

Máster Universitario
de Investigación en Arte y Diseño

Índice

Información básica	6
Estructura	18
Profesorado	20
Guía Docente	22
Campus de Diseño en Barcelona	75
Contacto	76

Información básica

El Máster Universitario de Investigación en Arte y Diseño (MURAD) de Eina y UAB tiene por objetivo dotar de competencias relacionadas con las habilidades para investigar, pensar, repensar, argumentar y escribir sobre temas y problemas de la teoría y la práctica del arte y el diseño actuales. Además, promueve la producción de procesos creativos mediante la investigación artística y de la práctica del diseño. El MURAD tiene como finalidad abrir un espacio experimental de estudio, trabajo e intercambio en el que cada estudiante pueda desarrollar su proyecto de investigación de diseño y/o arte. Durante el curso se ofrecen y ejercitan las habilidades y las herramientas metodológicas y conceptuales necesarias para llevarlo a cabo en un nivel de excelencia, atendiendo a las singularidades de cada estudiante. Se promueven las competencias en argumentación, escritura y publicación académica a la vez que los procesos creativos de la investigación basada en la práctica. Los enfoques temáticos responden a los ámbitos de la Creación visual, la Cultura del proyecto y la Estética aplicada a la investigación artística y de diseño.

Roger Monfort

Acceso al Doctorado

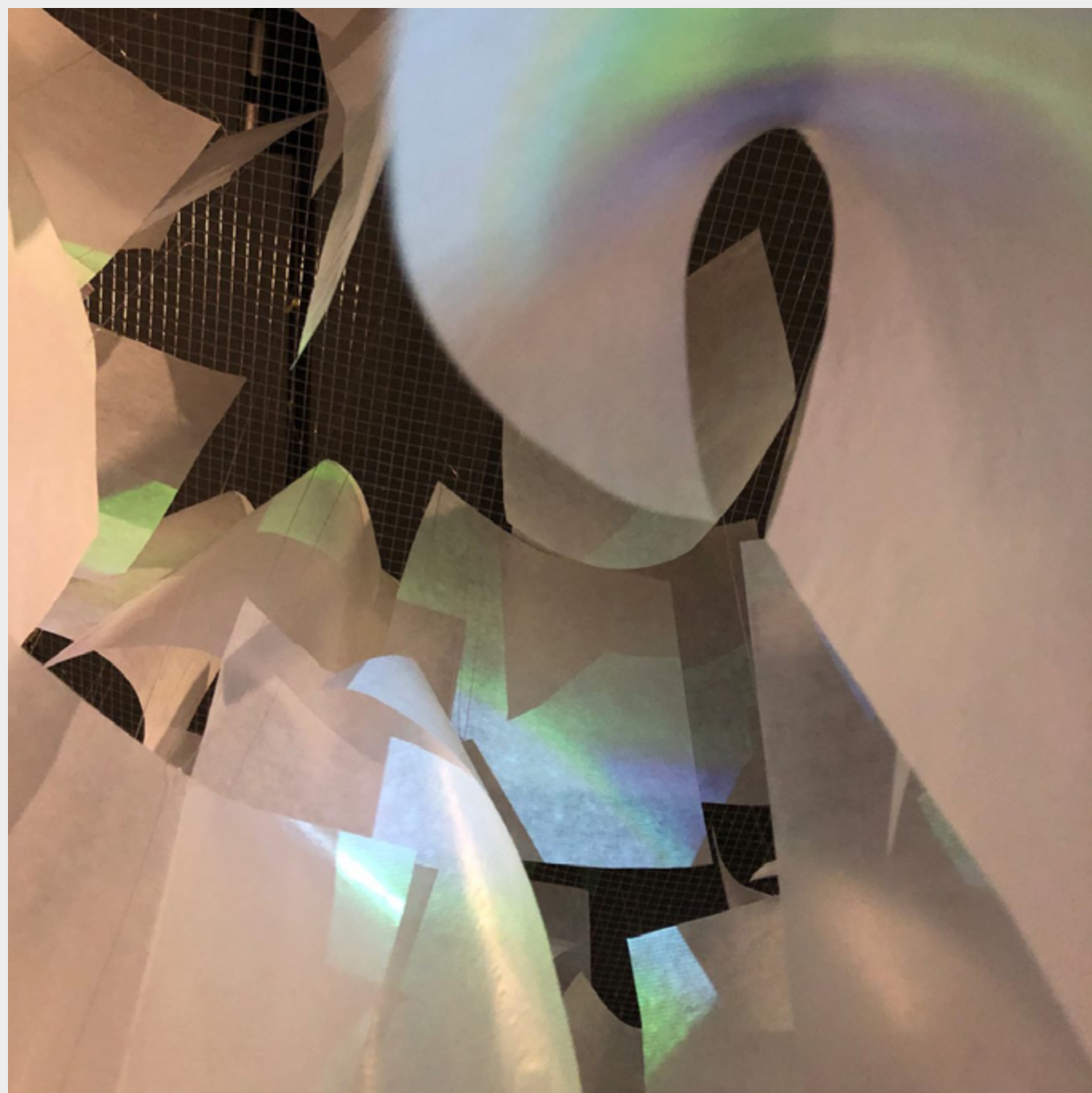
El Máster Universitario de Investigación en Arte y Diseño (MURAD) de Eina y UAB da acceso a la realización de un Doctorado y a desarrollar investigaciones de tesis doctorales en los ámbitos de la Creación visual y la Cultura del proyecto, así como en el campo de la Estética aplicada a la investigación artística y de diseño. El MURAD ofrece la posibilidad de continuidad de los estudios en la línea de doctorado “Estética aplicada en investigación artística y de diseño”, como un itinerario dentro del Programa de Doctorado del Departamento de Filosofía de la Universidad Autònoma de Barcelona. Las sesiones lectivas del MURAD se organizan en cuatro tipos: A) Actividades de Investigación, B) Workshops, C) Seminarios y D) Visitas/Entrevistas, y en su mayor parte están vinculadas a proyectos de investigación e instituciones culturales. El propósito final de las sesiones, así como del currículo global del Máster, es revertir en la elaboración personal de cada proyecto de investigación que se presentará a final de curso como Trabajo Final de Máster.

Titulación Máster universitario de Investigación en Arte y Diseño, otorgado por la Universitat Autònoma de Barcelona	Coordinadores Tània Costa Raúl Oliva David Casacuberta	Idioma Castellano, catalán e inglés	Precio 10.320€ para estudiantes de países comunitarios y para extranjeros con residencia. 12.640€ para estudiantes extranjeros que no sean nacionales de estados miembros de la Unión Europea.
	Edición 13ª	Fechas 05/10/2026 a 09/09/2027	
	Créditos 60 ECTS	Horario De lunes a jueves, de 16h a 20h	

Conexiones con centros de creación, producción e investigación nacionales e internacionales

Los beneficios de la experiencia recabada en todas las ediciones del MURAD se ven reforzados por los acuerdos, colaboraciones e intercambios de investigación realizados con diversas entidades culturales y universidades.

Hasta la fecha, los estudiantes de las diferentes ediciones han tenido la oportunidad de desarrollar proyectos, participar en sesiones conjuntas o colaborar con las siguientes entidades:

Carnegie Mellon University,
CMU Pittsburgh, USA

Centre de Visió per Computació,
Universitat Autònoma
de Barcelona

Centre de Cultura Contemporà-
nia de Barcelona (CCCB)

Centre d'Arts Santa Mònica,
Barcelona

Cercle Artístic Sant Lluc,
Barcelona

Fabra i Coats. Fábrica de creación,
Barcelona

Facultad de diseño y comuni-
cación, Universidad de Palermo,
Argentina

Festival LOOP Barcelona

Festival SÓNAR

Fundació Joan Miró, Barcelona

Fundació Mies van der Rohe,
Barcelona

Hangar. Centro de producción e
investigación en artes visuales,
Barcelona

Idensitat, Barcelona

La Escocesa. Centro de crea-
ción, Barcelona

Museu d'Art Contemporani de
Barcelona (MACBA)

Museu del Diseny de Barcelona,
EDIVI

Transdisciplinary Aesthetics
Foundation, Charlotte, USA

Università degli Studi
di Udine, Italia

Università degli Studi
de Torino, Italia

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche de Pollenzo, Italia

Universität der Künste Berlin,
UdK (Berlin University
of the Arts), Alemania

Kunstuniversität Linz (University
of Art and Design Linz), Austria

Université Toulouse Jean Jaurès,
Toulouse, Francia

University of the Arts,
Helsinki, Finlandia

VirrEina Centre de la
Imatge, Barcelona

Centre d'Art Sant
Mònica, Barcelona

Museu Pompidou, París

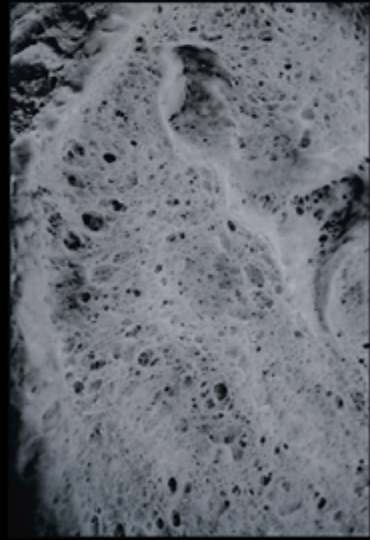
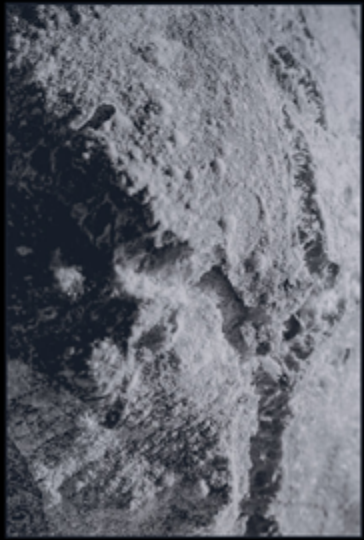
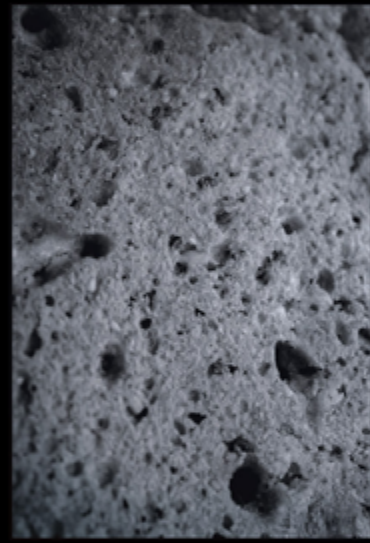
Haus der Kulturen der
Welt HKW, Berlín

Université de Picardie
Jules Verne (UPJV)

Aix Mairseille Université
– (AMU) – França

Universidade de Lisboa (ULis-
boa) – Portugal

Universität Hildesheim

Experimentación y multidisciplinariedad

En el Máster de Investigación en Arte y Diseño se cultiva la experimentación en territorios emergentes del arte y del diseño, favoreciendo que el Trabajo Final de Máster sea una construcción de un itinerario propio y original en el que cabe la posibilidad de confluencia entre la teoría y la práctica. Interesa ante todo la continuidad entre ambas, siempre entendidas como formas de producción de conocimiento que resultan de un proceso de indagación.

Para ello el máster dispone de un extenso claustro de profesores tutores expertos en múltiples aspectos de prácticas innovadoras de arte y diseño y de las tendencias de pensamiento y estética actuales. Esta multidisciplinariedad se estructura en torno a 5 campos de investigación, con sus confluencias y desarrollos:

Metodología de la investigación en Arte y Diseño.

Prácticas contemporáneas de Arte y Diseño:

Food Design, Edible Art y Estética Gustatoria / Transition Design y prácticas artísticas Contextuales y Relacionales / Diseño, Arte y Cartografía crítica / Game Design y Design Fiction / Bioarte y Biodiseño / Diseño y Arte sonoro / Big Data & Social Media / Diseño y Arte Post-digital / Diseño y Arte Sostenibles / Multiculturalidad en Arte y Diseño / y más...

Crítica y comisariado en Arte y Diseño.

Narrativa en Arte y Diseño: construcción de pasados y futuros. El proyecto como relato.

Diseño de conocimiento, visualización de datos e interfaces.

Salidas profesionales

Tal como se indica en el nombre y en su descripción, se trata de un Máster de Investigación, por lo que su función es aportar formación para consolidar las capacidades de investigador/a de sus estudiantes y situarlas en un nivel de excelencia e innovación.

Por una parte, se trabajan conocimientos, metodologías y capacidades para llevar a cabo trabajos de investigación afines a los criterios actuales: papers, publicaciones, tesis, archivo, fuentes de investigación, statements, seminarios, etc. Por otra parte, se potencia la parte práctica de la investigación artística y de diseño a través del ejercicio de procesos creativos adaptados a los intereses de cada estudiante y, en muchos casos, desarrollados en colaboración con instituciones afines: prototipos, dispositivos expositivos, proyectos performativos, artes visuales y audiovisuales, prototipos diegéticos, narrativas, etc.

Con todo ello se capacita a los estudiantes para iniciar un doctorado con una buena base metodológica y de contenido; para aplicar al campo de la educación y la docencia universitaria; liderar la coordinación de Grupos y Proyectos de Investigación; trabajar en distintos ámbitos de gestión cultural y desempeñar tareas de crítica y comisariado; dirigir centros de pensamiento y creación de arte y/o de diseño, así como la coordinación e ideación de programas educativos, de investigación y culturales; participar en Institutos de investigación o cultura y programas de I+D financiados; etc.

Además, por supuesto, el Máster tiene el objetivo de nutrir, fortalecer, expandir y contextualizar el trabajo propio de historiador/del arte o del diseño, artista, diseñador/a, filósofo/a, curador, crítico/a, profesor/a, etc. para que puedan afrontar su profesión con un excelente nivel de formación.

Salidas profesionales

Tal como se indica en el nombre y en su descripción, se trata de un Máster de Investigación, por lo que su función es aportar formación para consolidar las capacidades de investigador/a de sus estudiantes y situarlas en un nivel de excelencia e innovación.

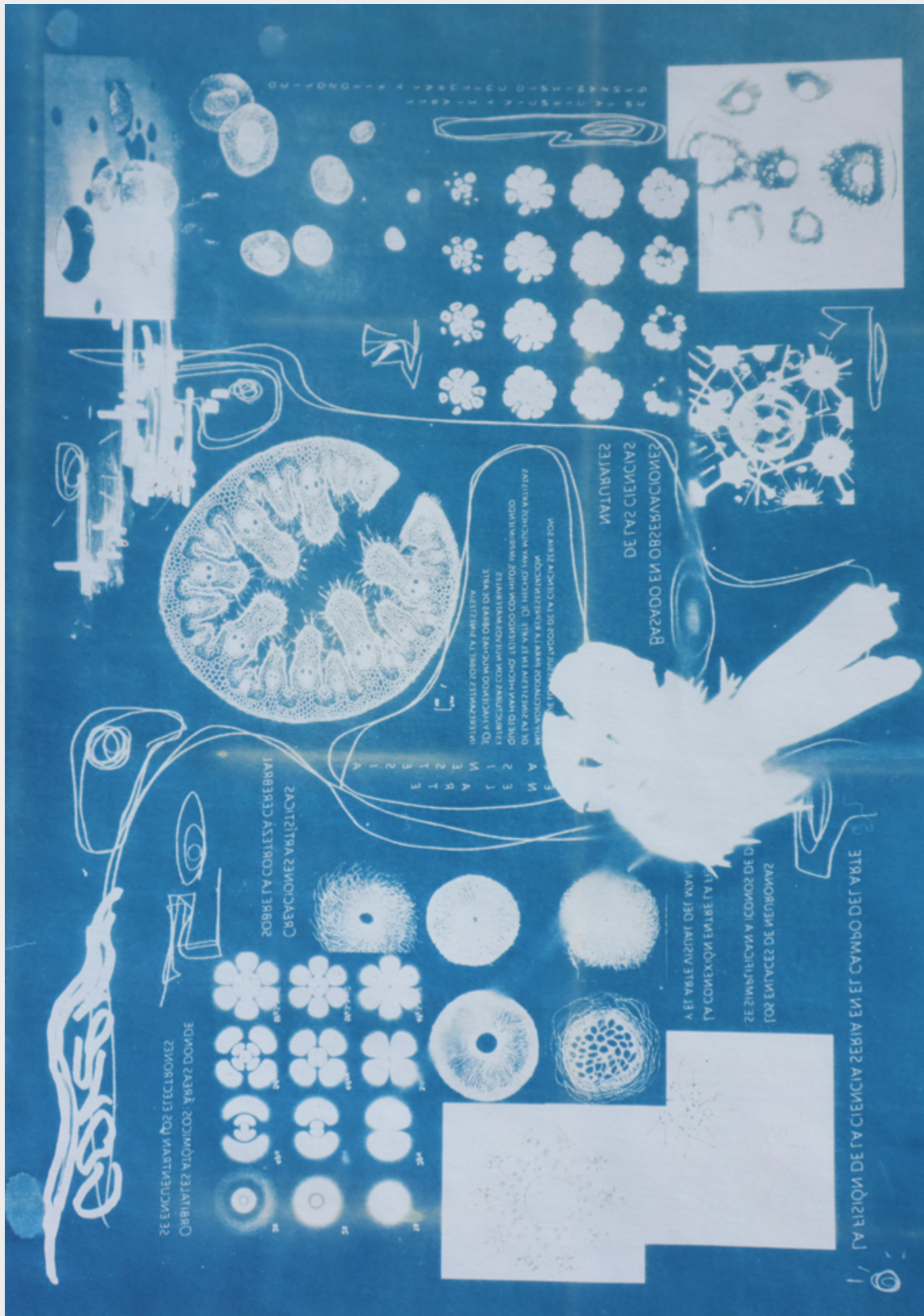
Por una parte, se trabajan conocimientos, metodologías y capacidades para llevar a cabo trabajos de investigación afines a los criterios actuales: papers, publicaciones, tesis, archivo, fuentes de investigación, statements, seminarios, etc. Por otra parte, se potencia la parte práctica de la investigación artística y de diseño a través del ejercicio de procesos creativos adaptados a los intereses de cada estudiante y, en muchos casos, desarrollados en colaboración con instituciones afines: prototipos, dispositivos expositivos, proyectos performativos, artes visuales y audiovisuales, prototipos diegéticos, narrativas, etc.

Con todo ello se capacita a los estudiantes para iniciar un doctorado con una buena base metodológica y de contenido; para aplicar al campo de la educación y la docencia universitaria; liderar la coordinación de Grupos y Proyectos de Investigación; trabajar en distintos ámbitos de gestión cultural y desempeñar tareas de crítica y comisariado; dirigir centros de pensamiento y creación de arte y/o de diseño, así como la coordinación e ideación de programas educativos, de investigación y culturales; participar en Institutos de investigación o cultura y programas de I+D financiados; etc.

Además, por supuesto, el Máster tiene el objetivo de nutrir, fortalecer, expandir y contextualizar el trabajo propio de historiador/del arte o del diseño, artista, diseñador/a, filósofo/a, curador, crítico/a, profesor/a, etc. para que puedan afrontar su profesión con un excelente nivel de formación.

A quién va dirigido

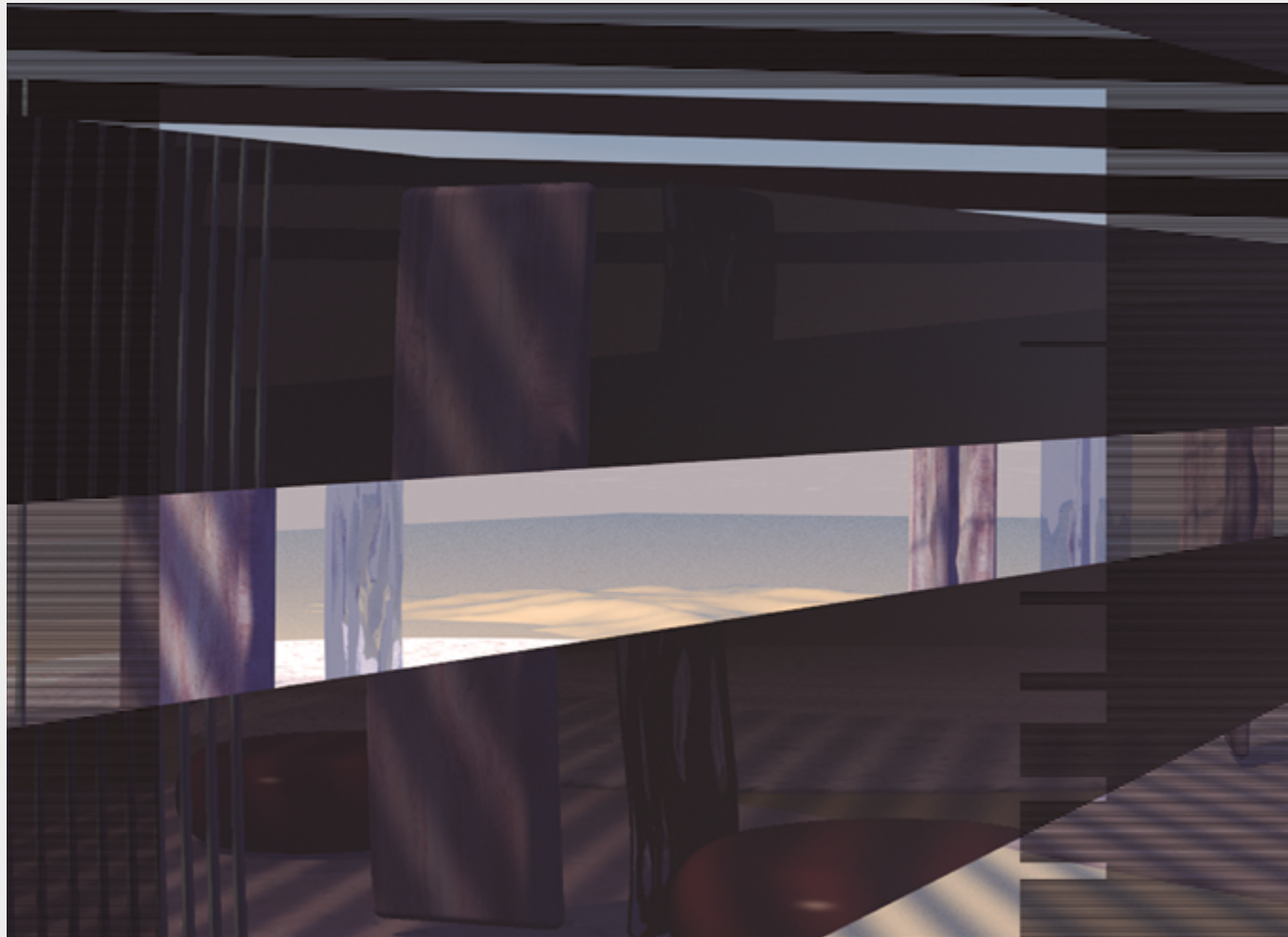

Licenciados o Graduados en Bellas Artes, Diseño, Arquitectura, Historia del Arte, Filosofía, Ciencias de la Comunicación, Humanidades o estudios afines.

Es una titulación oficial adaptada al Espacio Europeo de Estudios Superiores (EEES) con dos orientaciones:

Orientado a la iniciación a la investigación útil para las personas que proyectan la realización del doctorado

Orientado al desarrollo profesional en varios campos de la actividad laboral en arte y diseño

Isabel Mejía

Las asignaturas del máster (módulos) se imparten entre el primer y el segundo semestre. Existen asignaturas obligatorias y cuatro optativas. De éstas últimas hay dos más orientadas a Arte/Creación visual y otras dos más enfocadas a Diseño/Cultura del proyecto. Se pueden combinar de manera que se cursen las siguientes opciones:

Sin especialidad

Especialidad Cultura del proyecto, más orientada a Diseño

Especialidad Creación visual, más orientada a Arte

En el 1º semestre todos los estudiantes cursan las mismas asignaturas. En el 2º semestre hay la opción de especializarse configurando libremente las asignaturas optativas.

1º Semestre (octubre – febrero)

Módulo 1: Pensamiento contemporáneo I

Dra. A.Soto Calderon, Dr. G. Vilar
Asignatura obligatoria (40h)

Módulo 2: Arte contemporáneo

L. Vilar, Dr. Pol Capdevila,
Dr. Gerard Vilar (coord)
Asignatura obligatoria (40h)

Módulo 3: Diseño contemporáneo

Dra. Anna Majó, Dr. Raúl Oliva,
Dr. Oriol Ventura
Asignatura obligatoria (40h)

Módulo 4: Investigación artística I

Dra. T. Costa, J. Ferreiro, Dra. Laura Vilar, Bárbara Raubert, Anna Roblas, Josefina Zuain
Asignatura obligatoria (40h)

Módulo 5: Investigación en Diseño I

Dr. David Casacuberta, Rosa Llop
Asignatura obligatoria (40h)

2º Semestre (febrero – junio)

Módulo 6: Taller de Crítica

Dr. D. Casacuberta,
Dra. T. Costa, Dr. A. Mitrani,
Asignatura obligatoria (40h)

Módulo 7: Cultura del Diseño

Optativa: Cultura del proyecto
(40h)

Módulo 8: Investigación en Diseño II

Dr. Rafael de Balanzó,
Dr. S. Huertas
Optativa: Cultura del proyecto
(40h)

Módulo 9: Pensamiento contemporáneo II

Dra. A. Soto, Oriol Fontdevila, Dra. Jèssica Jaques,
Optativa: Creación visual (40h)

Módulo 10: Investigación artística II

Dra. T. Costa, J. Ferreiro,
Dra. Laura Vilar (coord)
Optativa: Creación visual (40h)

Módulo 11: Trabajo de fin de máster

Dr. R. Alcaraz, Dr. Pol Capdevila,
Dra. T. Costa
Obligatoria (tutoría)

Profesorado

Rubén Alcaraz
Pol Capdevila
David Casacuberta
Tània Costa
Rafael de Balanzó
Jordi Ferreiro
Oriol Fontdevila
Salvador Huertas
Jèssica Jaques
Rosa Llop

Anna Majó
Àlex Mitrani
Raúl Oliva
Oriol Pibernat
Bàrbara Raubert Nonell
Anna Roblas Pujol
Andrea Soto Calderón
Gerard Vilar
Laura Vilar Dolç
Josefina Zuain

Carl Mallart

Guía Docente

Módulo 1: Pensamiento Contemporáneo I

Créditos

6 ECTS

Carácter

Asignatura obligatoria

Idioma

Catalán (5%),
Castellano (80%),
inglés (15%)

Organización temporal

Semestral

Secuencia dentro del plan

1º semestre

Profesorado

Dr. Gerard Vilar
Dra. Andrea Soto

Descripción

Revisión de algunas de las teorías y discursos de la filosofía y de la teoría del arte y el diseño de la sociología y de las antropologías culturales contemporáneas, particularmente aquellas más relevantes para una comprensión correcta y puesta al día de la encrucijada en la que se hallan el arte y el diseño contemporáneos.

Contenido

Este módulo es una introducción a tres perspectivas centrales en el campo del arte en la actualidad: otras epistemologías, cuidados, futuros. Acompañados de una selección de textos contemporáneos, aportaciones e intervenciones académicas, artísticas, poéticas y prácticas curatoriales reflexionaremos en torno a los desplazamientos fundamentales que están aconteciendo y el pensamiento que se está produciendo a través de estas prácticas artísticas.

Desde este triple eje problemático articularemos desde diversas perspectivas una reflexión en torno al concepto de cuidado, que es el que nos permitirá articular el análisis, noción que ha redefinido en múltiples disciplinas los límites entre nuestros cuerpos, nuestras estructuras colectivas y nuestros entornos. El trabajo de cuidados es central en las prácticas artísticas actuales, desplazando la comprensión monumental del arte hacia una centrada en las experiencias, en las alianzas íntimas entre el entorno construido y sus prácticas materiales, sociales y culturales. En especial, el interés por desarrollar nuevas formas de cuidado, en la intersección entre espacio, subjetividad e interdependencia.

La mayor parte de la selección de textos está dedicada a modos de formación de la subjetividades que promueve el reconocimiento de lo indeterminable, de las rupturas y olvidos dentro de la historia y sus sujetos, para desarrollar herramientas que nos permitan una legibilidad crítica discutiendo incluso la historia colonial y el dominio de lo visual dentro de la comprensión del arte.

Andrea Soto Calderón:

- 01 Otras epistemologías
- 02 Descentrar el imaginario
- 03 Ficción, fabulación
- 04 Pensar desde el cuerpo
- 05 El giro afectivo

Gerard Vilar Roca:

- 01 Pensar con imágenes
- 02 Ficción, Fabulación
- 03 Prospectiva e Investigación Artística
- 04 Una poética de la transformación
- 05 Cura del otro y cura de la naturaleza

Isabel Mejía

Bibliografía

Salvador Dalí, El mito trágico del Ángelus de Millet, Tusquets Editor, 1978

Michel Foucault, Esto no es una pipa, Anagrama, 1981.

Enric Jardí, Pensar con imágenes, GG, 2015.

Silvia Rivera Cusicanqui, “La sociología de la imagen como praxis decolonizadora”; “Principio Potosí Reverso. Otra mirada de la totalidad”, Sociología de la imagen. Miradas ch’ixi desde la historia andina, Madrid, Tinta Limon, 2015.

Andrea Soto Calderón, “Imagen dispositivo”; “El poder flotante de las imágenes”, La performatividad de las imágenes, Santiago de Chile, Ediciones Metales Pesados, 2020.

Ticio Escobar, “Aura diferente: la eficacia de las imágenes en ciertas culturas indígenas”, Aura Latente, Madrid, Tinta Limon, 2020.

McClintock, Anne, “The Lay of the Land. Genealogies of Imperialism”, Imperial Leather. Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest, Nueva York, Routledge, 1995.

Mark Fisher, “Es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo” en: Realismo Capitalista, ¿no hay alternativa?, Caja Negra, Buenos Aires, 2016.

Jacques Rancière, “El método de la ficción” en: Mallarmé. Política de la sirena, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2016, pp.35-37.

Kim Stanley Robinson, The Ministry for the Future

Paul Heike (ed.), Critical Terms on Future Studies, Palgrave, 2019.

Marc Augé, The Future, Verso, 2014.

Latour, B., Dónde aterrizar, Penguin, 2019.

Metelmann, J. y Welzer, H. (eds.), Imagineering. Wie die Zukunft gemacht wird, Fischer, 2020.

Mulgan, G. (2020), “The Case for Exploratory Social Sciences”

The Care Manifesto, Verso, 2020.

Maria Puig de la Bellacasa, Matters of Care, U, of Minessota Press, 2017.

<https://acca.cat/formacions/formacions-acca-quan-lafecte-esdeve-cura/>

Adriana Cavaero - Inclinaciones desequilibradas

Teresa Cisneros, Curar la herida colonial

Jean Luc Nancy, 58 indicios sobre el cuerpo, Buenos Aires, La Cebra, 2007.

Ahmed, S., La política cultural de las emociones. Mexico D.F: Universidad Nacional Autónoma de México. Programa Universitario de Estudios de Género, 2015.

Lara, A. y Enciso, G., The Affective Turn. Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social, 2013(3), 101.doi

Rolnik, S. ¿El arte cura? Quaderns portàtils, MACBA, 2006.

Competencias y resultados de aprendizaje

Básicas

- 01 CB06: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
- 02 CB09: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

Específicas y resultados de aprendizaje

- 01 E02: Discernir los enfoques y usar críticamente los argumentarios principales de la estética y la teoría del arte y el diseño para analizar las prácticas creativas y proyectuales actuales.
- 02 E02.1: Argumentar desde el conocimiento de los debates contemporáneos en estética y teoría del arte y del diseño
- 03 E03: Formular hipótesis, plantear estrategias de contrastación y utilizar los procedimientos de investigación adecuados para la producción de nuevo conocimiento sobre la actualidad del arte y el diseño.
- 04 E03.1: Construir un marco teórico plausible donde inscribir los problemas actuales de la estética y la teoría del arte y el diseño.

Actividades formativas

- 01 Dirigidas: 40h / presencialidad 100%
- 02 Supervisadas: 40h / presencialidad 10%
- 03 Autónomas: 70h / presencialidad 0%

Metodologías docentes

Clases expositivas, seminarios, debates, tutorías, elaboración de trabajos, talleres de discusión de trabajos

Sistemas de evaluación

- 01 Asistencia y participación en clase: 15%
- 02 Asistencia a tutorías: 15%
- 03 Asistencia a seminarios/debates: 15%
- 04 Entrega puntual de los trabajos: 15%
- 05 Asistencia a los talleres de discusión de los trabajos: 15%
- 06 Adecuación a los criterios de excelencia de los trabajos: 25%

Módulo 2: Arte Contemporáneo

Créditos

6 ECTS

Carácter

Asignatura obligatoria

Idioma

Catalán (5%),
Castellano (80%),
inglés (15%)

Organización temporal

Semestral

Secuencia dentro del plan

1º semestre

Profesorado

Dr. Pol Capdevila
Dr. Gerard Vilar

Descripción

Examen crítico de algunos de los fenómenos artísticos recientes más significativos y de su relación las prácticas culturales del último siglo, y atendiendo a todos aquellos que ejemplifican el paso de la experimentación de las vanguardias a la investigación artística contemporánea. El curso pivotará en torno a tres conceptos: tiempo, arte y gusto.

Contenido

Pol Capdevila

Las clases de Arte Contemporáneo tienen por objetivo introducir a los estudiantes en las investigaciones sobre el tiempo que ha desarrollado el arte de las últimas décadas. Se presentarán los modelos generales del tiempo para transmitir aquellos conceptos filosóficos y artísticos necesarios para entender y clasificar las diferentes líneas de trabajo sobre la temporalidad de los artistas. También se ejercitará la competencia de análisis de la temporalidad en diferentes obras de arte.

Gerard Vilar

Prácticas artísticas relacionadas con la categoría de gusto. Este workshop es de carácter teórico-práctico, es decir, tiene algunas clases teóricas sobre el viejo concepto de gusto que, a pesar de todo, sigue vigente, aunque de nuevas maneras, como, por ejemplo, en las prácticas en torno al gusto en sentido literal, relacionadas con la comida, la gastronomía y la percepción gustatoria en general. Así, la estética gustatoria y la filosofía de la comida han experimentado un desarrollo muy notable al que nos acercaremos modestamente. Por otro lado, realizaremos ejercicios prácticos, performances y otras actividades para un acercamiento a los problemas del arte y el diseño que trabajan en el dominio de las experiencias gustatorias y la alimentación. Para todo ello contaremos con invitadas como las performers Vera Livia García y Pilar Talavera, o expertos en cultura digital y gastronomía como Marco Bellonzi y David Casacuberta.

Competencias y resultados de aprendizaje

Específicas y resultados de aprendizaje

- 01 E01: Identificar los principales problemas en la interpretación del arte y el diseño contemporáneos y de sus tendencias siendo capaz de relacionarlos con los marcos teóricos y los criterios de evaluación que rigen los debates actuales.
- 02 E01.01: Establecer continuidades y discontinuidades entre las prácticas artísticas actuales y las que caracterizaron la modernidad.
- 03 E01.2: Discernir entre las prácticas artísticas asociadas a un entorno de investigación de las propias de la experimentación.
- 04 E06: Analizar la complejidad del funcionamiento de los entornos institucionales, políticos, económicos y empresariales en los que se desarrollan los proyectos de diseño y las actividades artísticas, así como sus principales agentes y mecanismos de gestión.
- 05 E06.01: Cartografiar el mundo institucional del arte y el diseño.
- 06 E06.02: Detectar las networkings y sinergias que se establecen entre las instituciones artísticas y del diseño.
- 07 E07: Identificar y evaluar la aportación y transferencia de conocimiento desde las prácticas artísticas y del diseño.
- 08 E07.1: Trabajar a nivel teórico y práctico sobre las peculiaridades del conocimiento artístico y su traducción a enunciados discursivos.

Generales/transversales

- 01 GT03: Leer e interpretar imágenes y formas en relación a los contextos.

Metodologías docentes

Clases expositivas, seminarios, debates, tutorías realización de ejercicios de interpretación en centros de arte o documentación.

Actividades formativas

- 01 Dirigidas: 40h / presencialidad 100%
- 02 Supervisadas: 40h / presencialidad 10%
- 03 Autónomas: 70h / presencialidad 0%

Sistemas de evaluación

- 01 Asistencia y participación en clase: 15%
- 02 Asistencia a tutorías: 15%
- 03 Asistencia a seminarios/debates: 15%
- 04 Entrega puntual de los trabajos: 15%
- 05 Asistencia a los talleres de discusión de los trabajos: 15%
- 06 Adecuación a los criterios de excelencia de los trabajos: 25%

Bibliografía

Byung-Chul Han, El aroma del tiempo, Herder, 2015.

James Elkins, Time and Narrative

ADRIÀ, F. - JAKUES, J., “For an Applied Philosophy of Gas-
tronomy”. Cosmo 6 (2015): 163-172.

CASACUBERTA, D., JAKUES, J. & VILAR, G. “Cocinar-te”,
Nomade 5.

JAKUES, J., “Food (Aesthetics of)”, Oxford Encyclopedia of
Aesthetics (2014).

JAKUES, J. & VILAR, G., “Feeding Thought. Por una filosofía
de la cocina y la gastronomía”,
Disturbis 12 (2012)

JAKUES, J., “Main Issues in Gustatory Aesthetics”. Cosmo 6
(2015): 173-189.

JAKUES, J., “Food (Aesthetics of)”, Oxford Encyclopedia of
Aesthetics (2014).

KANT, I., Crítica de la facultat de jutjar. Barcelona, Ed. 62,
2004 (1790), fragmentos seleccionados.

KORSMEYER, C., Making Sense of Taste: Taste, Food and
Philosophy. New York: Cornell University Press, 1999. El
sentido del gusto, Paidós (Cap. III)

NOË, A., Strange Tool. Art and Human Nature, Nueva York:
Hill & Wang, 2015.

PERULLO, N., Taste as Experience. The Philosophy and
Aesthetics of Food, Columbia University Press, 2016.

RANCIÈRE, J., “Pensar entre las disciplinas”. Brumaria 268
(2008).

VILAR, G. “A vueltas con el gusto”, en Matilde Carrasco y
Francisca Pérez Carreño (eds.), En torno al arte. Estética,
historia y crítica, Madrid: Machado, 2023, pp. 19-41.

VOLTAIRE, “Goût” (1757), a l’Encyclopédie de Diderot i
d’Alembert

BELLONZI, M.; Casacuberta, D., <http://epintxo.gulalab.org/>

BOURRIAUD, N., Estética Relacional. Buenos Aires: Adriana
Hidalgo, 2006.

BUSHMANN, R.; ERMACORA, B; GROSSM, U.; HOZHEY, M.
(Eds.), Eating the Universe. Vom Essen in der Kunst. Düs-
serldorf: Dumont, 2009.

DOLEJŠOVÁ, M., “A taste of Big Data on the Global Dinner
table”, JAR

HAMILTON, R. and TODOLÍ, V., Food for Thought: Thought
for Food. Barcelona and New York: Actar, 2009. Catálogo
razonado de elBulli. ElBulli Books.

MARINETTI,F., T., Il manifesto della cucina futurista (1931)
en “Manifestos”, Italian Futurism

MARINETTI, F.T.; FILLIÀ, La cocina futurista: una comida que
evitó un suicidio, Barcelona, Gedisa, 1985 (1932).

MIRALDA, A., and GUILLÉN, M., [[http://www.foodcultura.
org/en](http://www.foodcultura.org/en)]

TIRAVANIJA, R., Cook Book. London: River Books, 2010.

[http://genomicgastronomy.com/work/dinners/artmeat-
flesh-3/](http://genomicgastronomy.com/work/dinners/artmeat-flesh-3/)

<http://www.scoop.it/t/arttechfood>

<http://conflictkitchen.org>

<http://www.hotkarot.cz/>

<http://gohalfsies.com>

<http://flavourcrusader.com/blog/>

<http://www.slowfood.com/>

<http://www.foodcultura.org/en>

Monica Alonso

Módulo 3: Diseño Contemporáneo

Créditos

6 ECTS

Carácter

Asignatura obligatoria

Idioma

Catalán (5%),
Castellano (80%),
inglés (15%)

Organización temporal

Semestral

Secuencia dentro del plan

1º semestre

Profesorado

Dra. Anna Majó
Dr. Raúl Oliva
Dr. Oriol Ventura

Descripción

Análisis de los procesos de creación e innovación en relación con las transformaciones tecnoculturales y socioeconómicas que conforman la trama del diseño actual. Se prestará una especial atención al surgimiento de nuevos ámbitos en la práctica del diseño, su presencia en sectores económicos emergentes relacionados con los servicios y el conocimiento, y la hibridación del diseño con el conjunto de las prácticas culturales e industrias creativas.

Contenido

Se propone situar al estudiante en la interpretación crítica y la práctica del diseño contemporáneo a nivel mundial, a través de la aproximación a tres de los muchos debates que actualmente lo interpelan: (1) diseño e investigación; (2) diseño y transformación social sostenible; y (3) diseño y tecnología.

Cada uno de estos debates en torno a la interpretación contemporánea del diseño será estudiado, cuestionado e intervenido a través de: marcos teóricos que los fundamentan; principales problemas que plantean; sistemas institucionales que lo albergan; y estrategias y habilidades que los expertos en diseño necesitan para interactuar como agente activo.

El módulo empezará con una breve aproximación al campo del diseño, a modo de introducción, para entrar rápidamente al contenido central que se desarrollará en torno a los tres debates enunciados. En cada uno de los debates se trabajarán de manera vertebrada contenidos tanto de naturaleza teórico-reflexiva como técnico-procesual (lecturas guiadas, revisión de trabajos de diseño contemporáneo, visitas externas e invitados), para acabar resolviendo ejercicios de diseño que permitan a cada uno de los estudiantes, aportar su visión a dichas discusiones.

Introducción

- 01 Discernir las peculiaridades cognitivas del diseño respecto al arte, la ciencia y la técnica.
- 02 Explorar y entender la relación entre creatividad, economía y sostenibilidad del diseño.

Debates

- 01 Diseño e investigación. ¿Qué es y qué implicaciones tiene investigar para / a través / sobre el diseño? ¿Cómo ubicar el proceso proyectual en torno a los usos de elementos de memoria y prospectiva, poniendo de relieve la presencia del pasado y del futuro en nuestra realidad cotidiana?
- 02 Diseño y transformación social sostenible. ¿El diseño es inocente? ¿Qué significa “diseño social”? ¿Y, design otherwise? ¿Existe violencia en el diseño humanitario? ¿En qué consiste el whitewashing design?
- 03 Diseño y tecnología. ¿Qué relaciones se establecen en la interacción Individuo-Volumen-Espacio? ¿Qué son las interacciones inéditas y cuáles son las nuevas oportunidades del diseño desde lo material, los sensores y los datos?

El objetivo principal es dotar al estudiante de las estrategias y habilidades necesarias para interactuar, desde el diseño y como agente activo, en instituciones, corporaciones, empresas u organizaciones de cualquier parte del mundo. De manera secundaria, se pretende, que los estudiantes hagan dialogar dichas estrategias y habilidades con sus propuestas de TFM con el ánimo de contextualizarlas y tensionarlas para hacerlas evolucionar.

Competencias y resultados de aprendizaje

Básicas

- 01 E01: Identificar los principales problemas en la interpretación del arte y el diseño contemporáneos y de sus tendencias siendo capaz de relacionarlos con los marcos teóricos y los criterios de evaluación que rigen los debates actuales.
- 02 E01.2: Identificar los principales debates en torno de la interpretación contemporánea del diseño.
- 03 E08: Aplicar las estrategias y habilidades necesarias para interactuar como agente activo en los sistemas institucionales del arte y del diseño.
- 04 E08.1: Sistematizar las relaciones entre las instituciones del diseño.
- 05 E08.2: Establecer relaciones entre la creatividad y la economía del diseño.
- 06 E09: Identificar las especificidades que caracterizan las prácticas creativas y proyectuales propias del arte y del diseño siendo capaz de distinguir las diferencias y similitudes entre ambos campos.
- 07 E09.1: Discernir las peculiaridades cognitivas del diseño respecto al arte, la ciencia y la técnica.

Generales/transversales

- 01 GT03: Leer e interpretar imágenes y formas en relación a los contextos.
- 02 GT05: Reconocer las funcionalidades relevantes en cada proyecto.

Metodologías docentes

Clases expositivas, debates, presentación y discusión de casos orales, tutorías.

Actividades formativas

- 01 Dirigidas: 40h / presencialidad 100%
- 02 Supervisadas: 40h / presencialidad 10%
- 03 Autónomas: 70h / presencialidad 0%

Sistemas de evaluación

- 01 Asistencia y participación en clase: 15%
- 02 Asistencia a tutorías: 15%
- 03 Asistencia a seminarios/debates: 15%
- 04 Entrega puntual de los trabajos: 15%
- 05 Asistencia a los talleres de discusión de los trabajos: 15%
- 06 Adecuación a los criterios de excelencia de los trabajos: 25%

Bibliografía

Antonella (ed.). Il design contruisce mondi. Design e narrazioni, Milán, Mimesi, 2013, pp. 75-86

Archer, B. (1979, juliol). Design as a Discipline. Whatever became of Design Methodology?. Design Studies, Vol 1, No 1.

Berman, M. Todo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad. Madrid: Siglo XXI de España Editores S.A., 4ª ed. 1991. [1ª ed. inglesa, 1982]. 1982.

Bleecker, Julian. Design Fiction: A short essay on design, science, fact and fiction. California: Near Future Lab. 2009.

Borries, F. (2016). Proyectar mundos. Una teoría política del diseño. Ediciones metales pesados.

Campi, I. La historia y las teorías historiográficas del diseño. México: Editorial Designio, 2013.

Campi, I. La idea y la materia. El diseño de producto en sus orígenes. Barcelona: Gustavo Gili, 2007.

Carpo, M. Architecture in the Age of Printing. Orality, Writing, Typography, and Printed Images in the History of Architectural Theory. Cambridge: MIT Press. 2001.

Carpo, M. The Digital Turn in Architecture 1992-2012. Londres: John Wiley & Sons Ltd. 2013.

Castells, M. La era de la información: economía, sociedad y cultura. Vol. I: La sociedad red. Madrid: Editorial Alianza S.A., 3ª ed. 2005. 1997.

Cross, N. (2000). Design Thinking as a Form of Intelligence. The Open University, Milton Keynes, UK.

Dollens, D. De lo digital a lo analógico. Barcelona: Gustavo Gili S.A., 2002. [1ª ed. inglesa, 2001]. 2001.

Fällman, Daniel. "The interaction design research triangle of design practice, design studies, and design exploration". Design Issues, 24(3), 4–18. 2008.

Gombrich, E. H. Arte e Ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica. Madrid: Debate S.A., 2ª. ed. 2002. [1ª ed. inglesa, 1959]. 1959.

Hales, Derek. "Design fictions an introduction and provisional taxonomy". Digital Creativity, 24(1), 1-10., 2013.

Il design contruisce mondi. Design e narrazioni, Milán, Mimesi, 2013, pp. 75-86.

Keshavarz, M. (2016a). Design-politics. An Inquiry into Passports, Camps and Borders. [Tesi doctoral, Malmö University]. Repositori de la MUEP. <http://muep.mau.se/handle/2043/2060>

Keshavarz, M. (2016b). The violence of humanitarian design. A Willis, A. (Ed.) The Design Philosophy Reader (pp. 120–127). Bloomsbury.

Martínez, M; (entre otros). Environment. Diseño de interiores. Valencia: Sendemà Editorial. 2012.

Midal, A. (2019). Design by Accident. For a New History of Design. Sternberg Press.

McKinsey Global Institute. Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy. 2013.

Mumford, L. Técnica y Civilización. Madrid: Alianza Editorial (Universidad), 5ª ed. 2009. [1ª ed. estadounidense, 1934]. 1934.

Penati, Antonella. È il design una narrazione?, Milán, Mimesi, 2013.

Peña, J. Selección de Materiales en el Proceso de Diseño. Barcelona: CPG EDICIONES. 2010.

Schumacher, P. "On Parametricism". En: Paper – Platform for Architectural Projects, Essays & Research, Issue 4. Londres: Universidad de Westminster.

Traverso, Enzo. Els usos del passat, Història, memòria, política, València, PUV, 2006.

Vacca, Federica. "Narrare la memoria e le eredità culturali del progetto", en Penati, Antonella (ed.).

Vesely, D. Architecture in the Age of Divided Representation. The Question of Creativity in the Shadow of Production. Cambridge: MIT Press. 2004.

White, Hayden. "La estructura de la narrativa histórica", en White, Hayden. La ficción de la narrativa. Ensayos sobre historia, literatura y teoría, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2010, pp. 229-250.

Módulo 4: Investigación Artística I

Créditos

6 ECTS

Carácter

Asignatura obligatoria

Idioma

Catalán (5%),
Castellano (80%),
Inglés (15%)

Organización temporal

Semestral

Secuencia dentro del plan

1º semestre

Profesorado

Dra. Tània Costa
Jordi Ferreiro
Dra. Laura Vilar

Descripción

Aproximación al arte como una forma de pensamiento y de investigación sobre toda suerte de cuestiones antropológicas, políticas y sociales con objeto de que los estudiantes tengan una cabal cartografía de este tipo de prácticas cognitivas y de su naturaleza.

Contenido

Dra. Laura Vilar, Bárbara Raubert, Anna Roblas, Josefina Zuain

Esta primera parte del módulo está pensada como un recorrido capaz de establecer articulaciones entre los espacios de práctica a través de la corporeidad en movimiento y la escritura.

Propone que las investigaciones tomen la forma de sus criterios inmanentes y se puedan desarrollar a la escucha de su propio desenvolvimiento.

Las prácticas de movimiento, las técnicas somáticas y la escritura abordada desde los saberes que promueven, nos permiten dar cauce a las intenciones de trazar teoría durante la experiencia sin necesariamente construir un objeto externo que ha de ser observado a posteriori.

Danzas, movimientos, autoconciencia corporal y escritura entre prácticas de diseño, visuales, escénicas, cinematográficas, escrituras de cuerpos que den cuenta de los procesos, que sean capaces de recolectar y elaborar pensamientos que se sumen al movimiento que implica todo hacer.

La propuesta abre el espacio a la creación de memorias, huellas y trazos, es decir, materiales que sustancialmente forman parte del archivo de un proceso de investigación.

El objetivo central es que desde la perspectiva de la corporeidad en movimiento el grupo de estudiantes comprenda, experimente, viva y se permita palpar sus propios materiales, los materiales que su investigación produce, así como lo que su investigación produce en el plano de lo que transforma la materia.

Tània Costa y Jordi Ferreiro

Crédito de autoaprendizaje ¿Qué quieres aprender y qué puedes enseñar? Con esta sencilla premisa, el pedagogo Paulo Freire inicia una reflexión sobre el significado de conceptos como “enseñar” y “aprender” pero no solo como procesos individuales del estudiante, sino también como procesos colectivos con los que construir una comunidad pensante. A medio camino entre un laboratorio de autoaprendizaje y un grupo de trabajo colectivo, lxs alumnxs decidirán parte de los contenidos de la asignatura con una participación activa en el desarrollo de las sesiones. Inspirados por situaciones pedagógicas que vinculan la investigación, el diseño y el arte contemporáneo como Global Tools, L’escola Catalana del Tapís, Black Mountain College y la propia historia de la Escola Eina, las sesiones combinarán

entrevistas a agentes relevantes del arte y del diseño, visitas performativas a exposiciones, seminarios temáticos y talleres experienciales. Las sesiones se desarrollarán en el Centro de Arte Santa Mónica de Barcelona, el cual nos ofrece sus instalaciones y programa para que actuemos como grupo de investigación artística y de diseño dentro de su marco cultural e institucional. Esta vinculación continuará en el módulo del 2º semestre Investigación artística II.

Las sesiones se desarrollarán en diversos centros de arte y diseño de la ciudad de Barcelona, en los que actuaremos como grupo de investigación artística y de diseño dentro de distintos marcos culturales e institucionales. Esta vinculación continuará en el módulo del 2º semestre Investigación artística II.

Metodologías docentes

Clases expositivas, debates, presentación y discusión de casos orales, tutorías.

Actividades formativas

- 01 Dirigidas: 40h / presencialidad 100%
- 02 Supervisadas: 40h / presencialidad 10%
- 03 Autónomas: 70h / presencialidad 0%

Sistemas de evaluación

- 01 Asistencia y participación en clase: 15%
- 02 Asistencia a tutorías: 15%
- 03 Asistencia a seminarios/debates: 15%
- 04 Entrega puntual de los trabajos: 15%
- 05 Asistencia a los talleres de discusión de los trabajos: 15%
- 06 Adecuación a los criterios de excelencia de los trabajos: 25%

Competencias y resultados de aprendizaje

Básicas

- 01 CB06: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- 02 CB07: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

Específicas y resultados de aprendizaje

- 03 E03: Formular hipótesis, plantear estrategias de contrastación y utilizar los procedimientos de investigación adecuados para la producción de nuevo conocimiento sobre la actualidad del arte y el diseño.
- 04 E03.02: Plantear un proyecto de investigación o proyecto curatorial en el ámbito de la influencia del pensamiento contemporáneo en las prácticas artísticas, con una pretensión de realización práctica en un proyecto concreto.
- 05 E07: Identificar y evaluar la aportación y transferencia de conocimiento desde las prácticas artísticas y del diseño.
- 06 E07.02: Reconocer a nivel teórico y práctico las peculiaridades del conocimiento artístico, especialmente en su intersección con la ciencia, la técnica y la literatura

Generales/transversales

- 07 GT01: Diseñar y gestionar proyectos, individualmente y en grupo.
- 08 GT02: Organizar y sistematizar fuentes complejas de información.
- 09 GT06: Generar y participar de networkings internacionales.

Bibliografía

Laura Vilar (coord.):

Albright, Cooper Ann (2015) Tocando la historia. En AAVV (2015) Pensar con la danza. UNAM. DOI:10.13140/RG.2.1.5069.9369. Publisher: Universidad Jorge Tadeo Lozano-Ministerio de Cultura de Colombia. https://www.researchgate.net/publication/268078757_Pensar_con_la_danza

Anzaldúa G. (1980) Hablar en lenguas; una carta a escritoras tercermundistas. Escrito originalmente para “Words in Ours Pocket” (Palabras en nuestros bolsillos), editado por Celeste West de Bootlegger Press, San Francisco.

Bardet M. y Zuain J. (comp.) (2020) Leer Danza(ndo). Traducción salvaje por autorxs varixs. Buenos Aires: Segunda En Papel Editora.

Bardet, M. (2012). Pensar Con mover. Un encuentro entre filosofía y danza. Buenos Aires: Cactus.

Butler J. (2001).”¿Qué es la crítica? Un ensayo sobre la virtud de Foucault”. Traducción de Marcelo Expósito, revisada por Joaquín Barriandos. En Transversal, plataforma digital, publicado en Mayo del 2001. <https://transversal.at/transversal/0806/butler/es>

Deleuze G. y Parnet C. (2013) Lo actual lo virtual en Diálogos. Editorial Pre-Textos.

Deligny F. (2015) Lo Arácnido y otros textos, Buenos Aires, editorial Cactus.

Didi-Huberman, Georges (2006) El archivo arde. <https://filologiaunlp.files.wordpress.com/2012/05/el-archivo-arde1.pdf>

Feldenkrais M. (1972) Autoconciencia por el movimiento. Ejercicios fáciles para mejorar tu postura, tu visión, imaginación y desarrollo personal. Barcelona: Paidós.

Foster, S.L. (2012) Coreografiar la historia. En, de Naverán I., Écija, A. Comp. (2013) Lecturas sobre danza y coreografía. Madrid: Artea.

Garaloces M. P. y Zuain J. (2020) Modos de investigación que crean obras. Catálogo Los Textos de la Danza. Tomo II. Buenos Aires: Segunda En Papel Editora.

Louppe L. (2011) Poética de la danza contemporánea. Salamanca, España: Ediciones Universidad de Salamanca.

Paxton S. (1987) Improvisación es... En Revista Contact Quarterly, vol. XII, Nº 2, primavera/verano ‘87. (Traducción de Alma Falkenberg y Vicky Abramovich).

Val flores (2017) La intimidad del procedimiento. Escritura, lesbiana, surcomo prácticas de sí. La plata: Editorial Popova. <https://www.bibliotecafragmentada.org/la-intimidad-del-procedimiento/>

Zuain, Josefina (comp.) (2023) La Danza /The Dance. Buenos Aires: Segunda en Papel Editora

Ferreiro y Costa: Rancière, J., El espectador emancipado, Ellago, 2010.

Austin, John L. 1955. How to do Things with Words. Cambridge: Harvard University Press.

Borgdorff, Henk. 2006. “El debate sobre la investigación en las artes”. Cairon: revista de ciencias de la danza, ISSN 1135-9137, Nº 13, 2010.

Capra, Fritjof. 2015. The systems view of life a unifying conception of mind, matter, and life.

Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy, vol. 11, no. 2, 2015.

Fischer-Lichte, Erika. 2011. Estética de lo performativo. Madrid: Abada. Ed. org. 2004.

Goodman, Nelson. 1990. Maneras de hacer mundos. Madrid: Visor.

Hannula, M., Suoranta, J., & Vadén, T. (2005). Artistic research—Theories, methods and practices. Gothenburg, Sweden: Gothenburg University Press

Helguera, Pablo. “Transpedagogy” https://s3.amazonaws.com/arena-attachments/75021/helguera_transpedagogy.pdf

Irwin, Terry. 2012. “Wicked Problems and the Relationship Triad”. Grow Small, Think Beautiful: Ideas for a Sustainable World from Schumacher College. Floris Books, 2012.

Luhmann, Niklas R. 1997. Organización y decisión, autopoiesis y entendimiento comunicativo. Barcelona: Anthropos.

Polaine, Andy y Lovlie. 2013. From Insight to Implementation Service Design. NY: Rosenfeld Media.

Rolnik, Suely y Guattari. 2006. Micropolítica. Cartografías del deseo. Madrid: Traficantes de Sueños.

Varela, Francisco J. y Maturana. 1974. “Autopoiesis: the organization of living systems, its characterization and a model”. Biosystems Volume 5, Issue 4, May 1974.

Vilar, G, “Investigación artística: ¿producción de conocimiento o generación de pensamiento?,”Does artistic Research Produce Knowledge?”, 2015.

Francisca Vallejos

Francisca Vallejos

Módulo 5: Investigación en Diseño I

Créditos

6 ECTS

Carácter

Asignatura obligatoria

Idioma

Catalán (5%),
Castellano (80%),
Inglés (15%)

Organización temporal

Semestral

Secuencia dentro del plan

2º semestre

Profesorado

Dr. David Casacuberta
Rosa Llop

Descripción

Este módulo se presenta como un foro de conferencias, workshops y seminarios realizados por una selección dinámica de creadores de ámbitos y prácticas emergentes, expertos en nuevas tendencias en los procesos del diseño. Se estudiarán ámbitos particulares que propician la confluencia del pensamiento, el conocimiento científico, las propuestas artísticas y las prácticas cotidianas. Y se analizará cómo éstos obligan a revisar conceptos en el diseño y están dando lugar a nuevas categorías profesionales.

Contenido

¿Con qué diseñamos? ¿Con la cabeza? ¿Con la mano? ¿O con todo el cuerpo? ¿Y cómo aprendemos a ser diseñadoras?

En el módulo de Investigación en diseño I del MURAD queremos explorar qué es el conocimiento del diseño y repensarlo desde una perspectiva situada, encarnada y diversa, con la intención de transformar cómo entendemos los fundamentos de la práctica artística y el diseño.

La asignatura se organizará de forma híbrida con una parte teórica donde se presentarán modelos teóricos actuales basados en una perspectiva enactivista y encarnada y la aplicación de esos modelos teóricos en una serie de sesiones colectivas de creación práctica.

David Casacuberta: Presenta los modelos teóricos desde los que entender el diseño de una manera situada y encarnada. Se centrará en primer lugar en estudiar en qué consiste el conocimiento del diseño, como una disciplina diferenciada tanto de las ciencias como las artes. Seguidamente se explorará el modelo enactivista, que ofrece un modelo interdisciplinar, situado y encarado donde la acción de pensar y conocer siempre va acompañada de un cuerpo que desarrolla una agencia y un contexto específico sobre el que interactuamos. Se presentará primero el enactivismo como teoría general de la mente y luego se analizará su aplicación específica al mundo del diseño y del arte.

Este modelo teórico servirá también para reflexionar críticamente sobre el impacto que la inteligencia artificial tiene en la actualidad en los procesos de diseño, analizando mitos, confusiones, peligros y posibilidades. Esta exploración tendrá lugar siempre desde una perspectiva crítica y humanística, indagando sobre el impacto que esta tecnología tiene a nivel cognitivo, social, creativo y ambiental.

Rosa Llop: Conducirá una serie de sesiones basadas en la metodología de la investigación artística como medio para generar conocimiento sobre el mundo desde un lugar sensible, explorando la transdisciplinaridad y la ambigüedad de los lenguajes no discursivos como herramientas para una indagación del mundo más inclusiva, crítica y de carácter emancipador.

En estos ejercicios prácticos de creación colectiva, transdisciplinar y corporal, teoría y práctica se apoyan la una a la otra para así explorar las dimensiones del conocimiento que van más allá de datos lingüísticos en la cabeza, con el objetivo final quitarnos de encima unas cuantas certezas de qué es el diseño y en su lugar generar muchas y nuevas preguntas.

Metodologías docentes

Clases expositivas, seminarios, talleres posmediales, talleres de escritura, tutorías, elaboración de trabajos.

Actividades formativas

- 01 Dirigidas: 40h / presencialidad 100%
- 02 Supervisadas: 40h / presencialidad 10%
- 03 Autónomas: 70h / presencialidad 0%

Sistemas de evaluación

- 01 Asistencia y participación en clase: 15%
- 02 Asistencia a tutorías: 15%
- 03 Asistencia a seminarios/debates: 15%
- 04 Entrega puntual de los trabajos: 15%
- 05 Asistencia a los talleres de discusión de los trabajos: 15%
- 06 Adecuación a los criterios de excelencia de los trabajos: 25%

Competencias y resultados de aprendizaje

Básicas

- 01 CB06: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- 02 CB07: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- 03 CB08: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

Específicas y resultados de aprendizaje

- 04 E01: Identificar los principales problemas en la interpretación del arte y el diseño contemporáneos y de sus tendencias siendo capaz de relacionarlos con los marcos teóricos y los criterios de evaluación que rigen los debates actuales.
- 05 E03.1: Llevar a cabo investigaciones escritas, proyectos de diseño o proyectos curatoriales en el ámbito de la influencia del pensamiento contemporáneo en las prácticas artísticas y en el diseño, que conduzcan a plantear el programa de usos de un proyecto concreto.
- 06 E08: Aplicar las estrategias y habilidades necesarias para interactuar como agente activo en los sistemas institucionales del arte y del diseño.
- 07 E08.02: Inferir nuevas tendencias y fenómenos emergentes a partir del estudio de propuestas de diseño
- 08 E09: Identificar las especificidades que caracterizan las prácticas creativas y proyectuales propias del arte y del diseño siendo capaz de distinguir las diferencias y similitudes entre ambos campos.
- 09 E09.03: Conocer las peculiaridades cognitivas de las manifestaciones del diseño emergente respecto al arte, la ciencia y la técnica.

Generales/transversales

- 01 GT01: Diseñar y gestionar proyectos, individualmente y en grupo.
- 02 GT02: Organizar y sistematizar fuentes complejas y heterogéneas de información.
- 03 GT05: Reconocer las funcionalidades relevantes en cada proyecto.
- 04 GT06: Generar y participar de networkings internacionales.

Bibliografía

- Crawford, K. (2021) Atlas of AI Yale University Press
- Cross, Nigel (2006). Designerly ways of knowing. London: Springer.
- Feyerabend, Paul (1974). Contra el método. Esquema de una teoría anarquista del conocimiento. Barcelona: Ariel.
- Groys, Boris (2005). Sobre lo nuevo. Ensayo de una economía cultural. Valencia: Pre-Texto
- Noble, S. U. (2018). Algorithms of oppression. New York university press.
- Noë, A. (2010). Fuera de la cabeza: Por qué no somos el cerebro y otras lecciones de la biología de la consciencia. Editorial Kairós.
- Noë, A. (2015). Strange tools: Art and human nature. Hill and Wang.
- Varela, F, Thompson, E. y Rosch, E. (2011) De Cuerpo Presente: Las Ciencias Cognitivas y la Experiencia Humana. Barcelona: Gedisa.

Créditos

6 ECTS

Carácter

Asignatura obligatoria

Idioma

Catalán (5%),
Castellano (80%),
Inglés (15%)

Organización temporal

Semestral

Secuencia dentro del plan

2º semestre

Profesorado

Dra. Tània Costa
Dr. Alex Mitrani
Dr. David Casacuberta

Descripción

Taller de crítica de arte y diseño realizado por profesionales de la crítica y el comisariado y otros profesionales del art writing. Se reflexionará sobre la pertinencia y la evolución de la profesión y se desarrollarán trabajos de escritura y práctica crítica. Se llevarán a cabo análisis de críticas de arte y diseño de autores reconocidos, así como, muy especialmente, ejercicios de redacción y revisión periódica de críticas realizadas por los alumnos.

Simposio/Artículo

Desarrollo de todas las fases de investigación necesarias para presentar una comunicación en un congreso, redactar un texto científico o publicar un artículo en una revista académica. Se presentarán los papers sobre el TFM en una Jornada de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona, con posibilidad de aplicar a congresos externos en curso. En esta Actividad de investigación se trabajan todas las fases relacionadas con la elaboración de un texto científico (revisión de la literatura, especificación de los objetivos, establecimiento de la metodología de investigación y presentación de los resultados y conclusiones) necesarias para presentar de manera eficaz una comunicación en un congreso o para publicar un artículo en una revista académica. Esto incluye conocer los tipos de artículos y comunicaciones científicas previstos en la literatura, comprender las secciones que los componen y su importancia dentro del conjunto, así como entender el proceso de envío de un manuscrito al editor científico, la revisión por pares y la posterior aplicación de los cambios requeridos por los revisores. La actividad se complementa con seminarios específicos orientados a la elaboración de resúmenes estructurados y el conocimiento de estilos de citación bibliográfica. En el contexto de esta actividad de investigación, se promoverá la presentación de los resultados de los estudiantes en congresos reales o revistas del ámbito de especialización del máster.

Contenido

1. La crítica como práctica

Crítica de arte: avatares de una profesión

- 01 La formación del crítico
- 02 La función del crítico en el sistema del arte
- 03 Crítica y otras formas de mediación
- 04 La mediación y la práctica curatorial
- 05 La exposición como discurso

Una disciplina por inventar. Especificidades del diseño y de la crítica del diseño.

- 01 Preguntas iniciales para una disciplina nueva: Es necesaria la crítica del diseño?
- 02 Crítica inocente? Los intereses de la crítica. Los excluidos.
- 03 El papel del esnobismo (el factor cool).
- 04 Estudio de casos

Construyendo una práctica

- 01 La crítica como retórica
- 02 Describir, clasificar, valorar
- 03 Investigación histórica, escritura, distancia.
- 04 Blogs y magazines
- 05 Análisis de casos

Ejercicio de Escritura (Obrar sin obra)

- 01 El discurso y lo real

Visita al Museu Nacional d'Art de Catalunya

- 01 La curaduría independiente y el trabajo del museo
- 02 Patrimonio y divulgación. Lo histórico y lo contemporáneo.
- 03 Visita comentada

Debate y establecimiento de unas conclusiones

- 01 Corrección del ejercicio práctico
- 02 Conclusiones
- 03 Premisas metodológicas y conceptuales de la interpretación del diseño
- 04 Crítica del diseño/diseño crítico

Competencias y resultados de aprendizaje

Básicas

- 01 CB06: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- 02 CB07: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- 03 CB08: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- 04 CB09: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Específicas y resultados de aprendizaje

- 05 E01: Identificar los principales problemas en la interpretación del arte y el diseño contemporáneos y de sus tendencias siendo capaz de relacionarlos con los marcos teóricos y los criterios de evaluación que rigen los debates actuales.
- 06 E01.4: Ubicar los proyectos en los enclaves hermenéuticos contemporáneos fundamentales del arte y del diseño.
- 07 E02: Discernir los enfoques y usar críticamente los argumentarios principales de la estética y la teoría del arte y el diseño para analizar las prácticas creativas y proyectuales actuales.
- 08 E02.2: Presentar un proyecto artístico o de diseño, propio o ajeno, y argumentarlo desde los protocolos discursivos propios de la crítica del arte y el diseño.
- 09 E04: Dominar y utilizar los registros y formatos de comunicación adecuados para exponer los resultados de la investigación y la crítica de arte y diseño, orientado a públicos de diferentes niveles de especialización.
- 10 E04.01: Aplicar los protocolos de lo que en la academia se designa como Artwriting and Designwriting.
- 11 E05: Utilizar adecuadamente los métodos cualitativos y cuantitativos de investigación para obtener datos contrastables sobre la percepción, recepción y usos del arte y del diseño.
- 12 E05.01: Incorporar las entrevistas sobre artwriting y designwriting a proyectos más amplios de escritura o curadoría.

Generales/transversales

- 13 GT03: Leer e interpretar imágenes y formas en relación a los contextos.
- 14 GT04: Desarrollar las capacidades para la descripción de la experiencia del arte y el diseño contemporáneos.

Metodologías docentes

Seminarios de análisis de textos y prácticas de escritura. Debates, presentación y discusión oral de los ejercicios de redacción. Elaboración de trabajos en grupo. Las clases tendrán una doble dinámica expositiva y de debate. La puesta en común de las valoraciones y el intercambio de criterios son fundamentales. Se pondrán en práctica ejercicios de reflexión colectiva pero se pondrá también un trabajo individual de redacción de un texto crítico.El objetivo metodológico principal es que el estudiante sea responsable del logro de su aprendizaje. Participación en un seminario colectivo de carácter académico.

Actividades formativas

- 01 Dirigidas: 40h / presencialidad 100%
- 02 Supervisadas: 40h / presencialidad 10%
- 03 Autónomas: 70h / presencialidad 0%

Sistemas de evaluación

- 01 50% participación en clase
- 02 50% redacción de un ensayo

Sobre los trabajos a realizar se valorarán especialmente la claridad conceptual en la argumentación oral y escrita. Exigencia y rigor en la argumentación. Uso de terminología especializada. Aportaciones personales. Argumentación basada en investigación. Ortografía y redacción.

Bibliografía

Cabanne, P., Mer...de aux critiques, Paris, 2003.

Carroll, N., On Criticism, 2008.

Elkins, J. (Ed.), The State Of Art Criticism, Routledge, 2007.

Guasch, A. M. (Ed.), La Crítica de Arte. Historia, Teoría Y Praxis. BCN, Serbal, 2003.

Julier, G., The Culture of Design, London: Sage, 2000.

Krauss et al., 2002, "On Criticism", October 100.

Margolin, V.: Design Discourse: History Theory Criticism, Chicago, 1989.

Obrist, H. U. Ways of curating, Penguin, 2014.

Poynor, R. y M. Rock: "What Is This Thing Called Graphic Design Criticism?", Eye Magazine, 16(4), (1995).

Sarraute, N., Les fruits d'or, Gallimard., 1963.

Vilar, G., Desartización. Universidad de Salamanca, 2010.

Williams, G.How to write about contemporary art, Thames & Hudson, 2004.

Se hará uso del amplio archivo de revistas especializadas del que dispone la biblioteca de Eina. En especial, se analizarán Art Press, Parkett, Arte y parte, Lápiz, Elephant, Creative Review, Eye, Etapes, 2+3D, Slanted, Apartamento, The Design Journal, Innovation, Idn, Form, Viewpoint, Abitare, On Diseño, Experimenta y Monográfica.

Créditos
6 ECTS

Carácter
Asignatura optativa

Idioma
Catalán (5%),
Castellano (80%),
Inglés (15%)

Organización temporal
Semestral

Secuencia dentro del plan
2º semestre

Profesorado
Oriol Fontdevila (coord)
Dra. Andrea Soto (coord)

Descripción
Revisión de algunas de las teorías y autores que, desde la teoría del diseño, la filosofía, la sociología y la antropología han contribuido a enriquecer los marcos teóricos del diseño actual.

Contenido
Oriol Fondevila (coordinador).
Curadoría de lo común:
La curadoría se reconoce hoy en día como un modo de pensamiento e investigación. De haberse diferenciado históricamente de los entresijos de la mediación cultural como un procedimiento orientado a la producción de exposiciones, la curadoría ha devenido una posición genuina desde la que pensar la práctica artística y la producción cultural en relación con los sistemas de gobernanza y la esfera pública. Por lo que, de haber sido un aliado de las instituciones y las políticas culturales para la canonización del conocimiento y su ulterior democratización, la curadoría se descubre ahora como una posición reflexiva desde la que abordar las prácticas artísticas y culturales desde una perspectiva eminentemente relacional, a fin de incidir en los ensamblajes con que estas se producen y se distribuyen, y acaso interceder en la orquestación del espacio político que se requiere para la innovación.

Andrea Soto:
La investigación artística es una investigación realizada con la práctica artística como base y que tiene como objetivo generar conocimiento por medio de los procesos de estas prácticas creativas. En este caso se trata de pensar a tra-vés de las prácticas artísticas y poder investigar desde sus metodologías. De ahí que estos workshops estén orien-tados en explorar diversas prácticas de investigación artística, por ello, no está centrado en las obras o resultados sino en los procesos de búsqueda y creación. Por lo tanto, se trata de profundizar en el pensamiento visual crítico, pero con un enfoque en estrategias de actuación, que revierta sobre las investigaciones de los y las participantes.

Competencias y resultados de aprendizaje
Específicas y resultados de aprendizaje

- 01 E01: Identificar los principales problemas en la interpretación del arte y el diseño contemporáneos y de sus tendencias siendo capaz de relacionarlos con los marcos teóricos y los criterios de evaluación que rigen los debates actuales.
- 02 E01.5: Analizar proyectos de diseño concretos como mediadores sociales e interpretarlos en los enclaves hermenéuticos contemporáneos fundamentales del diseño.
- 03 E06: Analizar la complejidad del funcionamiento de los entornos institucionales, políticos, económicos y empresariales en los que se desarrollan los proyectos de diseño y las actividades artísticas, así como sus principales agentes y mecanismos de gestión.
- 04 E06.04: Identificar los lugares de la experimentación, de la investigación y de la innovación en el sistema institucional del diseño y en el desarrollo de proyectos.
- 05 E08: Aplicar las estrategias y habilidades necesarias para interactuar como agente activo en los sistemas institucionales del arte y del diseño.
- 06 E08.02: Programar proyectos de diseño, docentes o curatoriales que contemplen las condiciones específicas de su realización.
- 07 E09: Identificar las especificidades que caracterizan las prácticas creativas y proyectuales propias del arte y del diseño siendo capaz de distinguir las diferencias y similitudes entre ambos campos.
- 08 E09.03: Analizar el diseño como proceso proyectual desde las nuevas perspectivas del design

Generales/Transversales

- 09 GT02: Organizar y sistematizar fuentes complejas de información.
- 10 GT05: Reconocer las funcionalidades relevantes en cada proyecto.

Metodologías docentes
Clases expositivas, seminarios de textos y prácticas artísticas, talleres postmediales, talleres de escritura, debates, presentación y discusión oral de los trabajos, tutorías, elaboración de trabajos en grupo.

Actividades formativas

- 01 Dirigidas: 40h/presencialidad 100%
- 02 Supervisadas: 40h/presencialidad 10%
- 03 Autónomas: 70h/presencialidad 0%

Sistemas de evaluación

- 01 Asistencia y participación en clase: 15%
- 02 Asistencia a tutorías: 15%
- 03 Asistencia a seminarios/debates: 15%
- 04 Entrega puntual de los trabajos: 15%
- 05 Asistencia a los talleres de discusión de los trabajos: 15%
- 06 Adecuación a los criterios de excelencia de los trabajos: 25%

Bibliografía

David Balzer: Curacionismo. Cómo la curaduría se apoderó del mundo del arte (y de todo lo demás). Barcelona: La Marca, 2018

David Joselit: Heritage and Debt. Art in Globalitzation. Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 2020

Hannah Arendt: La condición humana. Barcelona: Planeta, 2015

Jean-Louise Déotte: La época de los aparatos. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2013

Pascal Gielen (ed.): Commonism. A New Aesthetics of the Real. Amsterdam: Valiz, 2018

Yaiza Hernández: "Imagining Curatorial Practice after 1972". Paul O'Neill, Simon Sheikh, Lucy Steeds, Mick Wilson (eds): Curating After The Global: Roadmaps for the Present. Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 2017

Andrea Soto Calderón, "Los bordes de la representación", Theory Now. Journal of Literature, Critique, and Thought, núm 3, 2020. Disponible en: <<https://revistaseug.ugres/in-dex.php/TNJ/article/view/11368>>.

Vilém Flusser, « El gesto de hacer », Los gestos: fenomenología y comu-nicación, Barcelona, Herder, 1994.

Jacques Rancière, Andrea Soto Cal-derón, Le travail des images, Dijon, Presses du réel, 2019.

Giorgio Agamben, ¿Qué es un dispositivo?, Barcelona, Anagrama, 2015.

Gilles Deleuze, "¿Qué es un dispo-sitivo?", en Michel Foucault, filósofo, Barcelona, Gedisa, 2009.

Hito Steyerl, Los condenados de la pantalla, Buenos Aires, Caja Negra, 2014.

Christop Menke, La fuerza del arte, Santiago de Chile, Metales Pesados, 2017.

Carla Giné

Módulo 8: Investigación en diseño II

Créditos

6 ECTS

Carácter

Asignatura optativa

Idioma

Catalán (5%),
Castellano (80%),
Inglés (15%)

Organización temporal

Semestral

Secuencia dentro del plan

2º semestre

Profesorado

Dr. Rafael de Balanzó
Dr. Salvador Huertas

Descripción

Seminario de investigación sobre los procesos de creación e innovación en relación con las transformaciones tecnoculturales y socioeconómicas que conforman la trama del diseño actual. Se prestará una especial atención al surgimiento de nuevos ámbitos en la práctica del diseño, su presencia en sectores económicos emergentes relacionados con los servicios y el conocimiento.

La inscripción del diseño en la cultura proyectual conlleva una tensión entre el estado de cosas actual y las anticipaciones de escenarios futuros. Las prácticas profesionales están a menudo dominadas por una proyección a futuros a corto plazo, pero aun así hay una exploración de contextos futuros que es inherente a la práctica del diseño.

Contenido

Salvador Huertas

Investigación a través de las técnicas avanzadas de representación gráfica (fotografía, video...) para la visualización de las necesidades de contexto problematizado. Estudio de las herramientas de comunicación gráficas y visuales avanzadas que pueden usarse en los procesos de investigación en diseño. Análisis de las metodologías de presentación de proyectos.

Desarrollo del proceso de investigación en diseño a partir de su concepto y su representación visual. Combinación equilibrada del análisis del problema/necesidad de diseño, del programa funcional y del bagaje cultural del diseñador como base para el desarrollo del proyecto. Para ello no sólo es necesario situarlo dentro de un sector de producción profesional, sino también dentro de una corriente o tendencia estilística e histórica consolidada en el presente y entendida como referente.

Objetivos principales

01 Aprendizaje de las herramientas necesarias para apoyar al proceso creativo a través de la representación de los resultados del proyec-

to y comunicación visual. Análisis del ámbito y el sector de actuación.

02 Exposición de las propuestas de acción a través de recursos como texto, imagen, ritmo, audio.

03 Obtención de los conocimientos y habilidades necesarias para afrontar aquellos proyectos que se enmarquen dentro del pensamiento creativo para la resolución de problemas y contestos difusos.

Rafael de Balanzó Joue:

In this course, we will teach a theoretical part and facilitate a Resilient Thinking Lab in which we will identify the different short- and long-term stresses that a community has experienced in the past or may experience in the future, including climate change, gentrification, or minorities displacement. We will explore how these different challenges generate a window of opportunity for change, in which different actors unify forces to create change—also known as creative destruction process and adaptive cycle. By the end of this course, students will be familiar with concepts such as resilience thinking approach and will engage in brainstorming on the future sustainable pathways by Transition Design communities' processes. Resilience Thinking is a theoretical-critical approach addresses very specific aspects of design practice and is organized around

the uses of memory and prospective elements; that is, highlighting the presence of the past and the future in our daily reality and in the project process. Terry Irwin (2015) highlighted that Transition Design is the study of the dynamics within these 'living systems' has shown that they have great relevance for design. The main contents of the Resilient Thinking Lab are:

01 Theory of change

02 Resilience Thinking approach by the adaptive cycle

03 Transition Design

The Resilience Thinking methodology promotes by understanding the theory of change and the complexity of our society and specifically of our local communities. Theories of Change how and why societal systems change or remain inert, and how such change manifests and can be catalyzed and directed towards desirable and sustainable futures. The course's aim will be to consolidate the use of Resilience Thinking as a tool to identify thresholds in systems and communities change, analyze evolutionary dynamics and forecast forthcoming community dynamic processes. The Resilience Thinking workshops allows the students to apply non-linear problem-solving process that begins with empathy-seeking, surfaces the real vulnerabilities, and solves them collaboratively.

Sistemas de evaluación

01 Asistencia y participación en clase: 15%

02 Asistencia a tutorías: 15%

03 Asistencia a seminarios/debates: 15%

04 Entrega puntual de los trabajos: 15%

05 Asistencia a los talleres de discusión de los trabajos: 15%

06 Adecuación a los criterios de excelencia de los trabajos: 25%

Actividades formativas

- 01 Dirigidas: 40h / presencialidad 100%
- 02 Supervisadas: 40h / presencialidad 10%
- 03 Autónomas: 70h / presencialidad 0%

Metodologías docentes

Clases expositivas, estudios de caso, presentación y discusión oral de los trabajos, tutorías, elaboración de trabajo en equipo.

Competencias y resultados de aprendizaje

Específicas y resultados de aprendizaje

- 01 E01: Identificar los principales problemas en la interpretación del arte y el diseño contemporáneos y de sus tendencias siendo capaz de relacionarlos con los marcos teóricos y los criterios de evaluación que rigen los debates actuales.
- 02 E01.5: Analizar proyectos de diseño concretos como mediadores sociales e interpretarlos en los enclaves hermenéuticos contemporáneos fundamentales del diseño.
- 03 E06: Analizar la complejidad del funcionamiento de los entornos institucionales, políticos, económicos y empresariales en los que se desarrollan los proyectos de diseño y las actividades artísticas, así como sus principales agentes y mecanismos de gestión.
- 04 E06.04: Identificar los lugares de la experimentación, de la investigación y de la innovación en el sistema institucional del diseño y en el desarrollo de proyectos.
- 05 E08: Aplicar las estrategias y habilidades necesarias para interactuar como agente activo en los sistemas institucionales del arte y del diseño.
- 06 E08.02: Programar proyectos de diseño, docentes o curatoriales que contemplen las condiciones específicas de su realización.
- 07 E09: Identificar las especificidades que caracterizan las prácticas creativas y proyectuales propias del arte y del diseño siendo capaz de distinguir las diferencias y similitudes entre ambos campos.
- 08 E09.03: Analizar el diseño como proceso proyectual desde las nuevas perspectivas del design research

Generales/Transversales

- 09 GT02: Organizar y sistematizar fuentes complejas
- 10 GT05: Reconocer las funcionalidades relevantes en cada proyecto.

Bibliografía

Balanzo, R., Magrinya, F. (2015) A cri-tic perspective of Social and urban innovation and resilience: Self-reliant urban space in Barcelona, pº 59-94, Social innovation and urban policies in Spain, Icaria Editorial, Barcelona. https://ddd.uab.cat/pub/llibres/2015/189796/innsocpol_a2015iSPA.pdf

Balanzo, R. (2015) Barcelona: Heading towards urban resilience in the Vallcarca neighborhood, Habitat y Sociedad Review, Universidad de Sevilla, Spain.<https://revistascientificas.us.es/in-dex.php/HyS/article/view/4119>

Balanzó, R. & Rodriguez-Planas, N. (2018) Crisis and Reorganization in Urban Dynamics: The Barcelona Case Study, Ecology & Society Journal 23(4):6

Costa Gomez, T. (2019). Analysis of Ongoing Transition Projects in Barcelona. An Approach to Transition Design from a Southern Perspective. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación N°73, 19, 183-197.

Folke, C. 2016. Resilience (Republi-shed). Ecology and Society 21(4):44

Irwin, T. (2015). Transition design: A proposal for a new area of design practice, study, and research. De-sign and Culture, 7(2), 229-246.

Irwin, T. (2020). The Emerging Tran-sition Design Approach. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos, (87), 19-46.

Juri, S., Zurbriggen, C., Bosch Gómez, S., & Ortega Pallanez, M. (2021). Transition Design in Latin America: Enabling Collective Learning and Change. Front. Sociol. 6: 725053. doi: 10.3389/fsoc.

Juri, S. (2020). Understanding De-sign’s Role in Bridging Divides Towards Sustainability Transitions (No.4064). EasyChair.

Saez, D., Roca, E., De Balanzó, R., Fuertes, P.; Garcia, P. (2021) “Urban resilience and Panarchy. Learning from self-organized initiatives in shrinking cities. Can Fugarolas in Mataro, Barcelona.” Sustainability Review-1412080. Special Issue, Geography & Sustainability Section “Planning Resilient Community: Public Participation and Governance”

Saez Ujaque, D., Fuertes, P., Garcia Almirall, P. & De Balanzó Joue, R. (2021): Embedded resilience in the built stock. Lessons from socio-spatial interpretation. The case of Can Fugarolas (Mataro-Barcelona), Building Research & Information,DOI: 10.1080/09613218.2021.2001301

Van der Veen, R., Hakkerainen, V., Peeters, J., & Trotto, A. (2018). Understanding transformations through design: can resilience thinking help? In Proceedings of the Twelfth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction (pp. 694-702).

Leborg, C. (2004). Gramática visual. Editorial GG

Deladrière, J (et. Al.). (2006). Organiza tus ideas utilizando mapas mentales. Gestión 2000

Brand, W. (2023). Visual thinking. Editorial GG

Pérez, E. (2005). Mapas visuales. Consideraciones para la Construcción de un Modelo de Mapa Hipertextual. Virtual Educa 2005, 1-12.

Arnheim, R. (1969). El pensamiento visual. Los Angeles: Paidós.

Maldonado, D. (2014, mayo, 25). Pensamiento Visual. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=MWUBssHusfU>

Anna Bosch

Módulo 9: Pensamiento contemporáneo II

Créditos

6 ECTS

Carácter

Asignatura optativa

Idioma

Catalán (5%),
Castellano (80%),
Inglés (15%)

Organización temporal

Semestral

Secuencia dentro del plan

2º semestre

Profesorado

Oriol Fontdevila
Dra. Jèssica Jaques
Dra. Andrea Soto

Descripción

Estudio selectivo y crítico de algunos discursos de la filosofía y la teoría del arte y el diseño iluminadores de aquellos rasgos más distintivos de las prácticas artísticas contemporáneas tales como la creatividad, la performatividad, la postmedialidad, la intelectualización y la participación.

Contenido

Andrea Soto:

Teniendo como horizonte que el objetivo de toda investigación artística se articula en el mismo proceso de creación. No se trata tanto de tener ideas nuevas sino, como sostenía Vilém Flusser en el gesto de hacer, la creación significa elaborar ideas nuevas durante el proceso de hacer, formas y relaciones que tienen su propia agencia y aparecen durante este proceso específico de la producción.

Oriol Fondevila. Curadoría de lo común:

Con este seminario se propondrá un conjunto de casos, lecturas, experimentos y conversaciones con las que pensar la curadoría en relación con una de las agendas que está marcando hoy en día la política cultural: la gestión de lo común. De su origen en las prácticas sociales de gobernanza de recursos naturales a través de instituciones creadas por los usuarios de dichos recursos, con la Primavera Árabe, Occupy, Syntagma y el 15M, la gestión de lo común se ha articulado globalmente como alternativa política con propuestas de gestión diferenciadas. El arte y la curadoría se han involucrado de distintos modos en la consecución de políticas de lo común, que van desde la emergencia de la cultura libre y las prácticas pioneras de arte digital de finales de los 90 a la eclosión de la práctica colaborativa y la crítica institucional de las primeras décadas del nuevo milenio. Esto ha eclosionado más recientemente en el ámbito de las bienales de arte internacionales, donde se han ensayado modos organizativos experimentales alrededor de lo común en casos como la Biennial de Berlín (2013), documenta 15 (2022) o bien Manifesta (desde 2018).

La emergencia de lo común implica, asimismo, desbordar algunos sentidos restringidos con que se ha defendido la curadoría en tanto que modo de pensamiento –tal y como lo hacen Irit Rogoff y Jean-Paul Martinon con el apelativo the curatorial o bien Paul O'Neill y Mick Wilson con curating research–. Lo común exige articular la curadoría como un espacio que es especulativo a la vez que pragmático, que se implica con la posibilidad de imaginar nuevos mundos y asimismo constituirlos por medio de la pluralidad que es inherente a la práctica de la mediación.

Competencias y resultados de aprendizaje

Básicas

- 01 CB06: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- 02 CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Específicas y resultados de aprendizaje

- 03 E02: Discernir los enfoques y usar críticamente los argumentarios principales de la estética y la teoría del arte y el diseño para analizar las prácticas creativas y proyectuales actuales.
- 04 E02.3: Ejercicio del vocabulario y argumentario de la estética y de la teoría del arte en la interpretación de las prácticas creativas y proyectuales actuales.
- 05 E03: Formular hipótesis, plantear estrategias de contrastación y utilizar los procedimientos de investigación adecuados para la producción de nuevo conocimiento sobre la actualidad del arte y el diseño.
- 06 E03.4: Definir un proyecto desde el punto de vista de la ubicación crítica de un artista o movimiento artístico para su interpretación resignificada

Metodologías docentes

Clases expositivas, seminarios, debates, tutorías, prácticas de análisis y evaluación de obras y proyectos..

Actividades formativas

- 01 Dirigidas: 40h / presencialidad 100%
- 02 Supervisadas: 40h / presencialidad 10%
- 03 Autónomas: 70h / presencialidad 0%

Sistemas de evaluación

- 01 Asistencia y participación en clase: 15%
- 02 Asistencia a tutorías: 15%
- 03 Asistencia a seminarios/debates: 15%
- 04 Entrega puntual de las prácticas de análisis y evaluación: 25%
- 05 Adecuación a los criterios de excelencia de los trabajos: 30%

Bibliografía

Andrea Soto:

Dieter Mersch, "Art, Knowledge, and Reflexivity", Artnodes, [online], 2017, Num. 20, <https://doi.org/10.7238/av0i20.3152> [View: 22-11-2021].

Gilles Deleuze, Qué es un acto de creación, conferencia proferida en el FEMIS, 1987.

Jacques Rancière, "Questions de frontières: art, politique, étique aujourd’hui, Theory Now". Journal of Literature, Critique, and Thought, núm, 3, 2020. Disponible en: <<https://revistaseug.ugr.es/index.php/TNJ/article/view/11431>>.

Andrea Soto Calderón, "Los bordes de la representación", Theory Now. Journal of Literature, Critique, and Thought, núm 3, 2020. Disponible en: <<https://revistaseug.ugr.es/index.php/TNJ/article/view/11368>>.

Vilém Flusser, « El gesto de hacer », Los gestos: fenomenología y comunicación, Barcelona, Herder, 1994.

Jacques Rancière, Andrea Soto Calderón, Le travail des images, Dijon, Presses du réel, 2019.

Giorgio Agamben, ¿Qué es un dispositivo?, Barcelona, Anagrama, 2015.

Gilles Deleuze, "¿Qué es un dispositivo?", en Michel Foucault, filósofo, Barcelona, Gedisa, 2009.

Hito Steyerl, Los condenados de la pantalla, Buenos Aires, Caja Negra, 2014.

Christop Menke, La fuerza del arte, Santiago de Chile, Metales Pesados, 2017.

Oriol Fontdevila:

Antonie Hennion: The Passion for Music. A Sociology of Mediation. Surrey: Ashgate, 2015

Beatrice von Bismarck: The Curatorial Condition. Londres: Sternberg Press, 2022

Bruno Latour: Nunca fuimos modernos. Ensayos de antropología simétrica. Buenos Aires, Ciudad de Méjico, Madrid: Siglo veintiuno, 2022

Christian Laval y Pierre Dardot: Común. Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI. Barcelona: Gedisa, 2015

David Balzer: Curacionismo. Cómo la curaduría se apoderó del mundo del arte (y de todo lo demás). Barcelona: La Marca, 2018

David Joselit: Heritage and Debt. Art in Globalitzation. Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 2020

Hannah Arendt: La condición humana. Barcelona: Planeta, 2015

Jean-Louise Déotte: La época de los aparatos. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2013

Pascal Gielen (ed.): Commonism. A New Aesthetics of the Real. Amsterdam: Valiz, 2018

Yaiza Hernández: "Imagining Curatorial Practice after 1972". Paul O'Neill, Simon Sheikh, Lucy Steeds, Mick Wilson (eds): Curating After The Global: Roadmaps for the Present. Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 2017

Berta Ribaudi

Módulo 10: Investigación artística II

Créditos
6 ECTS

Carácter
Asignatura optativa

Idioma
Catalán (5%),
Castellano (80%),
Inglés (15%)

Organización temporal
Semestral

Secuencia dentro del plan
2º semestre

Profesorado
Dra. Tània Costa
Jordi Ferreiro
Dra. Laura Vilar
Bàrbara Raubert
Anna Roblas
Josefina Zuain

Descripción
Seminario sobre artistas y movimientos artísticos contemporáneos realizado por creadores y reconocidos especialistas. La temática principal es el análisis de casos con objeto de aprender a distinguir cuándo un proyecto supone una aportación al conocimiento y en qué medida.

Contenido
Tània Costa y Jordi Ferreiro
Crédito de autoaprendizaje ¿Qué quieres aprender y qué puedes enseñar? Con esta sencilla premisa, el pedagogo Paulo Freire inicia una reflexión sobre el significado de conceptos como “enseñar” y “aprender” pero no solo como procesos individuales del estudiante, sino también como procesos colectivos con los que construir una comunidad pensante.

A medio camino entre un laboratorio de autoaprendizaje y un grupo de trabajo colectivo, lxs alumnxs decidirán parte de los contenidos de la asignatura con una participación activa en el desarrollo de las sesiones. Inspirados por situaciones pedagógicas que vinculan la investigación, el diseño y el arte contemporáneo como Global Tools, L’escola Catalana del Tapís, Black Mountain College y la propia historia de la Escola Eina, las sesiones combinarán entrevistas a agentes relevantes del arte y del diseño, visitas performativas a exposiciones, seminarios temáticos y talleres experienciales. Las sesiones se desarrollarán en diversos centros de arte y diseño de la ciudad de Barcelona, en los que actuaremos como grupo de investigación artística y de diseño dentro de distintos marco culturales e institucionales.

Las investigaciones desarrolladas durante las sesiones formaran parte de los TFM de cada estudiante y se materializaran en la presentación de los Trabajos Final de Master.

Laura Vilar (coord):Continuación del modulo 4 Investigación artística I.

¿Cómo entrar en los archivos y las investigaciones por los bordes de escrituras procesuales,

mapas rápidos, apuntes, anotaciones y diarios personales?

¿De qué manera podemos ensayar gestos, danzas, garabatos, listas, juegos de traducción y otros dispositivos que al mismo tiempo que provocan la escritura, provocan las prácticas y los modos en que las investigamos, transformando las intenciones del dar cuenta de un proceso de investigación?

¿De qué modo el movimiento, la sensación y la percepción pueden trazar otros modos de relacionarnos con la propia investigación?

Cada semana de trabajo está pensada como un recorrido que pretende ofrecer herramientas, dispositivos de trabajo, reflexiones procedimentales y reflexiones teórico-prácticas, con el objetivo de que cada asistente adopte, transforme y adapte los mismos a sus propias investigaciones.

Las prácticas conscientes, desde la exploración y escucha del cuerpo y desde la escritura serán canales de entrenamiento y acercamiento a las potencias sensibles, históricas y tonales de los modos en que se desenvuelven investigaciones artísticas.

Competencias y resultados de aprendizaje

Básicas

- 01 CB06: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- 02 CB07: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- 03 CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Específicas y resultados de aprendizaje

- 04 E03: Formular hipótesis, plantear estrategias de contrastación y utilizar los procedimientos de investigación adecuados para la producción de nuevo conocimiento sobre la actualidad del arte y el diseño.
- 05 E03.5: Llevar a cabo investigaciones escritas, proyectos de artísticos o proyectos curatoriales con una pretensión de realización práctica en un proyecto concreto que pueda responder a un call for papers de congresos internacionales, revistas o eventos.
- 06 E07: Identificar y evaluar la aportación y transferencia de conocimiento desde las prácticas artísticas y del diseño.
- 07 E07.4: Formular y defender públicamente argumentos detallados acerca de las aportaciones al conocimiento identificadas y su eventual valor.

Metodologías docentes

Seminarios, talleres con presentación y discusión oral de propuestas individuales teóricas o prácticas, tutorías, elaboración de trabajos en grupo, prácticas de investigación en centros de documentación..

Actividades formativas

- 01 Dirigidas: 40h / presencialidad 100%
- 02 Supervisadas: 40h / presencialidad 10%
- 03 Autónomas: 70h / presencialidad 0%

Sistemas de evaluación

- 01 Asistencia y participación en clase: 15%
- 02 Asistencia a tutorías: 15%
- 03 Asistencia a seminarios/debates: 15%
- 04 Entrega puntual de las prácticas de análisis y evaluación: 25%
- 05 Adecuación a los criterios de excelencia de los trabajos: 30%

Bibliografía

Laura Vilar (coord.):

Albright, Cooper Ann (2015) Tocando la historia. En AAVV (2015) Pensar con la danza. UNAM. DOI:10.13140/RG.2.1.5069.9369. Publisher: Universidad Jorge Tadeo Lozano-Ministerio de Cultura de Colombia. https://www.researchgate.net/publication/268078757_Pensar_con_la_danza

Anzaldúa G. (1980) Hablar en lenguas; una carta a escritoras tercermundistas. Escrito originalmente para “Words in Ours Pocket” (Palabras en nuestros bolsillos), editado por Celeste West de Bootlegger Press, San Francisco.

Bardet M. y Zuain J. (comp.) (2020) Leer Danza(ndo). Traducción salvaje por autorxs varixs. Buenos Aires: Segunda En Papel Editora.

Bardet, M. (2012). Pensar Con mover. Un encuentro entre filosofía y danza. Buenos Aires: Cactus.

Butler J. (2001).”¿Qué es la crítica? Un ensayo sobre la virtud de Foucault”. Traducción de Marcelo Expósito, revisada por Joaquín Barriendos. En Transversal, plataforma digital, publicado en Mayo del 2001. <https://transversal.at/transversal/0806/butler/es>

Deleuze G. y Parnet C. (2013) Lo actual lo virtual en Diálogos. Editorial Pre-Textos.

Deligny F. (2015) Lo Arácido y otros textos, Buenos Aires, editorial Cactus.

Didi-Huberman, Georges (2006) El archivo arde. <https://filologiaunlp.files.wordpress.com/2012/05/el-archivo-arde1.pdf>

Feldenkrais M. (1972) Autoconciencia por el movimiento. Ejercicios fáciles para mejorar tu postura, tu visión, imaginación y desarrollo personal. Barcelona: Paidós.

Foster, S.L. (2012) Coreografiar la historia. En, de Naverán I., Écija, A. Comp. (2013) Lecturas sobre danza y coreografía. Madrid: Artea.

Garaloces M. P. y Zuain J. (2020) Modos de investigación que crean obras. Catálogo Los Textos de la Danza. Tomo II. Buenos Aires: Segunda En Papel Editora.

Louppe L. (2011) Poética de la danza contemporánea. Salamanca, España: Ediciones Universidad de Salamanca.

Paxton S. (1987) Improvisación es... En Revista Contact Quarterly, vol. XII, Nº 2, primavera/verano '87. (Traducción de Alma Falkenberg y Vicky Abramovich).

Val flores (2017) La intimidad del procedimiento. Escritura, lesbiana, surcomo prácticas de sí. La plata: Editorial Popova. <https://www.bibliotecafragmentada.org/la-intimidad-del-procedimiento/>

Zuain, Josefina (comp.) (2023) La Danza /The Dance. Buenos Aires: Segunda en Papel Editora

Ferreiro y Costa: Rancière, J., El espectador emancipado, Ellago, 2010.

Austin, John L. 1955. How to do Things with Words. Cambridge: Harvard University Press.

Borgdorff, Henk. 2006. “El debate sobre la investigación en las artes.” Cairon: revista de ciencias de la danza, ISSN 1135-9137, Nº 13, 2010.

Capra, Fritjof. 2015. The systems view of life a unifying conception of mind, matter, and life.

Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy, vol. 11, no. 2, 2015.

Fischer-Lichte, Erika. 2011. Estética de lo performativo. Madrid: Abada. Ed. org. 2004.

Goodman, Nelson. 1990. Maneras de hacer mundos. Madrid: Visor.

Hannula, M., Suoranta, J., & Vadén, T. (2005). Artistic research—Theories, methods and practices. Gothenburg, Sweden: Gothenburg University Press

Helguera, Pablo. “Transpedagogy” https://s3.amazonaws.com/arena-attachments/75021/helguera_transpedagogy.pdf

Irwin, Terry. 2012. “Wicked Problems and the Relationship Triad”. Grow Small, Think Beautiful: Ideas for a Sustainable World from Schumacher College. Floris Books, 2012.

Luhmann, Niklas R. 1997. Organización y decisión, autopoiesis y entendimiento comunicativo. Barcelona: Anthropos.

Polaine, Andy y Lovlie. 2013. From Insight to Implementation Service Design. NY: Rosenfeld Media.

Rolnik, Suely y Guattari. 2006. Micropolítica. Cartografías del deseo. Madrid: Traficantes de Sueños.

Varela, Francisco J. y Maturana. 1974. “Autopoiesis: the organization of living systems, its characterization and a model”. Biosystems Volume 5, Issue 4, May 1974.

Vilar, G, “Investigación artística: ¿producción de conocimiento o generación de pensamiento?,”Does artistic Research Produce Knowledge?, 2015.

Rafael Cribilles

Módulo 11: Trabajo de Fin de Máster

Créditos

12 ECTS

Carácter

Asignatura bligatoria

Idioma

Catalán (5%),
Castellano (80%),
Inglés (15%)

Organización temporal

Semestral

Secuencia dentro del plan

2º semestre

Profesorado

Rubén Alcaraz
Dra. Tània Costa
Dr. Pol Capdevila

Descripción

Consiste en un trabajo de investigación de tipo teórico o artístico con un enfoque original, dirigido por uno de los profesores del programa, que ha de ser equivalente, según los casos, a un paper académico junto a la memoria de su elaboración o a un proyecto artístico o de diseño más la memoria de su elaboración, y que pueda considerarse en cualquier caso una aportación al conocimiento de su tema.

Competencias y resultados de aprendizaje

Básicas

- 01 CB06: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- 02 CB07: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- 03 CB08: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- 04 CB09: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- 05 CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Específicas y resultados de aprendizaje

- 06 E04.02: Redactar un trabajo de fin de máster preparado para ser presentado a call for papers internacionales en congresos, revistas, proyectos curatoriales o catálogos

Metodologías docentes

TFM se elabora en un seminario de tutorización colectiva en el que periódicamente los estudiantes exponen obligatoriamente sus avances y éstos se discuten, se sugieren lecturas complementarias y todos conocen y participan en el trabajo de todos.

Actividades formativas

- 01 Dirigidas: 40h / presencialidad 100%
- 02 Supervisadas: 40h / presencialidad 10%
- 03 Autónomas: 70h / presencialidad 0%

Sistemas de evaluación

- 01 Asistencia y participación activa los talleres semanales de discusión de la elaboración progresiva del trabajo de investigación: 10%
- 02 Asistencia a tutorías: 10%
- 03 Entrega puntual de los trabajos previos: 10%
- 04 Defensa oral del trabajo: 30%
- 05 Cumplimiento de los criterios de investigación internacional en los congresos vinculados al tema y en los eventos artísticos y/o de diseño: 40%

Campus de Diseño en Barcelona

Eina está ubicada en un entorno privilegiado, a las puertas del Parque Natural de Collserola. El campus está formado por la sede en los Jardines de Can Sentmenat y por las instalaciones en Eina Bosc, con 1.500 metros cuadrados de talleres de creación y experimentación. En los equipamientos de las dos sedes siempre encontrarás a un profesional que te asesorará dentro y fuera del horario lectivo: taller de maquetas y prototipos, taller de creación gráfica, biblioteca, plató de fotografía, aulas de informática, espacios expositivos...

En tu desarrollo profesional es fundamental el contacto con empresas, instituciones y profesionales. Tu formación se reforzará gracias a los proyectos reales desarrollados y en la experiencia laboral adquirida. En el caso de que tengas interés en realizar prácticas en una empresa, desde Eina se facilitará la gestión del convenio pertinente. Por otra parte, el centro pone a tu disposición el servicio de la bolsa de trabajo.

Contacto

Eina Sentmenat

Passeig Santa Eulàlia, 25 · 08017 Barcelona

Sortida 9 Ronda de Dalt

Bus: H2 / H4 / V3 / V7 / V9 / 68 / 75 / 130

FGC: Peu del Funicular / Sarrià / Reina Elisenda

Teléfono: 672 31 86 57

Horario: de lunes a viernes de 9 a 18 h

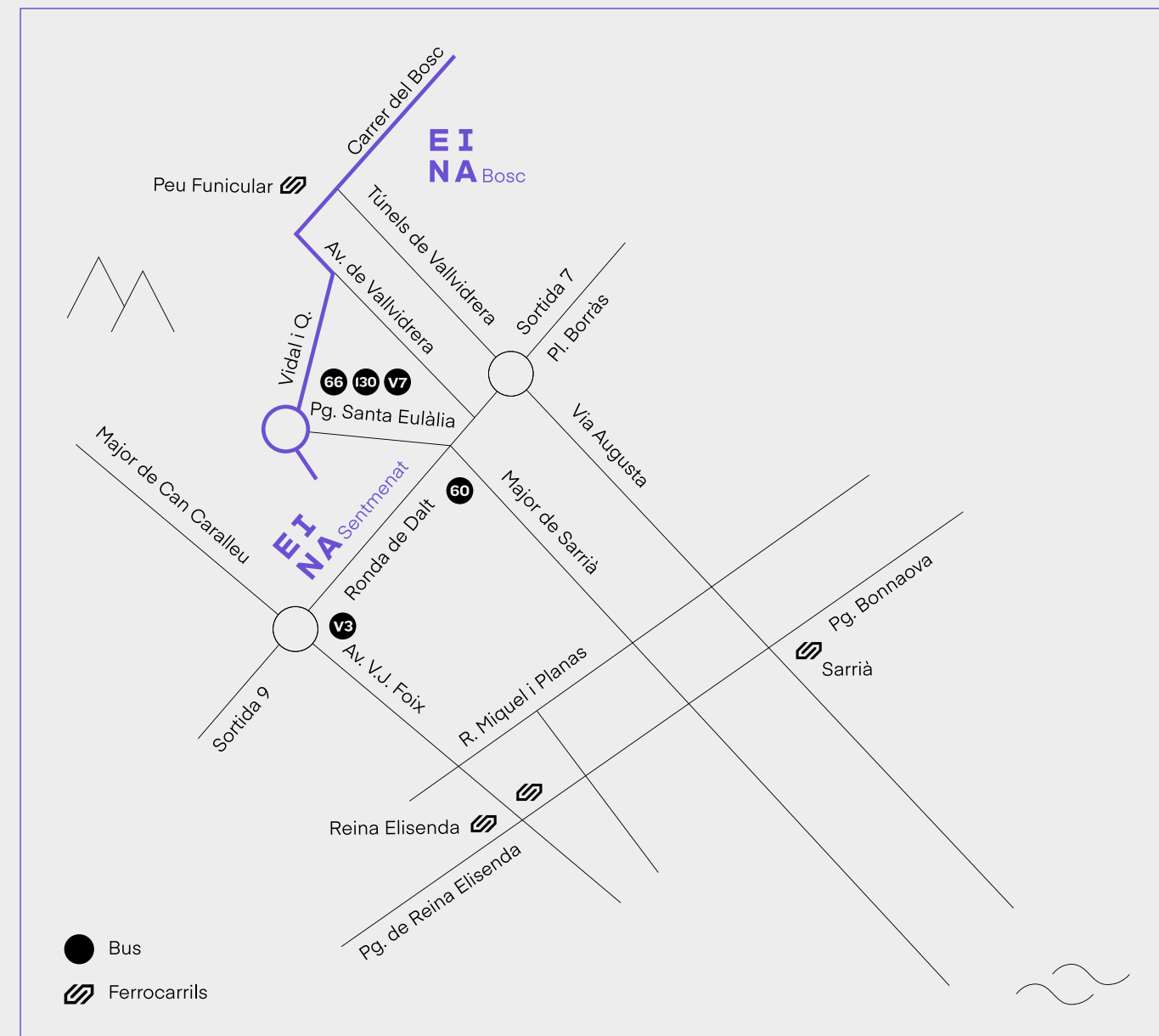
Eina Bosc

Carrer del Bosc, 2 · 08017

FGC: Peu del Funicular

Teléfono: 675 78 48 03

Horario: de lunes a viernes de 8 a 20 h

Email

postgraus@eina.cat

Instagram

[@Einabcn](https://www.instagram.com/Einabcn)

Tik Tok

[@Einabcn](https://www.tiktok.com/@Einabcn)

Facebook

[@Einadisseny](https://www.facebook.com/Einadisseny)

X

[@Einabcn](https://www.x.com/Einabcn)

YouTube

[@Einadisseny](https://www.youtube.com/@Einadisseny)

LinkedIn

[@Einadissenybarcelona](https://www.linkedin.com/company/Einadissenybarcelona)

Eina Centre Universitari
Fundació Eina
Disseny Art Barcelona

Centre adscrit

Universitat
Autònoma
de Barcelona