W.J.T. "Capítulo 1. Teoría de la imagen" en: Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual. Madrid: Akal, 2009.

Pierantoni, R. "Los mitos de la visión" en: El ojo y la idea. Fisiología e historia de la visión. Barcelona: Paidós, 1984.

Riquelme, R. "Episteme" en: www.ev.com (16/6/11)

Lógicas proyectuales: Crisis del proyecto; El entramado discursivo del proyecto; Prácticas del diseño; Megatemas contemporáneos: comunicación, sustentabilidad, producción.

Aicher, O. "El mundo como proyecto" en: El mundo como proyecto. México: GG, 1994.

Bajtín "El problema de los géneros discursivos". En: Estética de la creación verbal. Bs. As.: Siglo XXI, 2005.

Bonsiepe, G. "Las siete columnas del diseño"; "Diseño de interfases" en: Del objeto a la interfase. Bs. As.: Infinito, 1998.

Díaz, E. (ed.) "El conocimiento como tecnología de poder"; "Investigación básica, tecnología y sociedad. Kuhn y Foucault" en: La posciencia. El conocimiento científico en las postrimerías de la modernidad. Bs. As.: Biblos, 2000.

Díaz, E. "Posestética"; "Posmodernidad y vida cotidiana" en: Entre la tecnología y el deseo. La construcción de una epistemología ampliada. Bs. As.: Biblos, 2007.

Fernández, R. "Analógicas del tipo y el análisis. Campo del saber autónomo"; "Morfológicas de la forma y el discurso. Campo del saber heterónimo I"; "Fenomenológicas de la estructura y el evento. Campo del saber heterónimo II"; "Tecnológicas de la producción y el contexto. Campo del saber heterónimo III" en: Lógicas del proyecto. Bs. As.: Unigraf, 2007.

BIBLIOGRAFIA Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Los textos y audiovisuales compilados en: EYD2.blogspot.com