

Análisis y Crítica del Diseño

Lara García Díaz, Ona Harster Prats, Genís Senén Gilabert,
Jeffrey Swartz

Profesor responsable: Lara García Díaz

Contenido: 1,2,3,4,5

Código: 108063

Créditos: 3 ECTS

Curso: 4

Semestre: 1

Tipo: Obligatoria

Materia:

Horarios:

Contenido	Horario	Profesor
1	Lunes 08:30 - 10:00	Lara García Díaz Ona Harster Prats
2	Lunes 08:30 - 10:00	Lara García Díaz Genís Senén Gilabert
3	10:00 - 11:30	Lara García Díaz
4	Lunes 10:15 - 11:45	Lara García Díaz Jeffrey Swartz
5	Lunes 10:15 - 11:45	Ona Harster Prats Lara García Díaz

Presentación de la asignatura

Análisis y crítica del diseño profundiza en las capacidades críticas y analíticas del estudiante a partir del examen reflexivo de proyectos, discursos y prácticas del diseño contemporáneo. La asignatura busca consolidar una mirada autónoma, argumentada y comprometida, capaz de interpretar el diseño no solo como una práctica proyectual, sino también como un fenómeno cultural, social y político. Se trabajan herramientas propias del análisis crítico desde diversas perspectivas y se fomenta el diálogo con otros lenguajes disciplinares como la filosofía, la sociología, la estética o los estudios culturales. A través del análisis de casos, lecturas especializadas y ensayos críticos, el alumnado desarrolla una posición propia ante los retos actuales del diseño y adquiere las competencias necesarias para generar discursos rigurosos en contextos académicos y profesionales. Esta asignatura está especialmente orientada a reforzar la capacidad del estudiante para evaluar, contextualizar y argumentar sus propios proyectos, así como para intervenir en el debate contemporáneo sobre el papel del diseño en la transformación del mundo.

Resultados de aprendizaje de la titulación

Habilidades

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

Emitir juicios de valor sobre proyectos de diseño, interpretando los datos y justificando su análisis crítico a partir de los conocimientos adquiridos sobre comunicación gráfica, espacios y objetos, así como de los textos de referencia.

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

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

Competencias

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

Conocimientos

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

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

Demostrar un dominio suficiente del inglés, equivalente al nivel B1 del MCER, tanto en contextos comunicativos como para acceder a conocimientos y contextos culturales del diseño y sus ámbitos adyacentes.

Resultados de aprendizaje de la materia

Conocimientos

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

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

Contenido: 1

Breve descripción:

Análisis y crítica del diseño es una asignatura avanzada, situada en el último año del Grado en Diseño de EINA, que profundiza en las capacidades críticas y analíticas del estudiante mediante el examen reflexivo de proyectos, discursos y prácticas del diseño contemporáneo. La asignatura busca consolidar una mirada autónoma, argumentada y comprometida, capaz de interpretar el diseño no solo como una práctica proyectual, sino también como un fenómeno cultural, social y político.

Se trabajan herramientas propias del análisis crítico desde distintas perspectivas y se fomenta el diálogo con otros lenguajes disciplinares como la filosofía, la sociología, la estética o los estudios culturales. Mediante seminarios, análisis de casos, lecturas especializadas y ensayos críticos, el alumnado desarrolla una posición propia ante los retos actuales del diseño y adquiere las competencias necesarias para elaborar discursos rigurosos en contextos académicos y profesionales.

Esta asignatura está especialmente orientada a reforzar la capacidad del estudiante para evaluar, contextualizar y argumentar sus proyectos, así como para intervenir en el debate contemporáneo sobre el papel del diseño en la transformación del mundo.

Objetivos formativos:

Afianzar una capacidad crítica autónoma para analizar proyectos, discursos y prácticas del diseño desde una perspectiva informada, reflexiva y argumentada.

Contextualizar histórica, cultural y políticamente las prácticas del diseño, comprendiendo su relación con los sistemas sociales, económicos, ecológicos y tecnológicos.

Dominar herramientas y metodologías de análisis y crítica procedentes de diferentes campos del conocimiento, como la filosofía, la estética, la sociología o los estudios culturales.

Desarrollar una mirada ética y comprometida hacia el papel del diseñador o diseñadora como agente cultural y social, capaz de influir en la transformación de su entorno.

Fomentar la expresión escrita y oral mediante la producción de textos críticos, ensayos argumentativos y presentaciones rigurosas en contextos académicos y profesionales.

Establecer conexiones entre teoría y práctica, reforzando la capacidad del estudiante para interpretar, justificar y posicionar sus proyectos en el marco del pensamiento contemporáneo en diseño.

Favorecer el debate y la participación activa como medio para contrastar puntos de vista, enriquecer el pensamiento crítico y consolidar una comunidad de aprendizaje comprometida con la reflexión sobre el diseño.

Recomendaciones

Adopta una actitud abierta y reflexiva ante las ideas, discursos y puntos de vista que se trabajarán en clase. Esta asignatura no busca ofrecer respuestas cerradas, sino fomentar el pensamiento crítico y el cuestionamiento constructivo.

Mantén una lectura constante y activa de los materiales propuestos. Los textos teóricos son una herramienta fundamental para comprender los debates actuales sobre diseño y desarrollar una mirada informada.

Participa activamente en debates, seminarios y presentaciones, ya que la construcción colectiva del conocimiento y el intercambio de argumentos son claves para el aprendizaje crítico.

Cuida la redacción de los textos y ensayos, tanto en el fondo como en la forma. La expresión escrita es una herramienta esencial para el análisis y la construcción del pensamiento.

Relaciona los contenidos teóricos con tus propios proyectos, buscando maneras de aplicar el pensamiento crítico a la práctica del diseño.

Sé riguroso/a con las fuentes: cita correctamente, contrasta la información y construye argumentos sólidos y bien fundamentados.

Organiza bien tu tiempo: la asignatura requiere dedicación regular, especialmente a la lectura de textos y la elaboración de ejercicios escritos.

Contenidos y metodología

Breve descripción:

La asignatura aborda los fundamentos teóricos y metodológicos del análisis y la crítica del diseño contemporáneo, con especial énfasis en el desarrollo de una mirada autónoma y argumentada. Se trabajan marcos de pensamiento procedentes de la filosofía, la estética, la sociología y los estudios culturales, aplicados al estudio de casos concretos, proyectos y discursos del diseño. Los contenidos incluyen la reflexión sobre el papel del diseñador como agente cultural, la dimensión ética y política del diseño, los procesos de legitimación del valor simbólico de los objetos y la construcción de relatos críticos. También se hace hincapié en las técnicas de expresión escrita y oral para formular textos argumentativos y participar en debates especializados.

Metodología docente:

1. Cápsulas de contenido impartidas por la docente

La docente ofrece cápsulas breves y específicas para introducir marcos teóricos, corrientes de pensamiento, referentes clave o herramientas metodológicas concretas. Sirven para contextualizar debates, orientar la lectura de textos y apoyar los procesos de análisis y escritura crítica. Se pueden ofrecer presencialmente o como recursos en línea para consulta asíncrona.

2. Seminarios de lectura y debate colectivo

Se proponen lecturas teóricas y críticas que se trabajan activamente en el aula mediante seminarios participativos. El objetivo es fomentar la comprensión profunda de los textos, estimular el pensamiento crítico y generar espacios de diálogo entre el alumnado. Cada sesión puede estar dinamizada por estudiantes que asumen el papel de moderadores o ponentes.

3. Análisis de casos y prácticas de escritura crítica

A partir de proyectos, objetos o situaciones del diseño contemporáneo, se proponen análisis escritos que integran los marcos teóricos trabajados en clase. Estas prácticas favorecen la aplicación de los conocimientos adquiridos y potencian la capacidad argumentativa y comunicativa del alumnado.

Actividades formativas:

Lectura y análisis de textos teóricos y críticos

Los estudiantes realizan lecturas semanales de textos seleccionados y elaboran fichas de análisis o comentarios críticos breves para preparar los seminarios. Este ejercicio favorece la comprensión de conceptos clave y la familiarización con distintas voces del pensamiento contemporáneo.

Debates y seminarios dirigidos

Los contenidos se trabajan colectivamente sesión a sesión mediante debates y seminarios, a menudo moderados por los propios estudiantes. Esta actividad fomenta la participación activa, la capacidad argumentativa y el intercambio de ideas.

Análisis de casos y producción de ejercicios escritos

Se encargan análisis críticos de casos del diseño contemporáneo, relacionándolos con los marcos teóricos trabajados. Estas prácticas pueden ser breves o extensas y se realizan tanto individualmente como en grupo.

Redacción y presentación de un ensayo

Cada estudiante realiza un ensayo crítico sobre un tema elegido en coordinación con la docente. La actividad incluye la búsqueda bibliográfica, la definición de la estructura, la escritura progresiva del texto y la presentación oral de los resultados.

Tutorías de seguimiento

Se programan tutorías individuales o en grupos pequeños durante el curso para orientar la lectura, la redacción de ejercicios y la elaboración del ensayo final, favoreciendo un aprendizaje personalizado y progresivo.

Evaluación

Normativa general de evaluación

Para considerar superada una asignatura, será necesario obtener una calificación mínima de 5,0. Una vez superada la asignatura, esta no podrá ser objeto de una nueva evaluación.

La mención de matrícula de honor puede otorgarse al alumnado con una calificación igual o superior a 9,0. El número de matrículas de honor concedidas no puede superar el cinco por ciento de las personas matriculadas en una asignatura durante el período académico correspondiente, salvo si el total de personas matriculadas es inferior a veinte, en cuyo caso podrá concederse una sola matrícula de honor.

Se considerará «No Evaluable» (NA) al estudiante que no haya entregado todas las evidencias de aprendizaje o no haya asistido al 80 % de las clases sin justificar sus ausencias. En caso de ausencia justificada, el estudiante deberá contactar con el profesor al reincorporarse para determinar cómo recuperar las actividades a las que no haya asistido.

Si el estudiante comete cualquier irregularidad que pueda dar lugar a una variación significativa de la calificación de una actividad de evaluación, dicha actividad se calificará con un 0, con independencia del procedimiento disciplinario que pueda iniciarse. En caso de varias irregularidades en las actividades de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta será 0.

Cada asignatura definirá el uso de herramientas de IA generativa en las actividades evaluables conforme a uno de los tres niveles siguientes: uso no permitido; uso restringido a tareas concretas indicadas por el profesorado; o uso permitido como parte del proceso de trabajo, siempre que se declare y justifique.

Cuando la IA haya intervenido de manera relevante en una actividad evaluable, el estudiante deberá declarar qué herramienta ha utilizado, con qué finalidad, en qué fase del trabajo y qué revisión, selección o transformación ha realizado posteriormente.

Sistema de evaluación continua

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

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

La asignatura no podrá aprobarse si no se han aprobado todos los trabajos.

La evaluación de la asignatura se basa en un seguimiento continuo del proceso de aprendizaje del estudiante, teniendo en cuenta tanto la participación activa en clase como la calidad de los trabajos escritos presentados.

La asistencia regular y la implicación en debates y seminarios son elementos fundamentales para desarrollar una mirada crítica y argumentada. Los ejercicios escritos deben demostrar capacidad interpretativa, solidez conceptual y una posición crítica propia ante los discursos y prácticas del diseño contemporáneo. Se valorarán especialmente la coherencia argumentativa, la claridad expositiva y el rigor en el uso de fuentes bibliográficas.

De este modo, el sistema de evaluación será el siguiente:

Asistencia a clase y participación: 10 %

Análisis de lecturas y debate colectivo: 30 %

Análisis de casos y producción de ejercicios escritos: 30 %

Redacción y presentación de un ensayo: 30 %

Proceso de revisión

La revisión podrá solicitarse al profesor o profesora y se llevará a cabo conforme al calendario académico.

Bibliografía y recursos

Alexander, C.; Ishikawa, S; Silverstein, M, 1977, A pattern language: towns, buildings, construcció, Oxford University Press.

Alexander, C., A, 1979, Timeless way of building, Oxford University Press.

Certeau, M. de, (1945), 2007. La invenció del quotidià. 1 Arts del fer, col. L'ofici de la història, Mèxic DC: Universitat Iberoamericana.

Certeau, M. D'et al. (1945) 2011, La Invention Du Quotidien. 2. Habiter, Cusiner, col. Foli Essais, París: Gallimard.

Dols, José A., 1974. Funció de l'arquitectura moderna, Barcelona: Salvat.

Basombrío, MA, (2008), De la filosofia del jo a l'hermenèutica del si mateix. Un recorregut per l'obra de Paul Ricoeur, col. Estudis i Assajos núm. 115, Universitat de Màlaga.

Frampton, K. (1980) 2009, Modern Architecture: A Critical History (World of Art), Londres: Thames &

Hudson (4a ed, rev. i ampl.).

Frampton, K., 1983 "Towards a Critical Regionalisme: Six Points per Architecture of Resistance", Foster H., (ed.), The Anti-Aesthetic. Essays on postmodern culture. Seattle: Bay Press.

Heidegger, M., (1923) 2008, Introducció a la investigació fenomenològica, Madrid: Editorial Síntesi.

Heidegger, M., (1947) 2000, Carta sobre l'humanisme, Madrid: Aliança Editorial.

Heidegger, M., (1950) 1968, What is a thing?, Xicago: Henry Regnery, Co.

Heidegger, M., (1951) "Construir, habitar, pensar". A De Barañano, KM, 1990, Chillida-Heidegger- Husserl. El concepte despai en la filosofia i plàstica del segle XX. IX Cursos d'Estiu, II Cursos

Europeus, Universitat del País Basc.

Heidegger, M., (1969) 1999, Temps i Ser, Madrid: Editorial Tecnos.

Heidegger, M., (1975) 2000. Els problemes fonamentals de la fenomenologia. Madrid: Ed. Trotta.

Homans, G., 1958, "Social behavior as exchange", a The American Journal of Sociology, 63, The University of Chicago.

Jacobs, J., (1961), 2011, Mort i vida de les grans ciutats (americanes), Madrid: Capità Swing.

Mumford, L., (1924), 1955, Sticks & Stones, en estudi d'American architecture and civilization, Nova York: Dover Publications, Inc., (2a ed. rev.). Norberg-Schulz, C., (1965) 1998, Intencions en arquitectura, Barcelona: Gustavo Gili. Norberg-Schulz, C., (1971) 1975, Existència, espai i arquitectura, Madrid: Blume. Norberg-Schulz, C., (1974) 1999, Arquitectura occidental, Barcelona: Gustavo Gili. Norberg-Schulz, C., (1979) 1980, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, Milà: Rizzoli

Relph, E., (1976), 2022, Place and Placelessness (Research in Planning and Design), Nova York: SAGE Publications Ltd.

Ricoeur, P., (1969) Li conflit des interpretations. Essais d'herméneutique, París: Seuil.

Rogers, EN, (1954) "Continuità", a Casabella-Continuità, núm. 199, Milà: gener

Rogers, EN, (1954) "Li va responsabilitzar vers la tradizione", a Casabella-Continuità, núm. 202, Milà: agost.

Rogers, EN, (1955) "Li preesistenze ambientali el tema pratici contemporanei", a Casabella-Continuità, núm. 204, Milà: febrer 1955.

- Rogers, EN, 1957, "Continuïta o crisi?", a Casabella-Continuïta, núm. 215, Milà: abril-maig.
- Rogers, EN, (1958) 2002, Esperiença de l'architettura, Milà: Skira.
- Rogers, EN, (1968) 2009, Editorial d'architettura, Terni: Zandonai.
- Rogers, EN, (1981) Gli elementi del fenomen architettonico, Milà: Guia.
- Rudofsky, B., (1964) 1987, Architecture without architects, a short introduction to non-pedigreed architecture, University of New Mexico Press.
- Ponty, M., (1945), 1975, Fenomenologia de la percepció. Barcelona: Península.
- Sharr, A., (2022) Heidegger sobre l'arquitectura (Pensadores sobre l'arquitectura), Barcelona: Reverte.
- Tuan, YF, (1996), 2005, Cosmos i llar: un punt de vista cosmopolita, Santa Creu de Tenerife: Melusina.
- Tuan, YF, (1977) Space and Place: Perspective of Experience, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Tuan, YF, (1974), 1990, Topophilia: a study of enviromental perception, attituds, and values, New York: Columbia University Press.
- Unwin, S., (1997) 2003, Anaylising architecture, Londres: Routledge.
- Zumthor, P., (2004) 2014, Pensar l'arquitectura, Barcelona: Gustavo Gili.

Contenido: 2

Breve descripción:

Análisis y Crítica se concibe como un taller de pensamiento contemporáneo en arte y diseño. No se trata de una asignatura propiamente teórica, sino experimental: se propone una aproximación a distintos aspectos del pensamiento y la filosofía contemporáneos y se experimenta con su transferencia a la práctica y la investigación en arte y diseño. Al mismo tiempo, la asignatura aborda el arte y el diseño como vehículos para elaborar pensamiento complejo.

Objetivos formativos:

1. Desarrollar capacidades de lectura atenta, centrándose especialmente en la comprensión de conceptos y marcos teóricos de cierta complejidad.
2. Adquirir hábitos de presentación y discusión propios del debate académico y, por tanto, diferentes de los que caracterizan la presentación de proyectos de diseño de orientación comercial.
3. Establecer vínculos entre los planteamientos críticos del diseño actual y los que se originan en otros ámbitos académicos de las humanidades y las ciencias sociales.

Recomendaciones

Se recomienda cursar esta asignatura en relación con las asignaturas del Trabajo de Fin de Grado vinculadas a las menciones de Cultura del Diseño y Creación Visual.

Contenidos y metodología

Breve descripción:

La asignatura adopta el formato de un programa de seminarios: las sesiones se basan generalmente en el análisis y la discusión de textos.

La primera parte del programa de seminarios será dirigida por el profesor a partir de una lectura obligatoria para todo el grupo. El libro central de esta parte del curso se escoge en función de la actualidad de su aportación al pensamiento contemporáneo y de la relevancia de sus argumentos para desarrollar una discusión desde la perspectiva del diseño y el arte actuales.

La segunda parte consistirá en seminarios dirigidos por el alumnado. Se realizará una búsqueda de lecturas que respondan a los ámbitos de interés que cada estudiante esté definiendo en relación con sus propias investigaciones. Cada estudiante seleccionará una lectura para dirigir una sesión de seminario sobre ella; la lectura será obligatoria y se analizará colectivamente con todo el grupo.

Metodología docente:

Parte de las sesiones serán seminarios dirigidos por el profesor. Se basarán en una lectura obligatoria y se plantearán ejercicios relacionados con ella para establecer vínculos entre las reflexiones del texto y procesos de creación y diseño contemporáneos.

Otra parte de las sesiones responderá a un programa de seminarios dirigido por los estudiantes. Se propondrán ejercicios relativos a la selección de lecturas, su análisis y la preparación de exposiciones en clase, para las cuales también se emplearán metodologías creativas.

Actividades formativas:

1. Ejercicios creativos relacionados con la lectura obligatoria del curso, realizados en relación con las distintas sesiones de seminario.
2. Dirección de una sesión de seminario a partir de una lectura propuesta por el propio estudiante.
3. Prueba escrita final: una aproximación ensayística que relacione aspectos del pensamiento contemporáneo con reflexiones sobre arte y diseño.

Evaluación

Normativa general de evaluación

Para considerar superada una asignatura, será necesario obtener una calificación mínima de 5,0. Una vez superada la asignatura, esta no podrá ser objeto de una nueva evaluación.

La mención de matrícula de honor puede otorgarse al alumnado con una calificación igual o superior a 9,0. El número de matrículas de honor concedidas no puede superar el cinco por ciento de las personas matriculadas en una asignatura durante el período académico correspondiente, salvo si el total de personas matriculadas es inferior a veinte, en cuyo caso podrá concederse una sola matrícula de honor.

Se considerará «No Evaluable» (NA) al estudiante que no haya entregado todas las evidencias de aprendizaje o no haya asistido al 80 % de las clases sin justificar sus ausencias. En caso de ausencia justificada, el estudiante deberá contactar con el profesor al reincorporarse para determinar cómo recuperar las actividades a las que no haya asistido.

Si el estudiante comete cualquier irregularidad que pueda dar lugar a una variación significativa de la calificación de una actividad de evaluación, dicha actividad se calificará con un 0, con independencia del procedimiento disciplinario que pueda iniciarse. En caso de varias irregularidades en las actividades de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta será 0.

Cada asignatura definirá el uso de herramientas de IA generativa en las actividades evaluables conforme a uno de los tres niveles siguientes: uso no permitido; uso restringido a tareas concretas indicadas por el profesorado; o uso permitido como parte del proceso de trabajo, siempre que se declare y justifique.

Cuando la IA haya intervenido de manera relevante en una actividad evaluable, el estudiante deberá declarar qué herramienta ha utilizado, con qué finalidad, en qué fase del trabajo y qué revisión, selección o transformación ha realizado posteriormente.

Sistema de evaluación continua

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

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

1. Ejercicios creativos relacionados con la lectura obligatoria del curso: 20 %
2. Dirección de una sesión de seminario a partir de una lectura propuesta por el propio estudiante: 30 %

3. Prueba escrita final: 30 %

4. Asistencia y participación activa en los seminarios: 20 %.

Proceso de revisión

Se fijarán una fecha y una hora para la revisión una vez comunicadas las calificaciones provisionales.

Bibliografía y recursos

Antonelli, Paola (2011). Critical Design, Domus

Bierut, Michael (1989). Why Designers Can't Think. Online en: <https://risd.generic.cx/why.html>

Butler Judith (2001). ¿Qué es la crítica? Un ensayo sobre la virtud de Foucault

Joost, Gesche (2007). Design as Rhetoric McCarthy, Steven (2012). Designer as Author Activist

Pelta, Raquel (2012), Diseño y activismo. Un poco de historia, Monográfica

Prado, Luiza (2014). Questioning the Critical in Critical Design, Medium

Twemlow, Alice (2017). Sifting the Trash History of Design Criticism, Ch 5, pp. 234-252

Manifiestos sobre diseño / Design Manifestos

Designers Against Monoculture (2001). ENG+CAT

Engenström, Ulla (2005). Draft Craft Manifiesto, On Making and Consuming Things

Jongerius H. y Schouwenberg, L. (2015). Beyond the New A Search for Ideals in Design

Mari, Enzo (1999). Barcelona Manifiesto ENG

Contenido: 3

Breve descripción:

Análisis y Crítica del Diseño se plantea como un seminario de pensamiento crítico, teoría de la imagen y cultura visual orientado al estudio del diseño y de las prácticas culturales contemporáneas. La asignatura introduce marcos conceptuales procedentes de la teoría crítica, los estudios culturales, la estética y la crítica de los medios para analizar cómo las imágenes, los objetos, los espacios, las plataformas y los discursos de diseño producen significados, valores, imaginarios y formas de subjetividad.

Mediante la lectura y discusión de textos teóricos, el visionado y análisis de materiales visuales y audiovisuales, y distintos ejercicios de escritura y producción sonora, el alumnado aprenderá a utilizar los conceptos como herramientas de investigación. El curso trabajará especialmente la capacidad de delimitar un objeto de estudio, formular una pregunta, seleccionar e interpretar evidencias y construir una argumentación crítica propia.

El proceso culminará en la elaboración progresiva de un ensayo crítico en formato sonoro, desarrollado a partir de un seminario dirigido por el alumnado, un dossier de investigación, un guion y una pieza final. La asignatura está especialmente vinculada a la teoría y la investigación en diseño, pero permite trabajar con casos del diseño gráfico, de espacios y de producto, la creación visual y otras prácticas culturales contemporáneas. También ofrece herramientas conceptuales y metodológicas útiles para desarrollar el Trabajo de Fin de Grado.

Objetivos formativos:

1. Desarrollar capacidades de lectura atenta y comprensión de textos teóricos, identificando sus conceptos principales, argumentos e implicaciones para el análisis del diseño y la cultura visual.
2. Conocer y aplicar marcos conceptuales procedentes de la teoría crítica, los estudios culturales, la estética, la teoría de la imagen y la crítica de los medios.
3. Analizar imágenes, objetos, espacios, interfaces, dispositivos y discursos de diseño atendiendo a sus dimensiones formales, culturales, sociales, políticas, económicas y tecnológicas.
4. Distinguir entre descripción, contextualización, interpretación y juicio crítico, y articular estas operaciones de forma coherente dentro de un proceso de análisis.
5. Formular preguntas de investigación y construir argumentos fundamentados mediante la selección e interpretación de evidencias visuales, materiales, textuales, sonoras o audiovisuales.
6. Desarrollar capacidades de expresión escrita y oral propias del ámbito académico y explorar las posibilidades del ensayo sonoro como forma de investigación y comunicación crítica.

7. Contrastar interpretaciones e incorporar la crítica como parte del proceso de trabajo, mediante actividades de discusión colectiva, revisión entre iguales y reformulación de argumentos.

8. Transferir los conocimientos y herramientas metodológicas de la asignatura a los propios proyectos de diseño y a los procesos de investigación vinculados al Trabajo de Fin de Grado.

Recomendaciones

Se recomienda mantener una actitud abierta, reflexiva y participativa ante los textos, casos y discusiones planteados durante el curso. La asignatura requiere dedicación regular a la lectura, la preparación de seminarios y el desarrollo progresivo de los ejercicios de análisis, el guion y la pieza sonora.

No se presupone una formación previa específica en filosofía, teoría crítica o estudios culturales, pero sí disposición para trabajar con textos conceptualmente complejos, formular preguntas, contrastar interpretaciones y revisar los propios argumentos. Algunas lecturas o recursos complementarios pueden estar disponibles en inglés.

Se recomienda relacionar los contenidos con los intereses, proyectos y ámbito de especialización de cada estudiante. La asignatura resulta pertinente para el alumnado de cualquier mención que desee profundizar en el análisis cultural, social y político de imágenes, objetos, espacios, plataformas y prácticas de diseño.

Si se cursa simultáneamente con el Trabajo de Fin de Grado, se recomienda aprovechar las lecturas, las herramientas de análisis y los ejercicios de escritura para reforzar la formulación conceptual y metodológica de la propia investigación.

Contenidos y metodología

Breve descripción:

Los contenidos se organizan en cinco bloques temáticos que permiten abordar el diseño y la cultura visual contemporánea desde diferentes tradiciones del pensamiento crítico:

1. Crítica, ideología e industria cultural.

Genealogías y funciones de la crítica cultural. Las imágenes, los objetos y los productos culturales como espacios de producción, circulación y disputa ideológica. Cultura de masas, industria cultural, reproducción técnica, mercantilización y estandarización.

2. Temporalidades culturales e imaginarios de futuro.

Relaciones entre cultura, memoria y temporalidad. Nostalgia, retromanía, hauntología y cancelación del futuro. Repetición, novedad y persistencia del pasado en la producción cultural contemporánea.

3. Imagen, afecto y juicio estético.

Categorías estéticas contemporáneas, afectos ordinarios y formas de valoración cultural. Producción, circulación y consumo de imágenes en el capitalismo tardío. Relaciones entre experiencia estética, mercado y construcción del gusto.

4. Plataformas, subjetividad y economías de la atención.

Plataformas digitales, diseño de interfaces, producción de hábitos y formas de subjetivación. Afectos digitales, economías de la atención y condiciones sociales y políticas de los entornos conectados.

5. Representación, alteridad y poder.

La representación como práctica cultural y política. Construcción de identidades y alteridades a través de imágenes y discursos. Mirada, colonialidad, estereotipo y autoridad cultural en la producción de imaginarios visuales.

Metodología docente:

- Cápsulas conceptuales y contextualización teórica.

La docente introducirá los marcos teóricos, conceptos y debates centrales mediante exposiciones breves, materiales visuales y audiovisuales y ejemplos del diseño y la cultura contemporáneos.

- Seminarios de lectura y discusión colectiva.

El alumnado preparará las lecturas obligatorias y participará en sesiones destinadas a reconstruir sus argumentos, aclarar conceptos, formular preguntas y contrastar interpretaciones.

- Visionado y análisis de casos.

Los conceptos se aplicarán a películas, fotografías, campañas, objetos, interfaces, videojuegos, piezas artísticas, espacios y otras producciones culturales. Se practicará la distinción entre descripción formal, contextualización, evidencia, interpretación y juicio crítico.

- Seminarios con personas invitadas.

La programación podrá incorporar profesionales e investigadoras que permitan profundizar en los contenidos y observar cómo una investigación crítica se traslada a lenguajes públicos, especialmente al ensayo audiovisual y sonoro.

- Seminarios dirigidos por el alumnado.

En la segunda parte del curso, el alumnado trabajará en parejas. Cada estudiante seleccionará un fragmento teórico vinculado a un ámbito temático compartido. La pareja formulará una pregunta, seleccionará un corpus y dirigirá una sesión de análisis y discusión que servirá de prototipo del futuro ensayo sonoro.

- Desarrollo progresivo de un ensayo crítico en formato sonoro.

El proyecto final se organizará en distintas fases: microensayo inicial, selección de lecturas y caso, dirección del seminario, dossier de investigación, escaleta, guion, ensayo, grabación y revisión de la pieza final.

- Crítica, revisión entre iguales y tutorías.

La crítica se entenderá como una práctica formativa y conversacional. Los ejercicios y guiones recibirán comentarios docentes, discusión colectiva, revisión entre iguales y posterior reformulación.

Actividades formativas:

- Lecturas, ejercicios y participación en los seminarios: 20 %

Preparación de lecturas comunes, fichas y ejercicios breves; participación argumentada en debates; visionados y análisis colectivos; microensayo crítico sonoro individual.

- Dirección de una sesión de seminario: 25 %

Trabajo en parejas. Selección y contextualización de dos fragmentos teóricos, formulación de una pregunta compartida, análisis de un caso o corpus y dirección de una discusión o ejercicio colectivo. La contribución de cada estudiante deberá ser identificable.

- Dossier de investigación y guion preliminar: 20 %

Delimitación del caso, pregunta de investigación, marco teórico, selección de evidencias, hipótesis, escaleta y primera versión del guion sonoro. Incluye la revisión derivada del seminario y de las tutorías.

- Ensayo crítico en formato sonoro: 35 %

Producción en parejas de una pieza sonora de 10-12 minutos, acompañada del guion final, la bibliografía y los créditos de los materiales utilizados, y una breve memoria crítica sobre las decisiones conceptuales, narrativas y sonoras.

Nota sobre la evaluación continua

La asistencia regular es necesaria para seguir la evaluación continua, especialmente en sesiones de seminario, crítica, ensayo y grabación. La calificación de la participación se basará en la preparación de las sesiones, la calidad de las aportaciones y la capacidad de escuchar, contrastar y revisar argumentos.

En esta asignatura, el uso de herramientas de IA generativa en las actividades evaluables se define conforme a uno de los tres niveles siguientes: uso no permitido; uso restringido a tareas concretas indicadas por el profesorado; o uso permitido como parte del proceso de trabajo, siempre que se declare y justifique.

Cuando la IA haya intervenido de manera relevante en una actividad evaluable, el estudiante deberá declarar qué herramienta ha utilizado, con qué finalidad, en qué fase del trabajo y qué revisión, selección o transformación ha realizado posteriormente.

Evaluación

Normativa general de evaluación

Para considerar superada una asignatura, será necesario obtener una calificación mínima de 5,0. Una vez superada la asignatura, esta no podrá ser objeto de una nueva evaluación.

La mención de matrícula de honor puede otorgarse al alumnado con una calificación igual o superior a 9,0. El número de matrículas de honor concedidas no puede superar el cinco por ciento de las personas matriculadas en una asignatura durante el período académico correspondiente, salvo si el total de personas matriculadas es inferior a veinte, en cuyo caso podrá concederse una sola matrícula de honor.

Se considerará «No Evaluable» (NA) al estudiante que no haya entregado todas las evidencias de aprendizaje o no haya asistido al 80 % de las clases sin justificar sus ausencias. En caso de ausencia justificada, el estudiante deberá contactar con el profesor al reincorporarse para determinar cómo recuperar las actividades a las que no haya asistido.

Si el estudiante comete cualquier irregularidad que pueda dar lugar a una variación significativa de la calificación de una actividad de evaluación, dicha actividad se calificará con un 0, con independencia del procedimiento disciplinario que pueda iniciarse. En caso de varias irregularidades en las actividades de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta será 0.

Cada asignatura definirá el uso de herramientas de IA generativa en las actividades evaluables conforme a uno de los tres niveles siguientes: uso no permitido; uso restringido a tareas concretas indicadas por el profesorado; o uso permitido como parte del proceso de trabajo, siempre que se declare y justifique.

Cuando la IA haya intervenido de manera relevante en una actividad evaluable, el estudiante deberá declarar qué herramienta ha utilizado, con qué finalidad, en qué fase del trabajo y qué revisión, selección o transformación ha realizado posteriormente.

Sistema de evaluación continua

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

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

Lecturas, ejercicios y participación en los seminarios: 20 %

Dirección de una sesión de seminario: 25 %

Dossier de investigación y guion preliminar: 20 %

Ensayo crítico en formato sonoro: 35 %

Proceso de revisión

No se podrá aprobar la asignatura si no se han aprobado todos los trabajos.

Bibliografía y recursos

Bibliografía básica

Benjamin, W. (2003). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Itaca.

Fisher, M. (2018). Los fantasmas de mi vida: Escritos sobre depresión, hauntología y futuros perdidos. Caja Negra.

Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (1998). Dialéctica de la Ilustración: Fragmentos filosóficos. Trotta.

Lovink, G. (2019). Tristes por diseño: Las redes sociales como ideología. Consonni.

Ngai, S. (2012). Our aesthetic categories: Zany, cute, interesting. Harvard University Press.

Reynolds, S. (2012). Retromanía: La adicción del pop a su propio pasado. Caja Negra.

Reynolds, S. (2024). Futuromanía. Caja Negra

Said, E. W. (2003). Orientalismo. Debolsillo.

Bibliografía complementaria

Barthes, R. (2021). Lo obvio y lo obtuso: Imágenes, gestos, voces. Paidós.

Hall, S. (Ed.). (1997). Representation: Cultural representations and signifying practices. Sage.

Lorusso, S. (2023). What design can't do: Essays on design and disillusion. Set Margins'.

McHugh, S. (2016). How podcasting is changing the audio storytelling genre. Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media, 14(1), 65–82.

Mirzoeff, N. (2015). How to see the world. Pelican.

Recursos audiovisuales y sonoros

Fiennes, S. (2012). The Pervert's Guide to Ideology. P Guide Productions. Los capítulos y fragmentos concretos de lectura obligatoria se comunicarán a través del Campus Virtual. La bibliografía podrá ampliarse durante el curso de acuerdo con los casos analizados, los seminarios de las personas invitadas y las lecturas seleccionadas por el alumnado.

Contenido: 4

Breve descripción:

Análisis y Crítica es una asignatura cuyo objetivo es fomentar la actitud crítica y el discurso crítico y analítico en sentido general y, más específicamente, en relación con la práctica del diseño. Se plantea como un seminario abierto, con debate e intercambio de ideas. Este enfoque prepara al alumnado para la parte teórica del trabajo final, además de establecer el contexto más amplio de la práctica del diseño.

Objetivos formativos:

El alumnado se dedicará a leer textos críticos y a generar discurso, textual, a través de la obra o mediante proyectos activistas. El rigor académico, la atención a la interpretación y comprensión de conceptos y discursos, así como el fomento de la cultura general, constituyen objetivos formativos. Además, el trabajo en grupo y el diálogo son componentes que deben tenerse presentes durante toda la asignatura.

Recomendaciones

Las lecturas asignadas se comentarán en clase, por lo que será necesario acudir con preparación previa. Se espera una actitud y un comportamiento activos y comprometidos, como corresponde a una asignatura de seminario de esta naturaleza.

Contenidos y metodología

Breve descripción:

Las clases tienen carácter de sesiones de seminario, con la exposición de conceptos y el debate sobre los conceptos presentados como principales nociones metodológicas. Se espera la participación activa de todo el alumnado y la asistencia continuada, así como puntualidad y compromiso con los temas y las dinámicas de grupo.

Metodología docente:

Exposiciones por parte del profesor.

Material y documentación de apoyo: lecturas, documentación visual y recursos bibliotecarios (documentales, revistas).

Trabajo práctico-teórico en clase: trabajos en grupo, debates y ejercicios prácticos.

Presentaciones orales para fomentar el conocimiento de los temas y el trabajo colaborativo.

Visitas externas cuando sean posibles.

Trabajo autónomo mediante trabajos escritos y prácticos.

Actividades formativas:

Clases magistrales, comentarios de textos, reflexión sobre el funcionamiento y la activación de la crítica, presentaciones orales en grupo, comentarios breves escritos y orales, redacción de ensayos tanto académicos como menos formales (literarios, creativos), además de la producción de propuestas de diseño correspondientes a modalidades críticas, que se comentarán en clase.

Evaluación

Normativa general de evaluación

Para considerar superada una asignatura, será necesario obtener una calificación mínima de 5,0. Una vez superada la asignatura, esta no podrá ser objeto de una nueva evaluación.

La mención de matrícula de honor puede otorgarse al alumnado con una calificación igual o superior a 9,0. El número de matrículas de honor concedidas no puede superar el cinco por ciento de las personas matriculadas en una asignatura durante el período académico correspondiente, salvo si el total de personas matriculadas es inferior a veinte, en cuyo caso podrá concederse una sola matrícula de honor.

Se considerará «No Evaluable» (NA) al estudiante que no haya entregado todas las evidencias de aprendizaje o no haya asistido al 80 % de las clases sin justificar sus ausencias. En caso de ausencia justificada, el estudiante deberá contactar con el profesor al reincorporarse para determinar cómo recuperar las actividades a las que no haya asistido.

Si el estudiante comete cualquier irregularidad que pueda dar lugar a una variación significativa de la calificación de una actividad de evaluación, dicha actividad se calificará con un 0, con independencia del procedimiento disciplinario que pueda iniciarse. En caso de varias irregularidades en las actividades de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta será 0.

Cada asignatura definirá el uso de herramientas de IA generativa en las actividades evaluables conforme a uno de los tres niveles siguientes: uso no permitido; uso restringido a tareas concretas indicadas por el profesorado; o uso permitido como parte del proceso de trabajo, siempre que se declare y justifique.

Cuando la IA haya intervenido de manera relevante en una actividad evaluable, el estudiante deberá declarar qué herramienta ha utilizado, con qué finalidad, en qué fase del trabajo y qué revisión, selección o transformación ha realizado posteriormente.

Sistema de evaluación continua

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

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

La asignatura se centra en trabajos escritos y prácticos. Se realizarán trabajos escritos, además de trabajos de contenido crítico, orientados a un trabajo final. Una prueba final evaluará el seguimiento de las lecturas y los contenidos centrales de la asignatura.

- Prácticas y ejercicios, en formato escrito y visual (40 %).
- Un género crítico (20 %); un texto crítico (20 %).
- Presentación oral (20 %). Presentación en grupo sobre un aspecto de la asignatura.
- Trabajo de diseño crítico/especulativo o de activismo gráfico (25 %).
- Prueba final (15 %).

Asistencia y participación en clase (se permite una variación de hasta ± 3 % sobre la nota final).

Proceso de revisión

La revisión se realizará durante el período estipulado al final de la asignatura.

Como base general, es necesario entregar los cuatro trabajos de la asignatura dentro del período de evaluación de la primera convocatoria.

El alumnado que no haya cumplido los requisitos de asistencia ni de participación activa en clase deberá responder a la oportunidad de revisión mediante trabajos adicionales.

No asistir al 80 % de las clases podría comportar la pérdida del derecho a una revisión completa y/o de los beneficios de segundas convocatorias.

Bibliografía y recursos

Antonelli, Paola (2011). Critical Design, Domus

Bierut, Michael (1989). Why Designers Can't Think. Online a: <https://risd.generic.cx/why.html>

Butler Judith (2001). ¿Qué es la crítica?. Un ensayo sobre la virtud de Foucault

Joost, Gesche (2007). Design as Rhetoric McCarthy, Steven (2012). Designer as Author Activist

Pelta, Raquel (2012), Diseño y activismo. Un poco de historia, Monográfica

Prado, Luiza (2014). Questioning the Critical in Critical Design, Medium

Twemlow, Alice (2017). Sifting the Trash History of Design Criticism, Ch 5, pp. 234-252

Manifiestos sobre diseño / Design Manifestos

Designers Against Monoculture (2001). ENG+CAT

Engenström, Ulla (2005). Draft Craft Manifesto, On Making and Consuming Things

Jongerius H. y Schouwenberg, L. (2015). Beyond the New A Search for Ideals in Design

Mari, Enzo (1999). Barcelona Manifesto ENG

Pettis B. y Stark, K.. The Cult of Done Manifesto, ENG + ESP

Eina Centre Universitari
Fundació Eina
Disseny Art Barcelona

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

Contenido: 5

Breve descripción:

Objetivos formativos:

Recomendaciones

Eina Centre Universitari
Fundació Eina
Disseny Art Barcelona

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

Contenidos y metodología

Breve descripción:

Metodología docente:

Actividades formativas:

Evaluación

Normativa general de evaluación

Para considerar superada una asignatura, será necesario obtener una calificación mínima de 5,0. Una vez superada la asignatura, esta no podrá ser objeto de una nueva evaluación.

La mención de matrícula de honor puede otorgarse al alumnado con una calificación igual o superior a 9,0. El número de matrículas de honor concedidas no puede superar el cinco por ciento de las personas matriculadas en una asignatura durante el período académico correspondiente, salvo si el total de personas matriculadas es inferior a veinte, en cuyo caso podrá concederse una sola matrícula de honor.

Se considerará «No Evaluable» (NA) al estudiante que no haya entregado todas las evidencias de aprendizaje o no haya asistido al 80 % de las clases sin justificar sus ausencias. En caso de ausencia justificada, el estudiante deberá contactar con el profesor al reincorporarse para determinar cómo recuperar las actividades a las que no haya asistido.

Si el estudiante comete cualquier irregularidad que pueda dar lugar a una variación significativa de la calificación de una actividad de evaluación, dicha actividad se calificará con un 0, con independencia del procedimiento disciplinario que pueda iniciarse. En caso de varias irregularidades en las actividades de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta será 0.

Cada asignatura definirá el uso de herramientas de IA generativa en las actividades evaluables conforme a uno de los tres niveles siguientes: uso no permitido; uso restringido a tareas concretas indicadas por el profesorado; o uso permitido como parte del proceso de trabajo, siempre que se declare y justifique.

Cuando la IA haya intervenido de manera relevante en una actividad evaluable, el estudiante deberá declarar qué herramienta ha utilizado, con qué finalidad, en qué fase del trabajo y qué revisión, selección o transformación ha realizado posteriormente.

Sistema de evaluación continua

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

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

Proceso de revisión

Eina Centre Universitari
Fundació Eina
Disseny Art Barcelona

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

Bibliografía y recursos