

DISSENY I ART CONTEMPORANIS

Maria Garcia Ruiz

Profesor Responsable: Maria Garcia Ruiz

Grupo: 1,2,101,102,201,202

Código: 200655

Créditos: 6 ECTS

Curso: 3

Semestre: 1

Tipología: Obligatoria

Materia: Cultura del Diseño

Horarios:

Grupo	Horarios	Profesor
1	Dijous 08:30 - 10:30	Maria Garcia Ruiz
2	Dimarts 13:15 - 15:15	Maria Garcia Ruiz
101	Dimarts 10:45 - 11:45	Maria Garcia Ruiz
102	Dijous 10:45 - 11:45	Maria Garcia Ruiz
201	Dijous 12:00 - 13:00	Maria Garcia Ruiz
202	Dimarts 12:00 - 13:00	Maria Garcia Ruiz

Eina Centre Universitari
Fundació Eina
Disseny Art Barcelona

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat www.eina.cat

Índice de la Guía Docente

Presentación de la asignatura

Recomendaciones

Contenidos

Metodología

Evaluación

Bibliografía y Recursos

Resultados de Aprendizaje

Presentación de la asignatura

Breve descripción:

Asignatura de tercer curso que ofrece una visión panorámica de las intersecciones entre diseño, arte y arquitectura durante la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Supone, por tanto, la continuidad de la asignatura Historia del arte y del diseño modernos de segundo curso y se articula con Últimas Tendencias del Diseño de cuarto.

Se propone explorar toda una constelación de prácticas, movimientos y debates, prestando especial atención a aquellas escenas que han producido nuevas reconfiguraciones formales y conceptuales entre las disciplinas propuestas.

Objetivos Formativos:

Conocer la historia reciente del diseño, del arte y de la arquitectura en relación al contexto histórico (social, económico y tecnológico) de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI.

Reconocer las principales innovaciones y controversias de ese período que han dado forma al campo del diseño, tal y como lo entendemos hoy.

Relacionar los debates en torno al diseño, al arte y a la arquitectura del período estudiado con las problemáticas actuales.

Desarrollar una capacidad analítica y crítica sobre casos de estudio concretos, de diseño, de arte y de arquitectura, que puedan incidir en las metodologías proyectuales del estudiantado.

Recomendaciones

Es recomendable, aunque no obligatorio, haber realizado la asignatura de segundo curso Historia del arte y del diseño modernos.

Contenidos y Metodología

Breve descripción:

El temario de la asignatura se articula a través de cinco “escenas” singulares en las que se dan sinergias, tensiones y trasvases entre diseño, arte y arquitectura. Esas escenas sirven para fijar un punto de partida a partir del cual se explorarán toda una serie de prácticas, debates y movimientos relacionados con las aperturas que propone la escena y que a su vez la llevan más allá de sus límites históricos.

ESCENA 1: Funcionalismo y derivadas. Escuela de Ulm, Gute Form. Estilo Tipográfico Internacional. Diseño escandinavo. Bel Design (Italia). Good Design (EEUU). Diseño español y catalán.

ESCENA 2: Contra el funcionalismo. Asger Jorn y el Movimiento Internacional para una Bauhaus Imaginista. Lo informe, el trabajo de la imaginación, topologías. Internacional Situacionista, mayo del 68. Arquitectura radical y Antidiseño. Arte feminista.

ESCENA 3: Art as design, design as art. Diseñadores como artistas, artistas como diseñadores. Pop: desde Independent Group hasta Warhol. Minimalismo: otra concepción del espacio. Arte conceptual.

ESCENA 4: Learning from Las Vegas. Posmodernismo y cultura popular. Dimensión comunicativa de la arquitectura y del diseño. Otras culturas / otras epistemologías.

ESCENA 5: Apuntes para la contemporaneidad. Ecologías y evidencias. Victor Papanek y el diseño para un mundo real. Arquitectura forense. Droog. Diseño global y diseño del medio. De la “historia del diseño” a los “estudios del diseño”.

Metodología docente:

La metodología docente consiste en combinar por un lado clases denominadas magistrales con el grupo en plenario y por otro lado seminarios con grupos más reducidos en los que trabajar la aplicación de contenidos.

Así mismo, se fomentará el trabajo autónomo del estudiante haciendo sesiones críticas de seguimiento de los trabajos propuestos en las sesiones de seminario.

Actividades formativas:

Clases magistrales: exposición de los contenidos del temario con soporte visual y audiovisual, incentivando la participación de los estudiantes.

Seminarios: Análisis de casos de estudio. Lectura y comentario de textos. Trabajo en grupos reducidos. Puestas en común y sesiones críticas.

Charlas de invitados externos que aporten visiones actualizadas e innovadoras de los contenidos tratados en la asignatura.

Visitas a museos e instituciones relacionadas con los contenidos de la asignatura

Evaluación

Normativa general de evaluación

Se considerará "No Avaluable" (NA) al estudiante que no haya entregado todas las evidencias de aprendizaje o no haya asistido al 80% de las clases sin haber justificado las ausencias. En caso de ausencia justificada, el estudiante debe ponerse en contacto con el profesor en el momento de la reincorporación para determinar la recuperación de las actividades a las que no haya asistido.

En caso de que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con 0 dicho acto de evaluación, independientemente del proceso disciplinario que se pueda instruir. En caso de que se produzcan varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de dicha asignatura será 0.

Sistema evaluación continúa

El sistema de evaluación de EINA y de la UAB es de evaluación continua, cuyo objetivo es que el estudiante pueda conocer su progreso académico a lo largo de su proceso formativo para permitirle mejorarlo.

El proceso de evaluación continua debe incluir un mínimo de tres actividades evaluativas, de dos tipologías diferentes, distribuidas a lo largo del curso, ninguna de las cuales puede representar más del 50% de la calificación final.

El sistema de evaluación continua se hará efectivo a través de las siguientes pruebas:

PRUEBA 1/

30% Participación en la asignatura: participación en debates y actividades colectivos, presentaciones, análisis, crítica y registro. Trabajo individual y en grupos. Por su carácter de aplicación práctica y continuada a lo largo de todo el semestre, esta prueba no será reevaluable.

PRUEBA 2/

40% Trabajo escrito y su presentación oral. Se podrá realizar en grupos de hasta 3 personas. Prueba reevaluable.

PRUEBA 3/

30% Examen final, individual, donde se evaluarán los conocimientos adquiridos de todo el temario. Prueba reevaluable.

La nota final será el resultado de la media ponderada de las tres pruebas de evaluación, teniendo que haber obtenido al menos un 3 sobre 10 en todas las pruebas para poder hacer la media.

Proceso de revisión

La revisión se puede solicitar al profesorado y se realizará según calendario lectivo.

Resultados de aprendizaje de la materia

Conocimientos

Detallar los rasgos comunes y las especificidades de las disciplinas del diseño en el análisis crítico de los diferentes estilos históricos o tendencias actuales. (KT01)

Distinguir las características y funciones de las diferentes instituciones presentes en el ámbito de la cultura del diseño y las industrias culturales. (KT06)

Habilidades

Aplicar conceptos básicos de historia y teoría del diseño analizando de manera crítica objetos, discursos y prácticas, a partir de fuentes bibliográficas. (ST10)

Debatir críticamente los cánones y criterios de evaluación establecidos en la cultura del diseño, con una atención especial a la perspectiva de género. (ST12)

Competencias

Elaborar un ensayo a partir de una pregunta fundamentada sobre la cultura del diseño, integrando la capacidad de argumentación, de estructuración de contenidos y de uso adecuado de referencias documentales. (CT06)

Resultados de aprendizaje de la titulación

Conocimientos

Responder a cuestiones globales en relación con el campo de conocimiento del diseño y el arte, de las industrias culturales, su entorno institucional y los agentes que intervienen en los mismos.

Referenciar correctamente las fuentes documentales, la bibliografía necesaria y el conocimiento del entorno patrimonial tanto para la proyección como para el análisis y crítica razonada del diseño y/o el arte.

Habilidades

Proponer soluciones a problemas de diseño (u otros ámbitos en los que el diseño pueda aportar respuestas) con claridad y refiriendo el vocabulario específico del área, así como las técnicas de expresión y representación adecuadas.

Aplicar criterios y valores éticos y estéticos a la práctica del diseño, considerando las dimensiones formales de los entornos y su diversidad

Emitir juicios de valor respecto a proyectos de diseño, interpretando los datos y justificando su

análisis crítico en base a los conocimientos adquiridos sobre la comunicación gráfica, los espacios y los objetos, así como a los textos de referencia.

Investigar con espíritu crítico en el ámbito del diseño y sus disciplinas afines, teniendo en cuenta la innovación, la experimentación y la constante renovación de las industrias culturales, así como los derechos fundamentales y los valores democráticos y de igualdad.

Sintetizar conocimientos de diversas fuentes y procedencias (estudios, trabajos de campo, bibliografía, observaciones directas o experiencias de carácter práctico) ya sean del ámbito del diseño como de otros afines y/o auxiliares y disciplinas afines propias de las industrias culturales.

Competencias

Proponer soluciones de diseño creativas, así como concienciadas y socio-ambientalmente sostenibles, en atención a los ODS.

Gestionar tareas relacionadas con el diseño de manera autónoma, planificando y organizando los tiempos y los procesos en el marco de un encargo profesional y/o académico.

Aplicar el conocimiento adquirido a la resolución de proyectos de diseño y arte con una ejecución profesional que tenga en consideración a la diversidad de usuarios y/o receptores.

Elaborar informes profesionales y académicos en relación con el área del diseño, las artes y sus disciplinas auxiliares.

Bibliografía y Recursos

Bibliografía general:

- Bürdek, Bernhard E. Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño de producto. Getafe: Experimenta, 2019.
- Betsky, Aaron. Renny Ramakers. Re-Thinking Design. Zurich: Lars Müller Publishers, 2019.
- Campi, Isabel. La historia y las teorías historiográficas del diseño. México: Editorial Designio, 2013.
- Coles, Alex (ed.). Design and art. Londres y Cambridge: Whitechapel Gallery y The MIT Press, 2007.
- Easterling, Keller. Diseño del medio: saber cómo trabajar el mundo. La Coruña: Bartlebooth, 2021.
- Foster, Hal. El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo. Madrid: Akal, 2001.
- Frampton, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 2009.
- Maderuelo, Javier. La idea del espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos, 1960-1989. Madrid: Editorial Akal, 2011.
- Marchán Fiz, Simón. Del arte objetual al arte de concepto. Madrid: Akal, 2012.
- Midal, Alexandra. Design by accident. For a New History of Design. Londres: Stenberg Press, 2019.
- Morteo, Enrico. Diseño desde 1850 hasta la actualidad. Madrid: Electa, 2009.
- Pibernat, Oriol (Ed.). Diseño y Franquismo. Dificultades y paradojas de la modernización en España. Barcelona: Experimenta Editorial, 2020.
- Sparke, Penny. Diseño y cultura. Una introducción. Desde 1900 hasta la actualidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2011.
- Torrent, Rosalía y Marín, Joan M. Historia del diseño industrial. Madrid: Ediciones Cátedra, 2022.
- Van Gerreway, Christophe. Elegir arquitectura. Crítica, historia y teoría desde el Siglo XIX. Barcelona: Puente Editores, 2022.
- VV.AA. Arte desde 1900 .Modernidad, antimodernidad, posmodernidad. Madrid: Akal, 2006.
- VV.AA. El diseño industrial en España. Madrid: Ediciones Cátedra, 2010.
- Wallis, Brian (ed.). El arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación. Madrid: Akal, 2001.
- Weizman, Eyal. Arquitectura forense: violencia en el umbral de detectabilidad. La Coruña: Bartlebooth, 2020.

Recursos:

Centro de Estudios y Documentación del MACBA:

<https://www.macba.cat/es/aprender-investigar/centro-estudios-documentacion>

Centro de Documentación del Museo del Diseño:

<https://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/es/centredoc>

Fundación Historia del Diseño:
<https://historiadeldisseny.org/es/>

FAD: Fomento de las Artes y del Diseño (asociación sin ánimo de lucro de profesionales y empresas vinculadas al diseño):
<https://www.fad.cat/es>

Revista Design Issues:
<https://direct.mit.edu/desi>

Revista Journal of Design History:
<https://academic.oup.com/jdh>

Revista Design Studies:
<https://www.sciencedirect.com/journal/design-studies/about/aims-and-scope>