

UNIVERSIDAD
DE LA REPUBLICA
URUGUAY

farq | uy

ESTÉTICA Y DISEÑO II

LICENCIATURA EN DISEÑO DE COMUNICACIÓN VISUAL

ESTÉTICA Y DISEÑO II

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

Organización temporal	Semestre	Tipo de unidad curricular
Semestral	Primero	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.

Contenidos

Temario

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)

Observaciones: el puente resuelve la conexión de algunos contenidos del curso anterior con los contenidos actuales a modo de encuadre.

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. 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.

Orígenes del complejo campo de la Estética (S. XVIII). El potencial de lo estético y el proyecto moderno. Necesidad del diseño planteados en términos estéticos y axiológicos que diferencia el diseño de otros productos industriales. El proceso de estetización de la vida cotidiana (discurso romántico y primeras vanguardias). De la Bauhaus y el maridaje del arte, la técnica y el diseño al funcionalismo y sus enunciados estéticos. Los productos técnicos y la estética de la mercancía. De la estética de la mercancía a la cotidianidad estetizada y el gusto de las masas. Visión de lo cotidiano como espectáculo. Estetización y espectacularidad. Fugacidad y condición postmoderna. Efectos discursivos de los enunciados estéticos en el quehacer del diseñador.

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

La época de la imagen del mundo: reflexión sobre los fundamentos de la Edad Moderna. 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. Efectos éticos en el quehacer del diseñador. Estetización de la experiencia urbana. Cultura escenográfica: imagen y alteridad. Panestesia. 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.

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. 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. El discurso de la gestalt.

De la visión a la comprensión. El ver significativo. El horizonte de valor y el factor figural. Entorno visual. Estética y hermenéutica. Historicidad y mediación con la experiencia del mundo. Tradición y autocomprensión. 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. Los regímenes escópicos, el deseo y las fantasmáticas.

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

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. El mundo como proyecto: proyectar es generar mundo. El discurso proyectual de los años 50: productividad, racionalización y estandarización. Proyección como dominio autónomo. Interpretación de la moderna civilización industrial como manifestación cultural. Cartografías discursivas de los modos de proyectar contemporáneas.

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

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

Cabrera, D. "Imaginario, imaginación y significaciones sociales"; "Nuevas tecnologías" e "imaginario social". En: Lo tecnológico y lo imaginario. Las nuevas tecnologías como creencias y esperanzas colectivas. Bs. As.: Biblos, 2006. ISBN 978-950-786-525-X (25-51; 218-223)

Débord, G. "La separación consumada". En: La sociedad del espectáculo. Bs. As.: La Marca, 2008. ISBN 978-950-889-176-1 (30-42).

Díaz, E. "La construcción del homo virtualis". En: Entre la tecnología y el deseo. La construcción de una epistemología ampliada. Bs. As.: Biblos, 2007. ISBN 978-950-786-601-2 (127-129)

Fernández, R. "Introducción". En: Lógicas del Proyecto. Bs. As.: UNIGRAF, 2004. ISBN 978-987-22441-2-5 (9-25)

Heidegger, M. "La pregunta por la técnica"; "Construir, habitar, pensar". En: Filosofía, ciencia y técnica. Sgo. De Chile: Ed. Universitaria, 2007. ISBN 978-956-11-1954-4 (117-157; 207-233)

Una genealogía del discurso estético en el diseño.

Améndola, G.D. "El nuevo rencamiento urbano y el mito de la ciudad"; "La ciudad postmoderna" "La ciudad de la simulación"; "Mercados, ágoras y acrópolis"; "El multiculturalismo y el problema del otro". En: La ciudad postmoderna. Bs. As.: Biblos, 2000. (45-67;67-97;155-167;277-285)

Bozal, V. "Orígenes de la estética moderna". En: Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. (V. I). Madrid: Visor, 1996. ISBN 84-7774-580-3 (17-195)

Brea, J. L. "Ocularcentrismo: visión y verdad"; "Pictorialismo: visión y ceguera". En: Las tres eras de la imagen. Imagen-materia, film, e-image. Madrid: Akal:2010. ISBN 978-84-460-3139-0 (23-27)

Harvey, D. "Geopolítica de la transformación urbana". En: París, capital de la modernidad. Madrid: Akal, 2008. ISBN 978-84-460-2455-2 (377-397)

Jimenez, M. "L'autonomie esthétique"; "L'heteronomie de l'art". En: Qu'est-ce que l'esthétique?. Italia: Gallimard, 1997. ISBN 978-2-07-032910-6 (31-209)

Schaeffer, J. M. "La teoría especulativa del arte". En: Arte, objetos, ficción, cuerpo. Bs. As.:Biblos, 2012. ISBN 978-987-691-005-7 (19-49)

Schorske, C.E. "La Ringstrasse, sus críticos y el nacimiento del modernismo urbano"; "Explosión en el jardín: Kokoschka y Schoenerg". En: La viena de fin de siglo. Política y cultura. Bs. As: SXXI, 2011. ISBN 978-987-629-126-2 (49-131; 307-347)

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

Améndola, G.D. "El nuevo rencamiento urbano y el mito de la ciudad"; "La ciudad postmoderna" "La ciudad de la simulación"; "Mercados, ágoras y acrópolis"; "El multiculturalismo y el problema del otro".

En: La ciudad postmoderna. Bs. As.: Biblos, 2000. (45-67;67-97;155-167;277-285)

Brea, J. L. "Ocularcentrismo: visión y verdad"; "Pictorialismo: visión y ceguera". En: Las tres eras de la imagen. Imagen-materia, film, e-image. Madrid: Akal:2010. ISBN 978-84-460-3139-0 (23-27)

Débord, G. "La separación consumada". En: La sociedad del espectáculo. Bs. As.: La Marca, 2008. ISBN

978-950-889-176-1 (30-42).

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)

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 ISBN 978-84-252-2223-8. (101-125)

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

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)

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)

Gadamer, H. "Estética y hermenéutica". En: Estética y hermenéutica. Madrid: Tecnos, 2006. ISBN 84-309-4377-3 (55-97)

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

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

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

Améndola, G.D. "Los excluidos del sueño y la ciudad blindada". En: La ciudad postmoderna. Bs. As. : Biblos, 2000. ISBN 84-8211-239-2(309-349)

Fernández, R. Lógicas del Proyecto. Lógicas del Proyecto. Bs. As.: UNIGRAF, 2004. ISBN 978-987-22441-2-5 (25-281)