

UNIVERSIDAD
DE LA REPUBLICA
URUGUAY

farq | uy

ESTÉTICA Y DISEÑO I

LICENCIATURA EN DISEÑO DE COMUNICACIÓN VISUAL

ESTÉTICA Y DISEÑO I

Plan	Ciclo	Área	Año de la carrera
2005	Primer ciclo	Sociocultural y comunicacional	Segundo

Organización temporal	Semestre	Tipo de unidad curricular
Semestral	Segundo	Asignatura

Docente responsable	Equipo docente
Lic. Magalí Pastorino G3	Lic. Magalí Pastorino G3 Lic. Mariana Picart G1

Régimen de cursado	Régimen de asistencia y aprobación
Presencial	80% asistencia y dos parciales con entrega de trabajo final escrito.

Año de edición del programa	Créditos
2013	6

Horas totales
15 hs teórico, 15 hs práctico, 30 hs trabajo de campo, 30 hs de producción.

Horas aula
28hs aula; 20% de trabajo prácticos; 80% de clases teóricas.

Conocimientos previos recomendados

- Producción escrita adecuada a nivel universitario.
- Manejo de herramientas informáticas
- Conocimiento del formato académico de elaboración de informes.
- Aproximación a los estudios que aborden la imagen (gestálticos, semióticos, hermenéuticos, fenomenológicos, otros)
- Panorámica histórico-cultural de la producción de imágenes.

Objetivos

- Co-construir un espacio formativo de interacción y autonomía que habilite a reconocer, conocer y reflexionar sobre el quehacer del diseñador en contexto, a través de las cuestiones estéticas jugadas en el tejido histórico cultural en el ámbito de la producción del proyecto 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 y de la imagen.

Se espera que el estudiante integre el aporte de información que permita el conocimiento del desarrollo del diseño gráfico en la historia, con la provisión de criterios de análisis y juicio que orienten el manejo de la información a la que se enfrenta contribuyendo al proceso de formación de una actitud analítica y crítica con un fuerte acento en los aspectos teóricos. En este sentido, se propone el reconocimiento del diseño y la comunicación visual como un campo complejo conformado históricamente.

Contenidos

Estética y Diseño 1 parte de la problematización del encuentro entre los enunciados estéticos y el quehacer del diseñador. Enfatiza en los enunciados emergentes de la construcción de un dominio de saber -el diseño y el quehacer del diseño- partiendo de la concepción moderna del proyecto -en sus devenires actuales- respaldado por los alcances gnoseológicos y estéticos del proyecto. Para esto se toman diversas herramientas de la filosofía, las prácticas artísticas y los enunciados emergentes del quehacer del diseñador.

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 diseño como emergente de un entramado socio-cultural. (tema 1 del programa)
2. Estética, existencia y cultura. (tema 2 Idem)
3. Estética, existencia y ordenamientos. (tema 3 Idem)
4. genealogías del discurso estético y la constitución de dimensiones estéticas y gnoseológicas del proyecto. (tema 4 Idem)

Para esto, en relación a lo que se espera del estudiante en el campo del conocimiento, las habilidades y las actitudes:

Conocimientos:

Se espera que el estudiante:

- comprenda y profundice sobre 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 tomando en cuenta su implicación.
- 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/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 y profundice 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 orientada al intercambio crítico de ideas y al diálogo. se sitúe proactivamente en el ámbito del curso.

Temario:

1.El proyecto en la génesis del discurso moderno.

Genealogía y verdad: un abordaje del diseño como discursividad emergente de un entramado socio-histórico. Hipótesis de trabajo. Episteme y modelos epocales. El discurso moderno y los enunciados estéticos. Los fundamentos de la era moderna y el mundo como proyecto. Ordenamientos, producción de sujetos y cuerpo.

2.Para una hermenéutica de la imagen: cultura, imagen y sentido.

3. Encrucijadas de la estetización de lo cotidiano.

La época de la imagen del mundo y su reproductibilidad técnica. Modernidad y cultura de masas en las artes visuales. El proyecto moderno del arte. Aspectos imaginarios e ideológicos de la imagen.

4. Alcances estéticos y gnoseológicos del proyecto.

Prácticas discursivas del diseño y las lógicas proyectuales. Mapas, cartografías existenciales y construcción de mundo. Iconología y patrones iconográficos en movimiento.

Metodología de enseñanza

El curso es teórico e incluye la elaboración de trabajos prácticos domiciliarios y en el aula. La metodología promueve la construcción de saberes y conocimiento a través del análisis, crítica e intercambio apostando a una producción continua y en progreso, centrándonos en las motivaciones estudiantiles -pertinentes a su formación- que le permita un aprendizaje significativo. Las clases son expositivas y prácticas, tomando parte del tiempo para la discusión de lo trabajado. Se utilizan presentaciones audiovisuales, como disparador de una temática, y se consignan búsquedas de información, producción de informes escritos y presentaciones orales.

También se incursiona en aspectos inherentes a la producción investigativa y de extensión.

El curso provee bibliografía (en CEDA) y en el sitio web de la Facultad tiene a disposición los materiales del curso (el programa, la bibliografía del curso, las clases y una crónica diaria del curso con links a materiales de interés).

Formas de evaluación

Se proponen dos instancias de trabajo, dos parciales, una producción escrita que puede ser individual o colectiva, y otra de carácter oral con entrega de informe escrito. Para la primera los criterios para evaluar son: el manejo conceptual, la elaboración crítico - creativa de los contenidos, la articulación con otros contenidos de la carrera y el uso de la bibliografía recomendada. Para la segunda: el ordenamiento de la producción oral para su exposición y debate, y la producción argumentativa. En ambos casos, se evalúa la claridad de la producción escrita.

Bibliografía

Bibliografía básica por tema

1. El proyecto en la génesis del discurso moderno.

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 ISBN 978-84-252-2223-8. (7-31)

Díaz, E. et al. "Conocimiento, investigación, progreso e historia de la ciencia". En: Díaz, E.(comp.) La posciencia. El conocimiento científico en las postrimerías de la modernidad. Bs. As.: Biblos, 2000. 950-786-249-9 (15-83))

Foucault, M. "Nietzsche, la Genealogía, la Historia". En: Microfísica del Poder. Ed. Madrid: La piqueta, 1991. ISBN 84-7731-102-1 (7-33)

Foucault, M. "Prefacio". En: Las palabras y las cosas. Madrid: S. XXI, 1999. 84-323-0950-8 (1-13)

Heidegger, M. "El origen de la obra de arte"; "La época de la imagen del mundo". En: Caminos en el bosque. Madrid: Alianza, 2001 . ISBN 84-206-2924-3 (11-91)

Menna, F. "Premisa"; "Arqueología de lo moderno"; "La ideología estética"; "Vanguardia y sociedad de masas"; "Artístico y estético". En: El proyecto moderno del arte. Bs. As.: Fund. F. J. Klemm, 2006. ISBN 987- 95851-6-X (17-71)

Nietzsche, F. "Verdad y mentira en sentido extramoral" en: www.nietzscheana.com.ar (24/7/11)

2. Para una hermenéutica de la imagen: cultura, imagen y sentido.

Baliño, N. “El cuerpo del arte y las prácticas estéticas contemporáneas” en: N. Baliño (comp.)Cuerpo marginal: ensayos sobre las prácticas estéticas contemporáneas. UDELAR -CSIC, 2007. ISBN 97Sin título 18-9974-0-0372-9. (17-68)

Flusser, V. “Acerca de la palabra diseño” en: Filosofía del diseño. Madrid: Ed. Síntesis, 1998. ISBN 84-7738-989-6 (23-29)

Ramírez, J. A. “Del espacio monofocal a la visión panóptica”. En: El objeto y el aura. (Des)orden visual del arte moderno. Madrid: Akal, 2009. ISBN 978-84-460-2956-4 (11-41)

Schaeffer, J. M. “La teoría especulativa del arte”; “¿Objetos estéticos?”. En: Arte, objetos, ficción, cuerpo. Cuatro ensayos sobre Estética. Con prólogo y traducción de R. Ibarlucía. 1a. Edición. Bs. As: Biblos, 2012. ISBN 978-987-691-005-7.(19-81)

Stoichita, V. “Introducción”; “Ver y no ver”. En: Ver y no ver. Madrid: Siruela, 2005. ISBN 84- 7844-866-7

3. Encrucijadas de la estetización de lo cotidiano.

Benjamin, W. “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” en:Obras. libro I/vol.2. Madrid: Abada de., 2008. ISBN 978-84-96258-61-7 (7-87)

Deleuze, G. & Guattari, F. “Introducción: Rizoma”. En: Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Madrid: Pretextos, 1988. ISBN 84-85081-91-1 (9-33)

Brea, J. L. “Los estudios visuales: por una epistemología política de la visualidad”. En: Ramírez, J. A. Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización. Madrid: Akal, 2005. ISBN 978-84-460-2323-4 (5-17)

Crow, T. “Modernidad y cultura de masas en las artes visuales”. En: El arte moderno en la cultura de lo cotidiano. Madrid: Akal, 2002. ISBN 84-460-1138-7 (11-45)

Mitchell, W.J.T. “No existen medios visuales”. En: Brea, J. L. “Los estudios visuales: por una epistemología política de la visualidad”. En: Ramírez, J. A. Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización. Madrid: Akal, 2005. ISBN 978-84-460-2323-4 (17-27)

4. Alcances estéticos y gnoseológicos del proyecto.

Aicher, O. “El mundo como proyecto”. En: El mundo como proyecto. México: GG, 1994. ISBN 968-887-278-4(171-181)

De diego, E. “El mapa del mundo en la época de los surrealistas”; “Postales exóticas”. En: Contra el mapa. Madrid: Siruela, 2008. ISBN 978-84-9841-156-0 (11-29)

Fernández, R. “Introducción”. En: Lógicas del proyecto. Bs. As.: Unigraf, 2007. ISBN 978-987-224441-2-5 (9-25)

Ramirez, J. A. “Iconografía e iconología” en: Bozal, V. Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. (V.II) Madrid: Visor, 1996. ISBN 84-7774-699-0(227-245)