

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo
UDELAR

UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Teoría y Crítica Contemporánea del Diseño

LICENCIATURA EN DISEÑO INTEGRADO

Carrera:

Licenciatura en Diseño Integrado

Plan:

2012

Ciclo:

Desarrollo

Área:

Teórica

Nombre de la unidad curricular:

Teoría y Crítica Contemporánea del Diseño

Tipo de unidad curricular:

Asignatura

Carácter de la unidad curricular:

Obligatoria

Año de la carrera:

Tercero

Organización temporal:

Semestral

Semestre

Segundo

Docente responsable:

Prof. Adj. (G.3) Arq. Paula Durán Chaín

Equipo docente:

Prof. Adj. (G.3) Arq. Paula Durán Chaín

Ayudante . (G .1) Arq. Silvina Laxague

Régimen de cursado:

Presencial

Régimen de asistencia y aprobación:

En el régimen controlado la asistencia al curso es obligatoria y para su aprobación se requiere demostrar suficiencia mediante una prueba parcial escrita de carácter individual, y un trabajo escrito, también individual, en formato ensayo que será entregado en forma digital y expuesto en defensa (oral) ante los docentes del curso. Incidirá en la calificación final la actuación del estudiante en clase.

Si la calificación final es igual o superior a 09 puntos (MB.MB.MB) se aprobará la asignatura; si es inferior a esta nota y superior a 03 puntos (R.R.R.) deberá rendir examen en calidad de reglamentado, basado en los temas del curso, si es inferior o no hubiera cumplido con la asistencia obligatoria (80%) reprobará y podrá rendir examen libre o volver a cursar.

Créditos:

7

Horas totales:

105 horas de dedicación total del estudiante

Horas aula:

Teórico, 2 hrs./semana = 30 hrs. total. Práctico, 1.5 hrs./semana = 22.5 hrs. total.

Año de edición del programa:

2015

Conocimientos previos recomendados:

Los alumnos que aspiren al cursado de la materia deberán contar con conocimientos referidos a la Historia del diseño, la arquitectura y el territorio en occidente en el siglo XX, así como también bases conceptuales elementales sobre epistemología y lectoescritura.

Objetivos:

El Curso de Teoría y Crítica Contemporánea del Diseño está enfocado a los estudiantes avanzados del último año de la licenciatura en Diseño Integrado. La vocación del mismo se centra en el estudio de la situación contemporánea y de los distintos fenómenos del diseño (haciendo especial hincapié en el diseño arquitectónico), la realidad que los genera y los enfoques específicos que hacen a la disciplina.

Para tales fines se definen como principales objetivos: desarrollar el conocimiento de la historiografía y el debate sobre el diseño en los últimos años; reflexionar a partir del conocimiento y la información para generar opinión y masa crítica sobre los mismos; desarrollar un enfoque analítico sobre la realidad contemporánea y el campo de actuación de la disciplina desde una mirada local; y articular una mecánica operativa como soporte crítico a los procesos de diseño.

Contenidos:

El presente programa se articula en torno a nueve temas específicos que se toman como campos de estudio, disparadores, para generar conos de profundización analítica en cada una de las temáticas.

1 La contemporaneidad como marco histórico y epistemológica

- 1.1 Tradición y estructuras del pensamiento. Visiones historiográficas, filosóficas y epistemológicas. El pensamiento moderno: racionalismo, positivismo, etc; la crisis del pensamiento posmoderno y la ruptura del pensamiento postguerra: existencialismo, Heidegger, Debord, etc. Cuestionamientos contemporáneos: posthumanismo, trashumanismo, etc.
- 1.2 Los principales registros contemporáneos, la construcción del relato histórico contemporáneo y la problematización de la teoría en la contemporaneidad.
- 1.3 La multiplicidad de lecturas y la especificidad de la disciplina historiográfica.
- 1.4 El diseño (en la contemporaneidad) como disciplina y su alcance. Las exploraciones críticas más recientes.

2 Antecedentes histórico-culturales: modernidad y posmodernidad

- 2.1 Conceptualización sobre lo moderno y su traducción en los procesos de diseño. La emergencia de la noción de design, como proyecto o anticipación creativa previa a la construcción, abarcando un amplio espectro material, desde el objeto a la ciudad y el gran territorio.

- 2.2 Realidad transformadora y construcciones de utopías. Tradición y valoración de lo nuevo. Universalidad y consumo. Existencialismo, culturas POP, “the american way of life”.
- 2.3 Principales operadores culturales modernos: Bauhaus, Le Corbusier, Mies, T. Maldonado, B. Fuller, etc. El objeto industrial, el objeto repetitivo, el objeto como emblema de su época.
- 2.4 Cambios de paradigmas; la forma-función, el diseño para las masas, etc
- 2.5 El diseño y la estética en la era de la máquina: las estructuras productivas, fordismo. El nuevo valor de la técnica
- 2.6 Las vanguardias, su historicidad y relación con las áreas del diseño y la arquitectura.
- 2.7 Crisis de la modernidad y el surgimiento del pensamiento Posmoderno: la realidad política y económica.
- 2.8 Las lógicas productivas del posfordismo. La “individualización” del diseño (customerización).
- 2.9 Revaloración posmoderna de la historia: el diseño como elemento de comunicación; tipologismos, lenguajes y patrimonio. Referentes: Venturi, Rossi, en arquitectura y en otros ámbitos del diseño.
- 2.10 Regionalismo crítico y su particular implementación en América Latina. Presupuestos modernos y adaptaciones locales.

3 Nuevas territorialidades

- 3.1 Estrategias urbanas desarrolladas en los últimos tiempos, el urbanismo urbano y las reacciones a sus postulados, urbanismo estratégico y operaciones estrella.
- 3.2 Nuevas organizaciones territoriales: planetarización, ciudad global, multiplicidad cultural, economía y política global: las redes de poder, migraciones y movilidad interplanetaria.
- 3.3 La ciudad desde el hecho concreto-social.
- 3.4 La problemática de la ciudad actual: indeterminación y crisis de los planes, la informalidad vs formalidad, trasvasamientos escalares, la categoría de los “NO lugares”, la universalización de los valores urbanos, las nuevas formaciones territoriales, los límites de lo reglado y lo diseñable en la ciudad contemporánea,
- 3.5 El espacio público: conceptualizaciones, historicidad y propuestas contemporáneas.
- 3.6 La empatía por el paisaje. La noción de “manufactura del paisaje” y sus límites como campo del diseño y del control.

4 Diseño en la era de la globalización

- 4.1 Las teorías del diseño contemporáneo y su validación internacional.
- 4.2 El diseño en la Era del capitalismo Avanzado de ficción.
- 4.3 El diseño genérico, homogeneización y homologación. Diseño de autor. Los diseñadores de un nuevo Star system global.
- 4.4 Los nuevos valores de imagen y de la realidad, medios de comunicación y consumo.

5 La estética en el diseño contemporáneo

- 5.1 Conceptualización y operatividad de la estética en los procesos de diseño.
- 5.2 La estética maquinista y los postulados vanguardistas modernos
- 5.3 La caída de los metarrelatos, la multiplicidad dialéctica y la estética de los no relatos posmoderna.
- 5.4 Búsquedas y experimentaciones contemporáneas: la belleza termodinámica, estéticas del consumo, virtualidad y digitalización de lo bello, frivolidad, fealdad, cambios de sensibilidad y paradigmas estéticos.
- 5.5 Las bienales, exposiciones y los debates contemporáneos.

6 Patrimonio, diseño y arquitectura

- 6.1 Pautas recientes e historicidad del concepto sobre patrimonio. Redescubrimiento de la historia y de la particularidad frente al panorama global. El patrimonio como bien de consumo: espectacularización y simulacros.
- 6.2 Reconocimiento de los bienes culturales, valoraciones y catalogación. Legislaciones nacionales e internacionales.
- 6.3 Las formas de intervención: teorías y modelos.
- 6.4 El objeto cotidiano como patrimonio epocal.

7 La poética de la técnica

- 7.1 La materia como significante, el hecho constructivo como elemento generador de proyecto. La materialidad constructiva como hecho complejo.
- 7.2 “Light Construcción”: liviandad y ligereza en el diseño, incertidumbre y experimentaciones (Terency Riley, T. Ito, FOA, etc)
- 7.3 Abstracciones lingüísticas: minimalismos y purismo formal.

8 Naturaleza en el proceso de diseño

- 8.1 La naturaleza en la historia: conceptos y teorizaciones. La naturaleza en la modernidad y posmodernidad, regionalismo crítico.
- 8.2 La naturaleza como fuente de inspiración y sustento normativo-formal.
- 8.3 Paisaje y topografías emergentes
- 8.4 Naturaleza como generador de los procesos de diseño: analogías biológicas, bioingeniería, trasvasamientos, etc.
- 8.5 La emergencia de las preocupaciones por lo ambiental en la contemporaneidad. Alertas de la comunidad científica, tratados internacionales, etc.
- 8.6 El diseño sustentable: definición y concepto de sustentabilidad.
- 8.7 Sustentabilidad como bien de consumo.

9 El despliegue del diseño en la realidad digital

- 9.1 La producción informática al servicio del diseño y de la producción material, sistemas de visualización, hiperrealismo, programación específica y su influencia en los procesos creativos. El desdoblamiento productivo gracias a las nuevas tecnologías de la información.
- 9.2 Diversas generaciones digitales.
- 9.3 Los medios de comunicación y la socialización instantánea de los procesos.
- 9.4 Nuevos desarrollos espaciales, recorridos virtuales.
- 9.5 Los nuevos campos de exploración, el arte digital.
- 9.6 Producción y belleza en las nuevas olas digitales.

Metodología de enseñanza:

Se propone un curso articulado en dos modalidades de aprendizaje que se darán de forma independiente repartiendo las horas de aula en dos jornadas de 2hs cada una, aproximadamente. Por un lado, tendrán un módulo conceptual y por otro un taller de análisis. El módulo conceptual abordará la temática propuesta en el programa y constará de clases teóricas que serán dictadas por los docentes asignados al curso y por docentes invitados que se consideren pertinentes para cada uno de los enfoques propuestos.

El taller de análisis denominado Taller de Crítica Operativa es un ámbito de reflexión y debate en torno a la temática y principales lineamientos propuestos por el curso. Se pretende de esta forma profundizar en lo expuesto en las clases teóricas a través de la reflexión y la crítica, siendo

el ámbito del taller un espacio para el diálogo. Para generar un ámbito propicio para el intercambio se propone trabajar en la modalidad de aula invertida, en donde los estudiantes concurren al taller con un previo conocimiento de la temática referida por los docentes a través del material entregado para su estudio o lo que ellos puedan incorporar. De esta forma se insta a la investigación y selección de la información promoviendo y facilitando la participación y el debate así como también la socialización del conocimiento.

Formas de evaluación:

El curso se exonera con 9 puntos de calificación mínima, con menos de ese puntaje, se deberá rendir examen reglamentado y aquellos estudiantes que no hubieran cursado, tendrán la posibilidad de dar examen en carácter de libre.

La calificación final del curso resultará de la evaluación global de la calificación de las pruebas parciales escritas, la calificación de los trabajos prácticos, la calificación de las presentaciones orales y la participación/actitud individual en clase durante el curso.

Bibliografía básica:

ABALOS, Iñaki. La buena vida. Una visita guiada a las casas de la modernidad. Barcelona. Ed. Gustavo Gili. 2001

ÁBALOS, Iñaki; SENTKIEWICZ, Renata. Essay on Thermodynamycs , Architecture and beauty. España. Ed. Lluís Ortega. 2016

ÁBALOS, Iñaki y SENTKIEWICZ, Renata. La belleza termodinámica. Conferencia en:
<https://vimeo.com/30871120>

ABALOS, Iñaki HERREROS, Juan. Técnica y Arquitectura en la ciudad contemporánea.1950-2000. Guipuzcoa. 1992. https://books.google.com.uy/books?id=hQR-7z7zIsc&pg=PP1&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

ÁBALOS, Iñaki; HERREROS, Juan. Una nueva naturalidad: 7 micromanifiestos. Artículo en revista 2G. Número 22. Año 2002.

ABALOS, Iñaki ed. Naturaleza y Artificio. El ideal pintoresco en la arquitectura y el paisajismo contemporáneo. Barcelona. Ed. Gustavo Gili. 2009

AICHER, Otl. El mundo como proyecto. Barcelona. Cap 1. Ed. Gustavo Gili. 2006

ALLARD SERRANO, José Manuel. Diseño en Chile. ¿Diseño como disciplina? (2001). ARQ (Santiago), (49), 2-4. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-69962001004900002>

ÁLVAREZ, Darío. El jardín en la arquitectura del siglo XX. Barcelona. Ed. Reverté.2007.

- AUGÉ, Marc. Los "no lugares" espacios del anonimato. España. Ed. Gedisa.S.A. 2000
- BANHAM, Reyner. Teoría y diseño en la era de la máquina. Barcelona. Ed. Paidós. 1985
- BAUMAN, Zygmunt. Vida de consumo. Buenos Aires. Ed. Fondo de Cultura Económica. 2008
- BORADKAR, Prasad. Designing Things: A critical introduction to the culture of objects. Ed. Bloomsbury Academic. 2010
- CALVERA, Ana. De lo bello de las cosas. Materiales para una estética del diseño. Barcelona. Ed. Gustavo Gili. 2009.
- CAPANDEGUY, Diego; GASTAMBIDE, Federico; SPRECHMANN, Thomas. Insularidades urbanísticas: Una invitación al microurbanismo. Escritos Agencia de Arquitectura, Ciudad y Paisaje www.agencia-a.com
- CAPANDEGUY, Diego; GASTAMBIDE, Federico; SPRECHMANN, Thomas. ¿Un nuevo país? Claves de acción sobre el territorio.
www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/18292/1/CAPRR112013.pdf
- CAPANDEGUY, Diego y otros. La ciudad celeste[un nuevo territorio para el Uruguay del siglo XXI]. Facultad de Arquitectura. Fundación Colonia del Sacramento. 2006.
- CARERI, Francesco. Walkscapers. El andar como práctica estética. Barcelona. Ed. Gustavo Gili. 2009
- CLÉMENT, Gilles. El manifiesto del tercer paisaje. Barcelona. Ed. Gustavo Gili. 2018
- CRUZ, Marcos. Conferencia en FADU: The Inhabitable Flesh Of Architecture.
<https://vimeo.com/91568794>
- FARIELLO, Francesco. La arquitectura de los jardines. De la antigüedad al siglo XX. Madrid. Ed. Reverté. 2004
- FOSTER, Hall. Diseño y delito. Cap. 1, 2 y 8. Madrid. Ed. Akal. 2002
- FRAMPTON, Kenneth. Estudios sobre cultura tectónica. Poéticas de la construcción en la arquitectura de los siglos XIX y XX. España. Ed. Akal. 1999
- GEHL, Jan. Ciudades para la gente. Buenos Aires. Ed. Infinito. 2014
- IBELINGS, Hans. Supermodernismo. Arquitectura en la era de la globalización. Cap. 1 y 2. Barcelona. Ed. Gustavo Gili. 1998
- ICOMOS. Gestión del patrimonio Mundial Cultural. Manual de referencia. www.whc.unesco.org
- ITO, Toyo. Arquitectura de límites difusos. Y Tarzanes en el bosque de los medios. Architectural Association, 2011
- KOOLHAAS, Rem. Acerca de la Ciudad. Barcelona. Ed. Gustavo Gili. 2014
- KOOLHAAS, Rem, MAU, Bruce. New York. The Monacelli Press, Inc. 1995
- MENNA, Filiberto y otros. Fin de siglo y formas de la modernidad. Ed. Instituto de Estudios Almerenses-EXCMA. Almería. 1990

- MONTANER, Josep M. Textos de arquitectura de la modernidad. España. Ed. Nerea. 1999.
- MUXÍ, Zaida. La arquitectura de la ciudad global. Buenos Aires. Ed. Nobuco. 2009
- ORTEGA, Lluís ed. La digitalización toma el mando. Barcelona. Ed. Gustavo Gili. 2009
- PONTE Cecilia y CESIO Laura. Arquitectura y Patrimonio en Uruguay. Proceso de inserción de la arquitectura como disciplina en el patrimonio. Facultad de Arquitectura-UDELAR. 2008
- RILEY, Terency. Light Constructions. Transparencia y ligereza en la arquitectura de los 90. Barcelona. Ed. Gustavo Gili. 1996
- SASSEN, Saskia. Localizando ciudades en circuitos globales. EURE (Santiago), 29(88), 5-27.
<https://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612003008800001>
- SLOTEDIJK, Peter. Reglas para el Parque Humano. Una respuesta a la "Carta sobre el Humanismo". Ensayo. Madrid. Ed. Siruela. 2006.
- VÁSQUEZ ROCCA, Adolfo. Sloterdijk, Habermas y Hedeigger; Humanismo, Posthumanismo y debate en torno al Parque Humano. Eikasia. Revista de Filosofía, año IV, 26 . Julio 2009. www.revistadefilosofia.org