

<b>Código:</b>	43039	<b>Módulo:</b>	<b>M1. Pensamiento Contemporáneo I</b>
<b>Semestre</b>		<b>Créditos ECTS</b>	<b>Tipo</b>
1º		6	Obligatorio
<b>Horas dirigidas (100% presencialidad)</b>		<b>Horas supervisadas (10% presencialidad)</b>	<b>Horas autónomas (0% presencialidad)</b>
40		40	70
<b>Submódulos:</b>	1.1. Creatividad, invención, resignificación 1.2. Comunidades y redes		
<b>Profesorado:</b>	Dr. h. c. Ferran Adrià, Jacques Betillon, Dr. David Casacuberta, Pere Castells, Dr. Jèssica Jaques, Frédéric Lagarrigue, Yves Michaud, Josep Maria Pinto, Josep Perelló, Séverine Rouillan, Dr. Gerard Vilar.		

<b>Submódulo:</b>	<b>1.1. Creatividad, invención, resignificación 1.2. Comunidades y redes</b>
<b>Descripción</b>	

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 la antropología cultural contemporáneos, 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.

<b>Contenido</b>
------------------

### **M1.1. Creatividad, invención, resignificación**

Estudio de las teorías dedicadas al proceso creativo, la invención, la innovación, reinención y resignificación en las prácticas artísticas y de diseño actuales. Este módulo se vinculará a la investigación requerida para la BulliPedia por elBulliFoundation y la Unitat UB-BulliPedia. Los profesores del módulo trabajan sobre dos de las entradas de este proyecto digital: "Proceso creativo" y "Estética, Arte y cocina", en el seno de un equipo de profesores y alumnos de la UAB que bajo, la responsabilidad de Jèssica Jaques y Gerard Vilar, están llevando a cabo sus investigaciones (de grado, máster o doctorado) sobre estas cuestiones. Además, habrá profesores de elBulliFoundation, liderados por Ferrán Adrià.

1. Maneras de hacer mundos
2. El proceso creativo i la indisciplina
3. Investigación
4. Invención
5. Resignificación, postproducción

## M1.2. Comunidades y redes

Revisión de los discursos sobre las variedades y la naturaleza de las comunidades de individuos en el presente, especialmente en tanto que comunidades de preferencias estéticas en el campo de arte y el diseño.

1. La república de las artes
2. Comunidades y tribus
3. Comunidades experimentales
4. Crear públicos: el espectador emancipado
5. Crear públicos: contrapúblicos

Noviembre 2013	15-17,30 h	17,30-20 h
4 EINA	M 1.1 (1) <i>Maneras de hacer mundos</i> Jèssica Jaques, Gerard Vilar	M 2.1 (1) <i>La estética posmoderna</i> Jèssica Jaques, Gerard Vilar
6 F.Miró	M 1.1 (2) <i>Maneras de hacer mundos</i> Jèssica Jaques, Gerard Vilar	M 4.1 (1) <i>La investigación como producción</i> Jèssica Jaques, Gerard Vilar
11 M.Picasso	M 1.1 (3) <i>Picasso's Realism</i> Christopher Green Jèssica Jaques, Gerard Vilar	M 2.1 (2) <i>Curating as research</i> Christopher Green Jèssica Jaques, Gerard Vilar
13 F.Miró	M 1.1 (4) <i>Proceso creativo e indisciplina</i> Jèssica Jaques, Gerard Vilar	M 4.1 (2) <i>Nuevos territorios para la investigación artística: bioarte</i> Laura Benítez
18 M.Picasso	M 1.1 (5) <i>Tránsitos entre creatividad e investigación</i> David Casacuberta Jèssica Jaques	M 2.1. (3) <i>Investigación y antiestética posmoderna</i> David Casacuberta Jèssica Jaques
20 F.Miró	M 1.1 (6) <i>Tránsitos entre creatividad investigación e innovación</i> David Casacuberta	M 4.1 (3) <i>Investigación y disturbios del conocimiento</i> David Casacuberta
25 M.Picasso	M 1.1 (7) <i>Proceso creativo e invención</i> David Casacuberta	M 2.1 (4) <i>Innovación y antiestética posmoderna</i> David Casacuberta
27 F.Miró	M 1.1 (8) <i>Proceso creativo e Invención</i> Josep Perelló	M 4.1 (4) <i>Investigación y disturbios de la sensibilidad</i> Josep Perelló
Diciembre	15-17,30 h	17,30-20,00 h
2 M.Picasso	M 1.1 (9) <i>Posproducción y resignificación</i>	M 2.1 (5) <i>Artificación y estetización</i> Gerard Vilar

	Gerard Vilar	
4 F.Miró	M 1.1 (10) <i>Posproducción y resignificación</i> Jèssica Jaques	M 4.1 (5) <i>Tránsitos entre investigación artística e investigación social</i> Gerard Vilar
9 EINA	M. 11 Activitats dirigides Jèssica Jaques Gerard Vilar	M. 11 Activitats dirigides Jèssica Jaques Gerard Vilar
11 F.Miró	M 1.2 (11) <i>La república de las artes</i> Gerard Vilar	M 4.1 (6) <i>Investigación y disturbios del conocimiento</i> Paca Pérez Carreño
16 M.Picasso	M 1.2 (12) <i>La república de las artes</i> Yves Michaud	M 2.1 (6) <i>El retorno de la estética: artificación, estatización, diseño</i> Yves Michaud
18 F.Miró	M 1.2 (12) <i>Comunidades y tribus</i> Valentín Roma	M 4.1 (7) <i>Investigación y disturbios de la sensibilidad</i> Valentín Roma
<b>Enero</b>	<b>15-17,30 h</b>	<b>17,30-20,00 h</b>
8 EINA	M 1.2 (13) <i>Comunidades y tribus experimentales</i> Josep Perelló	M 4.1 (8) <i>Investigación y disturbios de la sensibilidad</i> Josep Perelló
13 M.Picasso	M 1.2 (14) <i>Comunidades y tribus: Presentación de la BulliPedia</i> Jèssica Jaques Pere Castells	M 2.1 (7) <i>El retorno de la estética: Artificación</i> Ferran Adrià
14 EINA	M 4.2. (9) <i>Picasso: Caligrafías de la indisciplina (El conde de Orgaz)</i> Jèssica Jaques	
15 M.Picasso	M. 2.2 (8) <i>Picasso y la tensión sucesión – simultaneidad: diario íntimo y mitologías</i> Malén Gual Reyes Jiménez	M. 2.2 (9) <i>Picasso: narrativas contemporáneas</i> Margarida Cortadella
20 EINA	M. 11 Activitats dirigides	M. 11 Activitats dirigides

	Jèssica Jaques Gerard Vilar	Jèssica Jaques Gerard Vilar
21 EINA	M. 4.2. (10) <i>Picasso: iconologías de la simultaneidad</i> Jèssica Jaques	M. 2.2 (10) <i>Picasso: collage e investigación artística</i> Fèlix Fanès
22 F.Miró	M. 1.2 (15) <i>Crear públicos: el espectador emancipado</i> Gerard Vilar	M. 2.2 (11) <i>Picasso: Objet trouvé e investigación artística</i> Miquel Molins
23 EINA	M. 4.2. (11) <i>Picasso: el signo y la investigación artística</i> Miquel Molins	M. 2.2 (12) <i>Picasso y la tensión sucesión – simultaneidad: la idea de serie y el semiotic turn</i> Jèssica Jaques
27 M.Picasso	M. 4.2. (12) <i>Picasso y las iconologías de la sucesión: series y poemas</i> Jèssica Jaques	M. 2.2 (13) <i>Picasso y la tensión sucesión – simultaneidad: temporalidad y serie</i> Valeriano Bozal
28 EINA	M. 2.2 (14) <i>Picasso y la tensión sucesión – simultaneidad: diario íntimo y mitologías</i> Valeriano Bozal	M. 4.2. (13) <i>Picasso: Caligrafías de la indisciplina (El conde de Orgaz)</i> Fèlix Fanès
29 F.Miró	M. 4.2. (14) <i>Picasso y las iconologías de la performatividad: las obras de teatro</i> Jèssica Jaques	M. 2.1 (15) <i>El retorno de la estética: Food Art, Edible art</i> Equipo BulliPedia UAB
30 M.Picasso	M. 1.2 (16) <i>Crear públicos: el espectador emancipado</i> Gerard Vilar	M. 4.2. (15) <i>Picasso : indisciplina y performatividad</i> Joan Minguet
<b>Febrero</b>	<b>15-17,30h</b>	<b>17,30-20 h</b>
03	M. 4.2. (16) <i>Picasso : indisciplina e imagen en movimiento</i> Joan Minguet	M. 2.2 (16) <i>El Museo Picasso de Barcelona: narrativas contemporáneas</i> Equipo del Museo Picasso

### Metodología docente

Clases expositivas combinadas con seminarios acerca de textos especialmente relevantes presentados por los estudiantes y que incluyen debates acerca de las ideas expuestas.

### Criterios y métodos de evaluación

---

La evaluación se realizará sobre un trabajo escrito (2500 palabras) o una propuesta de proyecto pactada con un profesor procurando orientar sus contenidos hacia el Trabajo Final de Máster. Los criterios de evaluación serán los siguientes:

Asistencia y participación activa en clase 15%

Asistencia a tutorías 15%

Asistencia a debates, conferencias y actividades complementarias 15%

Entrega puntual de los trabajos 15%

Asistencia a los talleres de discusión oral de casos 15%

Adecuación a los criterios de excelencia de los casos 25%

---

### Bibliografía

---

Bourriaud, N., Postproducción

Csikszentmihalyi, M., Creativity. Flow and the Psychology of Discovery and Invention, Harper Collins, 1996

Deleuze, G., El acto creativo

Rancière, J., El reparto de lo sensible, LOM Ediciones, 2009

Todolí, V., y Hamilton, R., Food for Thought, Actar, 2009

Warner, M, Publics and Counterpublics, Zone Books, 2002

---

<b>Código:</b>	43043	<b>Módulo:</b>	M10 Investigación artística II
<b>Semestre</b>	2º	<b>Créditos ECTS</b>	12
<b>Horas dirigidas (100% presencialidad)</b>	40	<b>Horas supervisadas (10% presencialidad)</b>	100
<b>Submódulos:</b>	10.1. Conocimiento artístico 10.2. Estudio de casos: estética gustatoria		
<b>Profesorado:</b>	Ignasi Aballí, Dr. David Casacuberta, Dr. Joan Gómez Pallarès, Dr. Jèssica Jaques, Dr. Antoni Marí, Josep Maria Pinto, Dr. h. c. Ferran Adrià		
<b>Tipo</b>	Optatiu		
<b>Horas autónomas (0% presencialidad)</b>	100		

<b>Submódulo:</b>	<b>10.1 Conocimiento artístico</b> <b>10.2 Estudio de casos: estética gustatoria</b>
<b>Descripción</b>	

Seminario sobre artistas y movimientos artísticos contemporáneos realizado por creadores y reconocidos especialistas. La temática principal es el arte como una forma de pensamiento y de investigación sobre toda suerte de cuestiones culturales, políticas y sociales.

<b>Contenido</b>
------------------

### 10.1. Conocimiento artístico

Análisis de las principales variedades del conocimiento artístico y sus eventuales definiciones. Profundiza en lo aprendido en el Módulo 4 estudiando, no tanto las variedades de la investigación como procesos, sino las variedades y la calidad de los resultados de ella.

1. Pensar y conocer
2. Pensamiento sentiente vs. Conocimiento científico-técnico
3. Aprendizaje y conocimiento líquido
4. Aprender y desaprender
5. El problema del progreso

### 10.2. Estudio de casos: estética gustatoria

Uno de los terrenos que más fuertemente está resignificando el término conocimiento artístico es el de la estética gustatoria, disciplina reciente en el panorama académico internacional. Este módulo es el primero que se ofrece en Europa.

1. El gusto: metáfora y sentidos
2. La razón gastronómica
2. Cocina y artificación. Food Art, Edible Art, Relational Art, Research Cooking, Revolutionary Cooking
3. Formas posinstitucionales del desinterés estético. El caso BulliPedia.
4. De la *history* a la *story*. La necesidad de narrativa y el caso BulliPedia.

<b>Metodología docente</b>
----------------------------

Seminarios y talleres con presentación y discusión oral de propuestas individuales teóricas o prácticas.

---

Elaboración de trabajos en grupo teóricos o prácticos. Prácticas de investigación en centros de documentación.

---

#### Criterios y métodos de evaluación

---

La evaluación se realizará sobre un trabajo escrito (2500 palabras) o una propuesta de proyecto pactada con un profesor procurando orientar sus contenidos hacia el Trabajo Final de Máster. Los criterios de evaluación serán los siguientes:

Asistencia y participación activa en clase 15%

Asistencia a tutorías 15%

Asistencia a debates, conferencias y actividades complementarias 15%

Entrega puntual de los trabajos 15%

Asistencia a los talleres de discusión oral de casos 15%

Adecuación a los criterios de excelencia de los casos 25%

---

#### Bibliografía

---

##### 10.1 Conocimiento artístico y 10.2 Estudio de casos: estética gustatoria

“Artistic Thinking”, *e-flux* n. 26 (2011).

“Feeding Thought”, *Disturbis* n. 12 (2012).

Feyerabend, *Tratado contra el método*, Tecnos, 2011

Kaplan, David M. ed., *The Philosophy of Food*, Berkeley: University of California Press, 2012.

Korsmeyer, Carolyn, *Making Sense of Taste: Taste, Food and Philosophy*. New York: Cornell University Press, 1999

Miralda, A., *Power Food Lexicom*, 2011; –, *De gustibus non Disputandum*, 2010.

Catálogo razonado de *elBulli*. *EIBULLI* Books.

---

#### Observaciones

---

<b>Código:</b>	43037	<b>Módulo:</b>	<b>M2. Arte Contemporáneo</b>
<b>Semetsre</b>		<b>Créditos ECTS</b>	<b>Tipo</b>
1º		6	Obligatorio
<b>Horas dirigidas (100% presencialidad)</b>		<b>Horas supervisadas (10% presencialidad)</b>	<b>Horas autónomas (0% presencialidad)</b>
40		40	70
<b>Submódulos:</b>	2.1. Artificación, Estética y Antiestética 2.2. De la experimentación a la investigación: Picasso y la investigación artística.		
<b>Profesorado:</b>	Francesc Abad, Dr. Pol Capdevila, Carles Guerra, Dr. Jèssica Jaques, Dr. Antoni Marí, Dr. Valentín Roma, Joan Minguet, Antoni Miralda, Dr. Miquel Molins, Dr. Christopher Green, Dr. Fèlix Fanés.		

<b>Submódulo:</b>	<b>2.1. Artificación, Estética y Antiestética 2.2. De la experimentación a la investigación: Picasso y la investigación artística.</b>
<b>Descripción</b>	

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.

<b>Contenido</b>
------------------

### 2.1. Artificación, Estética y Antiestética

1. La estética postmoderna
2. La antiestética postmoderna
3. La antiestética postmoderna
4. El retorno de la estética
5. El retorno de la estética



## 2.2. De la experimentación a la investigación: Picasso y la investigación artística

1. Espacio y tiempo, simultaneidad y sucesión. Revisión del "realismo" picassiano
2. El collage y l'object trouvé: la tensión artización-desartización
3. La tensión sucesión/simultaneidad: la idea de serie y el semiological turn
4. La tensión sucesión/simultaneidad: el diario íntimo y la pintura de historia/ el archivo matriz
5. Instalaciones y arquitecturas efímeras en el taller

Noviembre 2013		
	15-17,30 h	17,30-20 h
4 EINA	M 1.1 (1) <i>Maneras de hacer mundos</i> Jèssica Jaques, Gerard Vilar	M 2.1 (1) <i>La estética posmoderna</i> Jèssica Jaques, Gerard Vilar
6 F.Miró	M 1.1 (2) <i>Maneras de hacer mundos</i> Jèssica Jaques, Gerard Vilar	M 4.1 (1) <i>La investigación como producción</i> Jèssica Jaques, Gerard Vilar
11 M.Picasso	M 1.1 (3) <i>Picasso's Realism</i> Christopher Green Jèssica Jaques, Gerard Vilar	M 2.1 (2) <i>Curating as research</i> Christopher Green Jèssica Jaques, Gerard Vilar
13 F.Miró	M 1.1 (4) <i>Proceso creativo e indisciplina</i> Jèssica Jaques, Gerard Vilar	M 4.1 (2) <i>Nuevos territorios para la investigación artística: bioarte</i> Laura Benítez
18 M.Picasso	M 1.1 (5) <i>Tránsitos entre creatividad e investigación</i> David Casacuberta Jèssica Jaques	M 2.1. (3) <i>Investigación y antiestética posmoderna</i> David Casacuberta Jèssica Jaques
20 F.Miró	M 1.1 (6) <i>Tránsitos entre creatividad investigación e innovación</i> David Casacuberta	M 4.1 (3) <i>Investigación y disturbios del conocimiento</i> David Casacuberta
25 M.Picasso	M 1.1 (7) <i>Proceso creativo e invención</i> David Casacuberta	M 2.1 (4) <i>Innovación y antiestética posmoderna</i> David Casacuberta
27 F.Miró	M 1.1 (8) <i>Proceso creativo e Invención</i> Josep Perelló	M 4.1 (4) <i>Investigación y disturbios de la sensibilidad</i> Josep Perelló
Diciembre		
	15-17,30 h	17,30-20,00 h
2 M.Picasso	M 1.1 (9) <i>Posproducción y resignificación</i> Gerard Vilar	M 2.1 (5) <i>Artificación y estetización</i> Gerard Vilar
4 F.Miró	M 1.1 (10) <i>Posproducción y</i>	M 4.1 (5) <i>Tránsitos entre</i>

	<i>resignificación</i> Jèssica Jaques	<i>investigación artística e investigación social</i> Gerard Vilar
9 EINA	M. 11 Activitats dirigides Jèssica Jaques Gerard Vilar	M. 11 Activitats dirigides Jèssica Jaques Gerard Vilar
11 F.Miró	M 1.2 (11) <i>La república de las artes</i> Gerard Vilar	M 4.1 (6) <i>Investigación y disturbios del conocimiento</i> Paca Pérez Carreño
16 M.Picasso	M 1.2 (12) <i>La república de las artes</i> Yves Michaud	M 2.1 (6) <i>El retorno de la estética: artificación, estatización, diseño</i> Yves Michaud
18 F.Miró	M 1.2 (12) <i>Comunidades y tribus</i> Valentín Roma	M 4.1 (7) <i>Investigación y disturbios de la sensibilidad</i> Valentín Roma
<b>Enero</b>	<b>15-17,30 h</b>	<b>17,30-20,00 h</b>
8 EINA	M 1.2 (13) <i>Comunidades y tribus experimentales</i> Josep Perelló	M 4.1 (8) <i>Investigación y disturbios de la sensibilidad</i> Josep Perelló
13 M.Picasso	M 1.2 (14) <i>Comunidades y tribus: Presentación de la BulliPedia</i> Jèssica Jaques Pere Castells	M 2.1 (7) <i>El retorno de la estética: Artificación</i> Ferran Adrià
14 EINA	M 4.2. (9) <i>Picasso: Caligrafías de la indisciplina (El conde de Orgaz)</i> Jèssica Jaques	
15 M.Picasso	M. 2.2 (8) <i>Picasso y la tensión sucesión – simultaneidad: diario íntimo y mitologías</i> Malén Gual Reyes Jiménez	M. 2.2 (9) <i>Picasso: narrativas contemporáneas</i> Margarida Cortadella
20 EINA	M. 11 Activitats dirigides Jèssica Jaques Gerard Vilar	M. 11 Activitats dirigides Jèssica Jaques Gerard Vilar

21 EINA	M. 4.2. (10) <i>Picasso: iconologías de la simultaneidad</i> Jèssica Jaques	M. 2.2 (10) <i>Picasso: collage e investigación artística</i> Fèlix Fanès
22 F.Miró	M. 1.2 (15) <i>Crear públicos: el espectador emancipado</i> Gerard Vilar	M. 2.2 (11) <i>Picasso: Objet trouvé e investigación artística</i> Miquel Molins
23 EINA	M. 4.2. (11) <i>Picasso: el signo y la investigación artística</i> Miquel Molins	M. 2.2 (12) <i>Picasso y la tensión sucesión – simultaneidad: la idea de serie y el semiotic turn</i> Jèssica Jaques
27 M.Picasso	M. 4.2. (12) <i>Picasso y las iconologías de la sucesión: series y poemas</i> Jèssica Jaques	M. 2.2 (13) <i>Picasso y la tensión sucesión – simultaneidad: temporalidad y serie</i> Valeriano Bozal
28 EINA	M. 2.2 (14) <i>Picasso y la tensión sucesión – simultaneidad: diario íntimo y mitologías</i> Valeriano Bozal	M. 4.2. (13) <i>Picasso: Caligrafías de la indisciplina (El conde de Orgaz)</i> Fèlix Fanès
29 F.Miró	M. 4.2. (14) <i>Picasso y las iconologías de la performatividad: las obras de teatro</i> Jèssica Jaques	M. 2.1 (15) <i>El retorno de la estética: Food Art, Edible art</i> Equipo BulliPedía UAB
30 M.Picasso	M. 1.2 (16) <i>Crear públicos: el espectador emancipado</i> Gerard Vilar	M. 4.2. (15) <i>Picasso : indisciplina y performatividad</i> Joan Minguet
<b>Febrero</b>	<b>15-17,30h</b>	<b>17,30-20 h</b>
03	M. 4.2. (16) <i>Picasso : indisciplina e imagen en movimiento</i> Joan Minguet	M. 2.2 (16) <i>El Museo Picasso de Barcelona: narrativas contemporáneas</i> Equipo del Museo Picasso

### Metodología docente

Clases expositivas cuyo fin es actualizar conocimientos acerca del arte del último siglo desde la perspectiva de la investigación artística. Se complementarán con un programa de seminarios orientados al debate, así como de ejercicios de interpretación a realizar en centros de arte o de documentación.

---

### **Criterios y métodos de evaluación**

---

La evaluación se realizará sobre un trabajo escrito (2500 palabras) o una propuesta de proyecto pactada con un profesor procurando orientar sus contenidos hacia el Trabajo Final de Máster. Los criterios de evaluación serán los siguientes:

Asistencia y participación activa en clase 15%

Asistencia a tutorías 15%

Asistencia a debates, conferencias y actividades complementarias 15%

Entrega puntual de los trabajos 15%

Asistencia a los talleres de discusión oral de casos 15%

Adecuación a los criterios de excelencia de los casos 25%

---

### **Bibliografía**

---

Bois, Buchloh, Foster, Krauss, Art since 1900, Thames & Hudson, 2011

Foster, H., The Anti-Aesthetic, New Press, 1994

Elkins, J., Beyond the Aesthetics and the Anti-Aesthetic, Penn State UP, 2013

Krauss, R. Los papeles de Picasso, Gedisa, 1999

Leighten, P., Re-Ordering the Universe. Picasso and Anarchism, Princeton UP, 1989

Lipovetsky, G., L'esthétisation du monde, Gallimard, 2013

---

### **Observaciones**

---

Las clases correspondiente a la segunda parte del módulo (M2.2.) tendrán lugar en el Museo Picasso de Barcelona

---

<b>Código:</b>	43038	<b>Módulo:</b>	<b>M3. Diseño Contemporáneo</b>	
<b>Semestre</b>		<b>Créditos ECTS</b>	<b>Tipo</b>	
1º		6	Obligatorio	
<b>Idioma</b>	<b>Horas dirigidas</b> (100% presencialidad)	<b>Horas supervisadas</b> (10% presencialidad)	<b>Horas autónomas</b> (0% presencialidad)	
Castellano	40	40	70	
<b>Submódulos:</b>		3.1. Diseño y análisis prospectivo 3.2. Diseño de escenarios, creación ficción		
<b>Profesorado</b>		Elena Bartomeu. Dolors Soriano.		

<b>Submódulo:</b>	<b>3.1. Diseño y análisis prospectivo</b> <b>3.2. Diseño de escenarios, creación ficción</b>
<b>Descripción</b>	

Seminario de investigación sobre los procesos de creación e innovación en relación a 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.

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 aún así hay una exploración de contextos futuros que es inherente a la práctica del diseño.

<b>Contenido</b>
------------------

### 3.1. Diseño y análisis prospectivo

El proyecto tiene una componente teleológica de situar en un horizonte de futuro el sentido de su acción. Este futuro en la tradición del 'espíritu de cálculo' de la modernidad occidental conlleva el desarrollo de técnicas de predicción basadas en la continuidad de las tendencias observadas en las variables que determinan el presente. ¿Qué peso tiene sobre la permanencia y transformación en los productos de diseño la predicción, y qué capacidad de visualización de futuro se deriva de esta tradición.

### 3.2. Diseño de escenarios, creación ficción

La necesidad de prever situaciones que no responden a modelos previos, lleva a formas de anticipación que introducen variables no consideradas en el estado de cosas actual. La formalización del diseño favorece un primer grado de tangibilidad de la imaginación como realidad verosímil.

## PROGRAMA

### 1ª sesión: **Retail**

1.1 Retail 2016: shopper-tainment, la canviant idea de tenda de conveniència i l'aparador e-commerce.

---

1.2 Design and science, fiction and facts. *Caso: The Global and The Local. El prosumer y el espectador activo.*

**2ª Sesión: Tecnobio**

- 2.1 Synthetic biology, diseño de productos y sustancias (ex. engineered biofuels).
- 2.2 "The man in the white suit", Alexander Mackendrick, Reino Unido, 85 min (18:30h DHUB).

**3ª Sesión: Arquitectura y urbanismo**

- 3.1 Internet of things, networks of low-cost sensors, data collection, monitoring and decision making. Advanced materials (bioreactive façade at the BIQ house) and green building. By 2015, Christchurch (New Zealand) will become a real time Sensing City. Lectura: McKinsey Global Institute (2011) Urban world: Mapping the economic power of cities
- 3.2 Science fiction, design facts. *Caso: Econic design y la MeTREEpolis (M. Hollwich and M. Kushner)*

**4ª Sesión: Información y Comunicación**

- 4.1 BIG DATA: Data visualization can play an important role in identifying critical information. Mobile Internet, Robótica avanzada
- 4.2 Creación y convención I: El signo como ficción representativa. *Caso: Narrativas transmedia.*

**5ª Sesión: Medicina**

- 5.1 Genómica de nueva generación, diseño de órganos, tejidos y organismos a medida, medicina personalizada, Mobile health monitoring. Nanotecnología y dispensación de los tratamientos. Major surgery.
- 5.2 Procesos creativos I. Workshop de herramientas discursivas: prototipos diegéticos, storytelling y moodboards.

**6ª Sesión: Transportes**

- 6.1 Autonomous vehicles, Intelligent transport systems (ITS)
- 6.2 Creación y convención II: Pasado indexado y futuro simbólico. *Caso: Los cuatro estados de los proyectos de energías renovables: question object, path finder, pre-object y utilitarian object (G. Rougon)*

**7ª Sesión: Distopías**

- 7.1 Smarter City myths and misconceptions. Open data?
- 7.2 Procesos creativos II: El futuro de las prácticas colaborativas en diseño. Autoría, co-creación y cultura libre.

**8ª Sesión: Política**

- 8.1 Gestión emergente. Transversalidad política
- 8.2 Entre ficción y realidad: Reescribir las organizaciones políticas. *Caso: el rediseño de los encuentros de ministros (Mind Lab).* Lectura: J. Essers (2012). "Re-writing the organization: the ideological deadlock of narrative methodology". Journal of Organizational Change Management, 25(2), 332-351.

---

### Metodología docente

---

Las clases se dividen en dos submódulos de dos horas y media. Cada sesión tratará un tema bajo el enfoque del submódulo uno y del submódulo dos. En ambos se combinará el uso de metodologías expositivas y la discusión oral de casos. En las sesiones indicadas los propios estudiantes deberán seleccionar y presentar los casos. A partir de la sexta sesión los estudiantes deberán exponer su ejercicio de evaluación en clase para realizar tutorías colectivas antes de la entrega final del proyecto.

---

## Criterios y métodos de evaluación

El seguimiento de la asignatura y su evaluación implican la realización de un proyecto. Cada estudiante o grupo de estudiantes deberá desarrollar un escenario ficticio a partir del cual defina un artefacto en alguno de los ámbitos de prospección del curso.

La valoración de las partes del proyecto incluye evaluación conjunta y autoevaluación.

## Bibliografía

- Bleecker, J. (2009) Design Fiction: A short essay on design, science, fact and fiction. California: Near Future Lab.
- Fällman, D. (2008). "The interaction design research triangle of design practice, design studies, and design exploration". Design Issues, 24(3), 4–18.
- Hales, D. (2013). "Design fictions an introduction and provisional taxonomy". Digital Creativity, 24(1), 1-10
- McKinsey Global Institute (2013). Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy

<b>Código:</b>	43041	<b>Módulo:</b>	<b>M4 Investigación artística I</b>
<b>Semestre</b>	1º	<b>Créditos ECTS</b>	6
<b>Tipo</b>	Obligatorio		
<b>Horas dirigidas (100% presencialidad)</b>	40	<b>Horas supervisadas (10% presencialidad)</b>	40
		<b>Horas autónomas (0% presencialidad)</b>	70
<b>Submódulos:</b>	4.1. Las variedades de la investigación 4.2. Estudio de casos (Picasso II)		
<b>Profesorado:</b>	Dr. h. c. Ferran Adrià, Dr. Antoni Marí, Dr. Martí Perán, Dr. Gerard Vilar, Dr. Jèssica Jaques		

<b>Submódulo:</b>	<b>4.1. Las variedades de la investigación</b>
	<b>4.2. Estudio de casos (Picasso II)</b>
	<b>Descripción</b>

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

#### 4.1. Las variedades de la investigación

1. La investigación como producción
2. La investigación social
3. Problemas y soluciones
4. Disturbios del conocimiento: cambiar el modo de pensar
5. Disturbios de la sensibilidad: cambiar valores y prioridades

#### 4.2. Estudio de casos (Picasso II)

1. Caligrafías de la indisciplina
2. El signo: escritura y gesto
3. Iconologías poéticas
4. Indisciplina y performatividad (danza, circo, teatro)
5. Indisciplina e imagen en movimiento

Noviembre 2013	15-17,30 h	17,30-20 h
4 EINA	M 1.1 (1) <i>Maneras de hacer mundos</i> Jèssica Jaques, Gerard Vilar	M 2.1 (1) <i>La estética posmoderna</i> Jèssica Jaques, Gerard Vilar
6 F.Miró	M 1.1 (2) <i>Maneras de hacer mundos</i> Jèssica Jaques, Gerard Vilar	M 4.1 (1) <i>La investigación como producción</i> Jèssica Jaques, Gerard Vilar
11 M.Picasso	M 1.1 (3) <i>Picasso's Realism</i> Christopher Green Jèssica Jaques, Gerard Vilar	M 2.1 (2) <i>Curating as research</i> Christopher Green Jèssica Jaques, Gerard Vilar



13 F.Miró	M 1.1 (4) <i>Proceso creativo e indisciplina</i> Jèssica Jaques, Gerard Vilar	M 4.1 (2) <i>Nuevos territorios para la investigación artística: bioarte</i> Laura Benítez
18 M.Picasso	M 1.1 (5) <i>Tránsitos entre creatividad e investigación</i> David Casacuberta Jèssica Jaques	M 2.1. (3) <i>Investigación y antiestética posmoderna</i> David Casacuberta Jèssica Jaques
20 F.Miró	M 1.1 (6) <i>Tránsitos entre creatividad investigación e innovación</i> David Casacuberta	M 4.1 (3) <i>Investigación y disturbios del conocimiento</i> David Casacuberta
25 M.Picasso	M 1.1 (7) <i>Proceso creativo e invención</i> David Casacuberta	M 2.1 (4) <i>Innovación y antiestética posmoderna</i> David Casacuberta
27 F.Miró	M 1.1 (8) <i>Proceso creativo e Invención</i> Josep Perelló	M 4.1 (4) <i>Investigación y disturbios de la sensibilidad</i> Josep Perelló
<b>Diciembre</b>	<b>15-17,30 h</b>	<b>17,30-20,00 h</b>
2 M.Picasso	M 1.1 (9) <i>Posproducción y resignificación</i> Gerard Vilar	M 2.1 (5) <i>Artificación y estetización</i> Gerard Vilar
4 F.Miró	M 1.1 (10) <i>Posproducción y resignificación</i> Jèssica Jaques	M 4.1 (5) <i>Tránsitos entre investigación artística e investigación social</i> Gerard Vilar
9 EINA	M. 11 Activitats dirigides Jèssica Jaques Gerard Vilar	M. 11 Activitats dirigides Jèssica Jaques Gerard Vilar
11 F.Miró	M 1.2 (11) <i>La república de las artes</i> Gerard Vilar	M 4.1 (6) <i>Investigación y disturbios del conocimiento</i> Paca Pérez Carreño
16 M.Picasso	M 1.2 (12) <i>La república de las artes</i> Yves Michaud	M 2.1 (6) <i>El retorno de la estética: artificación, estatización, diseño</i> Yves Michaud
18 F.Miró	M 1.2 (12) <i>Comunidades y tribus</i> Valentín Roma	M 4.1 (7) <i>Investigación y disturbios de la sensibilidad</i> Valentín Roma

Enero	15-17,30 h	17,30-20,00 h
8 EINA	M 1.2 (13) <i>Comunidades y tribus experimentales</i> Josep Perelló	M 4.1 (8) <i>Investigación y disturbios de la sensibilidad</i> Josep Perelló
13 M.Picasso	M 1.2 (14) <i>Comunidades y tribus: Presentación de la BulliPedia</i> Jèssica Jaques Pere Castells	M 2.1 (7) <i>El retorno de la estética: Artificación</i> Ferran Adrià
14 EINA	M 4.2. (9) <i>Picasso: Caligrafías de la indisciplina (El conde de Orgaz)</i> Jèssica Jaques	
15 M.Picasso	M. 2.2 (8) <i>Picasso y la tensión sucesión – simultaneidad: diario íntimo y mitologías</i> Malén Gual Reyes Jiménez	M. 2.2 (9) <i>Picasso: narrativas contemporáneas</i> Margarida Cortadella
20 EINA	M. 11 Activitats dirigides Jèssica Jaques Gerard Vilar	M. 11 Activitats dirigides Jèssica Jaques Gerard Vilar
21 EINA	M. 4.2. (10) <i>Picasso: iconologías de la simultaneidad</i> Jèssica Jaques	M. 2.2 (10) <i>Picasso: collage e investigación artística</i> Fèlix Fanès
22 F.Miró	M. 1.2 (15) <i>Crear públicos: el espectador emancipado</i> Gerard Vilar	M. 2.2 (11) <i>Picasso: Objet trouvé e investigación artística</i> Miquel Molins
23 EINA	M. 4.2. (11) <i>Picasso: el signo y la investigación artística</i> Miquel Molins	M. 2.2 (12) <i>Picasso y la tensión sucesión – simultaneidad: la idea de serie y el semiotic turn</i> Jèssica Jaques
27 M.Picasso	M. 4.2. (12) <i>Picasso y las iconologías de la sucesión: series y poemas</i> Jèssica Jaques	M. 2.2 (13) <i>Picasso y la tensión sucesión – simultaneidad: temporalidad y serie</i> Valeriano Bozal
28 EINA	M. 2.2 (14) <i>Picasso y la tensión</i>	M. 4.2. (13) <i>Picasso: Caligrafías de la</i>

	<i>sucesión – simultaneidad: diario íntimo y mitologías</i> Valeriano Bozal	<i>indisciplina (El conde de Orgaz)</i> Fèlix Fanès
29 F.Miró	M. 4.2. (14) <i>Picasso y las iconologías de la performatividad: las obras de teatro</i> Jèssica Jaques	M. 2.1 (15) <i>El retorno de la estética: Food Art, Edible art</i> Equipo BulliPedia UAB
30 M.Picasso	M. 1.2 (16) <i>Crear públicos: el espectador emancipado</i> Gerard Vilar	M. 4.2. (15) <i>Picasso : indisciplina y performatividad</i> Joan Minguet
<b>Febrero</b>	<b>15-17,30h</b>	<b>17,30-20 h</b>
03	M. 4.2. (16) <i>Picasso : indisciplina e imagen en movimiento</i> Joan Minguet	M. 2.2 (16) <i>El Museo Picasso de Barcelona: narrativas contemporáneas</i> Equipo del Museo Picasso

### Metodología docente

Clases expositivas, prácticas artísticas y talleres en los que se debaten tanto la cartografía propuesta y sus criterios cuanto los casos de estudio seleccionados para ilustrar el esquema topológico de partida. Elaboración de trabajos en grupo. Prácticas de investigación en centros de documentación.

### Criterios y métodos de evaluación

La evaluación se realizará sobre un trabajo escrito (2500 palabras) o una propuesta de proyecto pactada con un profesor procurando orientar sus contenidos hacia el Trabajo Final de Máster. Los criterios de evaluación serán los siguientes:

Asistencia y participación activa en clase 15%

Asistencia a tutorías 15%

Asistencia a debates, conferencias y actividades complementarias 15%

Entrega puntual de los trabajos 15%

Asistencia a los talleres de discusión oral de casos 15%

Adecuación a los criterios de excelencia de los casos 25%

### Bibliografía

Ambrozic, M. y Vetesse, A., *Art as a Thinking Process. Visual Forms of Knowledge Production*, Sternberg Press, Berlín, 2013.

Biggs, M. Y Karlsson, H. (eds.), *The Routledge Companion to Research in the Arts*, Routledge, 2011;

Bois, Y., "The Semiology of Cubism", 1992

Borgdorff, H., *The Conflict of the Faculties*, Leiden U.P., 2012.

Caduff, Siegenthaler y Wälch (eds.), *Art and Artistic Research*, Zürich U. of the Arts/Scheidegger & Spiess, 2010

Crouch, C. Y Pearce, J., *Doing Research in Design*, Berg, 2012

Slager, H., *The Pleasure of Research*, Finnish Academi of Fine Arts, 2012

<b>Código:</b>	43040	<b>Módulo:</b>	<b>M5. Prácticas y territorios del diseño actual I</b>
<b>Semestre</b>		<b>Créditos ECTS</b>	<b>Tipo</b>
1º		6	Obligatorio
<b>Idioma</b>	<b>Horas dirigidas</b> (100% presencialidad)	<b>Horas supervisadas</b> (10% presencialidad)	<b>Horas autónomas</b> (0% presencialidad)
Castellano	40	40	70
<b>Submódulos:</b>		5.1. El archivo del diseño 5.2. La sospecha sobre el archivo	
<b>Profesorado:</b>		Isael Campi. Oriol Pibernat (5.1) Anna Alcubierre. Octavi Rofes (5.2)	

<b>Submódulo:</b>	<b>5.1. El archivo del diseño</b> <b>5.2. La sospecha sobre el archivo</b>
<b>Descripción</b>	

### M5- Prácticas y territorios del diseño actual I

Análisis crítico de las nuevas tendencias en los procesos de diseño y su expansión a ámbitos emergentes a partir de los criterios de clasificación y valoración construidos por instituciones (museos, colecciones, publicaciones).

#### M5.1. El archivo del diseño

[Isabel Campi i Oriol Pibernat](#)

Situado entre el archivo etnográfico y el archivo artístico, la colección de objetos de diseño aporta un conocimiento del contexto económico y social que queda a menudo limitado a la recreación sinéctica los usos y las prácticas en una recreación escenográfica. Los criterios para discernir entre la colección y la vida cotidiana condicionan el alcance y las características de la colección.

#### M5.2 La sospecha sobre el archivo

[Anna Alcubierre, Octavi Rofes](#)

El estudio de los dispositivos de segregación, conservación, presentación, lectura, promoción de la interpretación y de la producción del museo de diseño permite una mejor comprensión de la dimensión cultural del diseño. ¿Qué aspectos prevalecen y cuales quedan ocultos del proyecto, del proceso de formalización y de la vida social de las cosas.

### Contenido

#### M5.1 El archivo del diseño

##### **1a sesión (5 noviembre): Diseño, Archivo y Museo**

- **Presentación del módulo y enunciado del trabajo (IC+OP)**

- (IC) **Panorámica de las colecciones y museos de diseño en Barcelona**

[VELEZ, MONTMANY, MAÑÀ: Artículos del catálogo de la exposición Artes Decorativas en Barcelona. Colecciones para un museo, 1995.](#)

- (OP) **Sobre el archivo cultural: Conservación e innovación. Una relación simbiótica.**

[GROYS, Borys: "Lo nuevo en el archivo", en Sobre la nuevo, Ensayo de una economía cultural. Barcelona, Pre-Textos, 2005, pp. 29-84](#)

**(7 noviembre): SESSIÓ INAUGURAL**

**2ª sesión (12 de noviembre) Las colecciones de diseño. Miradas sobre el objeto**

- 
- (IC) Coleccionismo, coleccionistas y colecciones de diseño: heterogeneidad de propósitos  
LESLABAY, Marcelo: "La pasión de coleccionar. Vitra Design Museum" Experimenta núm. 36 octubre 2001, pàgs 46-49.  
BAUDRILLARD, Jean: "Coleccionistas y coleccionismos" Revista de Occidente, nº 141.
  - (AM) Coleccionismo en las artes visuales y la literatura.

### **3ª sesión. (14 de noviembre): Las colecciones de diseño. Miradas sobre el objeto**

- (OP) ¿Qué otorga valor al objeto de diseño? Extraordinarios objetos ordinarios.  
POMIAN, Krzysztof. "Historia cultural, historia de los semióforos", en Sobre la historia, Madrid, Cátedra, 1999, pp. 125-149.
- (OP) Museo del diseño y mediación cultural. La recepción de la musealia.  
GUIDIERI, Remo. "Museofilia", en El museo y sus fetiches, Madrid, Tecnos, 1992, pàgs. 57-64.

### **4ª sesión. (19 de noviembre) Las colecciones de diseño. Miradas sobre el objeto**

- (IC+OP) Visita comentada a los almacenes de depósito del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya en Terrassa.

### **5ª sesión. (21 de noviembre) Recopilar y archivar el diseño: problemáticas específicas**

- Anty Pansera: Los archivos de empresa
- (IC) Como patrimonializar el diseño.  
APPINI, Francesca: "Nani sulle spalle di gianti? I musei e gli archivi di empresa" Actas del congreso Memoria e Racconto, Facoltà di Design e Arti, Venècia, 2007.
- (OP) Porqué patrimonializar el diseño  
POULOT, Dominique. "Patrimoine et identité", en Patrimoine et musées, L'institution de la culture, París, Hachette, 2001, pàgs. 202-208.

### **6ª sesión. (26 de noviembre) El museo de diseño: genealogía, tipología y modelos de institucionalización**

- (IC) Orígenes y tipos de museos: de las artes decorativas a los museos ex novo.  
WARWICK THOMPSON, Paul: "Cooper-Hewitt National Design Museum [Exhibiting]" Actes del congrés Memoria e Racconto, Facoltà di Design e Arti, Venècia, 2007.  
TIGERMAN, Bobby: "Design Museum Holon, Israel", Design and Culture, Vol 4, núm 1, pàgs 95-97.
- Pilar Vélez: El proyecto de exhibición de las colecciones del museo del diseño de Barcelona
- Debate: El papel del museo de diseño.  
DALLA MURA, Maddalena. "Another art Museum or a New Museum: What Lies beyond?" Actas del congreso Another Name for Design, ICDHS, Osaka, 2008, pàgs 134-137.  
WOODJAM, Jonathan: "Establishing a permanent Collection: The Centre de Creation Industrielle" Journal of Design History, Vol. 6 No.1, 1993, pàgs. 55-57;

### **7ª sesión. (28 Noviembre) Curating design: Exposiciones de diseño y creatividad narradora**

- (IC) History: autores, períodos, acontecimientos: Políticas de exposiciones:  
CUMMINGS, Neil, y LEWANDOWSKA, Marsya. The value of things. London, August, 2000.
- (OP) Stories: temas, ensayos, ficciones  
CUMMINGS, Neil, y LEWANDOWSKA, Marsya. The value of things. London, August, 2000.
- Correcciones y consultas

### **8ª sesión. (3 Diciembre) Curating design: Exposiciones de diseño y creatividad narradora**

- Exposición y corrección de trabajos

## **M5.2 La sospecha del archivo**

### **1ª sesión: Mal de Malraux 1 [OR]**

1.1 Inventario de representaciones

### **2ª sesión: Mal de Malraux 2 [AA]**

1.2. Representaciones de inventario

Estudio de caso: El museo imaginado en el espacio recreado.

---

Museo imaginado <http://www.museoimaginado.com/PORTADALCAZAR.htm>  
Lost Art / T, [http://galleryoflostart.com/?utm\\_source=&utm\\_medium=&utm\\_campaign=#](http://galleryoflostart.com/?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=#)

**3ª sesión: Del objeto a sinécdoque: técnicas de la puesta en escena del archivo 1 [OR]**

2.1. El objeto comercial y el objeto cultural: el escaparate y la vitrina

**4ª sesión: Del objeto a sinécdoque: técnicas de la puesta en escena del archivo 2 [AA]**

2.2. Entornos interiores: el stand de feria y el ambiente de museo

**5ª sesión: Del objeto a sinécdoque: técnicas de la puesta en escena del archivo 3 [AA]**

2.3. Espacios en catálogo: piso muestra y casa museo

STANISZEWSKI, Mary Anne. *The Power of Display: A history of Exhibition Installation at the Museum of Modern Art, Cambridge Mas., MIT Press, 1998.*

Visitas de análisis de espacios entorno a la época y obra de Antoni Gaudí:

Recreación: Piso de la Casa Milà

**6ª sesión: Del objeto a sinécdoque: técnicas de la puesta en escena del archivo 4 [OR]**

2.4. Visión panorama: paisajes condensados. Universo patrimonio: ciudades museo

STADLER, Hilar i STIERLI, Martino, *Las Vegas Studio: ImagesfromtheArchive of Robert Venturi and Denise Scott Brown, Zurich, VerlagScheidegger&Spiess, 2008.*

Estudio de caso: el Museo global

Abu Dhabi <http://www.plataformaarquitectura.cl/2007/02/05/superstar-architects-reunidos-en-abu-dhabi/>

Una franquicia del Hermitage-Barcelona

Invitado: Salim Belabbes

**7ª sesión De la autenticidad a la originalidad. 1 [OR]**

3.1. Reinterpretación del patrimonio.

MILLER, Daniel, *The Comfort of Things, Cambridge, PolityPress, 2008.*

Estudio de caso: La recreació virtual dels frescos de Sant Climent de Taüll

Invitados:Telenoika

**8ª sesión De la autenticidad a la originalidad. [AA]**

3.2.Reproducir para mostrar.

El archivo elegíaco: la inmersión en el recuerdo no vivido.

Referentes/invitados:

Reconstrucción: Escolles Sagrada Família

**Actividad de evaluación**

En relación al discurso construido a partir de la mirada de un objeto respecto 5 más, desarrollado en M.5.1, implantación imaginando la puesta en escena en un espacio singular donde dialogar.

**Metodología docente**

Exposiciones de los temas

Presentación y discusión de casos

Presentación y discusión de propuestas en gran grupo

Debates

**Criterios y métodos de evaluación**

La asistencia y participación en el desarrollo del curso es condición para la evaluación del mismo.

La evaluación del módulo se realizará sobre la base de un trabajo que constará de dos entregas y dos notas parciales que se corresponden con la primera (M5.1) y segunda parte (M5.2) del módulo. La primera parte del trabajo (M5.1) tendrá un valor del 50% y la segunda (M5.2) del 50%.

**M5.1.** El trabajo consiste en la construcción de un discurso expositivo que articule 6 objetos a partir de un

---

objeto dado. Dicho trabajo constará de la presentación por escrito de un texto de entre 1000 y 2000 palabras, más la documentación fotográfica de las piezas propuestas con su correspondiente ficha. La pieza facilitada por el equipo docente servirá de modelo para las 5 piezas restantes seleccionadas por el estudiante. Dicho trabajo se entregará por escrito en la sesión del 5 de diciembre, en la que el estudiante hará igualmente una defensa oral del mismo.

**M5.2.** Proyecto de implantación, en un espacio propuesto, de la colección de objetos articulada en la primera parte del módulo. Se desarrollará un diálogo entre las características formales, históricas y institucionales del espacio y sus equivalentes en la colección. El resultado articulará una reflexión sobre la relación entre el espacio, los objetos, y los dispositivos de mediación entre ambos, definiendo una estrategia de exposición que recoja los contenidos y las competencias del módulo.

---

## Bibliografía

---

### *Lecturas obligatorias*

- APPELBAUM, Ralph: "Los nuevos museos no expone objetos, sino ideas" *El País*, 13-5-2003
- APPINI; Francesca: "Nani sulle spalle di gianti? I musei e gli archivi di empresa" Actas del congreso *Memoria e Racconto*, Facoltà di Design e Arti, Venecia, 2007. [www.museologiadesign.it](http://www.museologiadesign.it)
- BAUDRILLARD, Jean: "Coleccionistas y coleccionismos" en *Revista de occidente*, nº 141, Febrero 1993 (reproduce *El sistema de los objetos*, Siglo Veintiuno, México, 1969), págs. 115-119.
- CUMMINGS, Neil y LEWANDOWSKA, Marsya. *The Value of Things*, August, Londres, 2000.
- DALLA MURA, Maddalena. "Another art Museum or a New Museum: What Lies beyond?" Actas del congreso *Another Name for Design*, ICDHS, Osaka, 2008, págs 134-137.
- DRENTEL y LASKY: "Reasons no to be pretty: Symposium on Design, Social Change and the "Museum" *The Design Observer*, [posted 08.03.10]  
<http://changeobserver.designobserver.com>
- GROYS, Borys. "Lo nuevo en el archivo" en *Sobre lo nuevo. Ensayo de una economía cultural*, Pre-textos, Barcelona 2005, págs. 29-71.
- GUIDIERI, Remo. "Museofilia", en *El museo y sus fetiches*, Tecnos, Madrid 1992, págs. 57-64.
- LESLABAY, Marcelo. "La pasión de coleccionar. Vitra Design Museum" *Experimenta*, núm. 36, octubre 2001, págs 46-49;
- MILLER, Daniel, *The Confort of Things*, Cambridge, PolityPress, 2008.
- POMIAN, Krzysztof. "Historia cultural, historia de los semióforos", en *Sobre la historia*, Madrid, Cátedra, 1999, pp. 125-149.
- POULOT, Dominique. "Patrimoine et identité", a *Patrimoine et musées*, L'institution de la culture, París, Hachette, 2001, págs. 202-208
- STANISZEWSKI, Mary Anne. *The Power of Display: A history of Exhibition Installation at the Museum of Modern Art*, Cambridge Mas., MIT Press, 1998.
- TIGERMAN, Bobbye. "Design Museum Holon, Israel", *Design and Culture*, Vol 4, núm 1, págs 95-97.
- WARWICK THOMPSON, Paul. "Cooper-Hewitt National Design Museum [Exhibiting]" Actas del congreso *Memoria e Racconto*, Facoltà di Design e Arti, Venecia, 2007. <http://www.museologiadesign.it>
- WOODHAM, Jonathan M.: "Establishing a permanent Collection: The Centre de Creation Industrielle" en *Journal of Design History*, Vol. 6 No.1, 1993, págs 55-57;

### **Lecturas recomendadas**

#### *Monografías*

- CAMPI, Isabel: *El museus del disseny*, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2002.  
[http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/ILC/Documents/Arxiu/publicacions\\_estudis.htm%20-%20museus\\_disseny.pdf](http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/ILC/Documents/Arxiu/publicacions_estudis.htm%20-%20museus_disseny.pdf)
  - *EXPERIMENTA*, Núm. 36-Octubre 2001. Monográfico sobre los museos
  - GUIDIERI, Remo. *El museo y sus fetiches*, Tecnos, Madrid 1992.
  - HAINARD, Jacques et KAEHR, Roland: *Temps perdu, temps retrouvé*, Musée d'Ethnographie, Neuchâtel, 1985.
-

- INIESTA y GONZÁLEZ, Montserrat: *Els gabinets del món. Antropologia, museus i museologies*, Pagès editor, Lleida 1994.
- MIRÓ, Neus y PICAZO, Glòria: *L'exposició com a dispositiu. Teories i pràctiques entorn de l'exposició*, Centre la Panera, Lleida, 2008.
- PIERA, Mónica (Ed.) *El culto al objeto: de la vida cotidiana a la colección*, Associació per a l'estudi del moble, Disseny Hub, Museu de els Arts Decoratives, Institut de Cultura de Barcelona, 2009.
- POMIAN, Krzysztof. *Sobre la historia*, Madrid, Cátedra, 1999.
- SEROTA, Nicholas: *Experience or interpretation. The dilemma of Museums of Modern Art*, Thames and Hudson, 2004.
- SUDJIC, Deyan: *El lenguaje de las cosas*, Turner Noema, Madrid, 2009
- TEJEDA MARTÍN, Isabel: *El montaje expositivo como traducción*, Trama editorial, Madrid, 2006.

#### **Artículos. Sobre archivos**

- ROMANO, Simona. "La catalogazione del design verso un standard internazionale" Actas del congreso *Memoria e Racconto*, Venecia, 2007 <http://www.museologiadesign.it>
- WOODHAM, Jonathan M. "Redesigning a Chapter in the History of British Design: The Design Council Archive at the University of Brighton" en *Journal of Design History*, Vol 8 No.3, 1995.
- JOSEPH, Frances. "The New Zealand Design Archives: Digital Resource Building and Design History" *Journal of Design History*, Vol. 13 No.3, 2001.

#### **Sobre museos del diseño**

- GIMENO-MARTÍNEZ, Javier y VERLINDEN, Jasmin: "From Museum of Decorative Arts to Design Museum: The Case of the Design Museum Gent" en *Design and Culture*, Vol. 2, Issue 3, págs. 259-284.
- LANGE, Alexandra, "What the Cooper-Hewitt Needs. More Design, Less Talk" *The Design Observer* [posted 09.19.11] <http://observatory.designobserver.com/entry.html?entry=30318>
- DALLA MURA, Maddalena, "Design in Museums: Towards an Integrative Approach. The Potential of Science and Technology Museums" en *Journal of Design History*, Voll. 22 No.3, 2009.
- LANGE, Alexandra, "Anxiety, Culture and Commerce", *The Design Observer* [posted 05.14.03] <http://observatory.designobserver.com/entry.html?entry=37891>
- Maffei, Nicolas. "John Cotton Dana and the Politics of Exhibiting Industrial Art in the US, 1909-1929" *Journal of Design History*, Vol. 13 No.4, 2000. Págs. 301- 315.
- LANGE, Alexandra: "After the Museum: The Tumblr" *The Design Observer* [posted 03.07.13] <http://observatory.designobserver.com/entry.html?entry=37728>
- SUDJIC, Deyan. "The difficult jump from design to architecture" *Domus*, 936, mayo 2010,

#### **Sobre Curating Design**

- MACDERMOTT, Catherine. "Critical Theory and Practice in the Curation of Contemporary Design", 5º Congreso de la European Academy of Design. *Techné. Design Wisdom*, Barcelona, 2003.
- PULLIN, Graham: "Statement of Practice. Curating and creating design collections from Social Mobiles to the Museum of Lost Interactions and Six Speaking Chairs" *Design and Culture*, Vol. 2 Issue 3, págs. 309-308.

#### **El diseño gráfico en el museo**

- TWEMLOW, Alice: "Graphic Design at the Museum" *The Design Observer* [posted 06.05.08] <http://observatory.designobserver.com/entry.html?entry=7027>
- McCARTY, Steven: "Design Authored Histories: Graphic Design at the Goldstein Museum of Design" *Design Issues*, Vol 27 Number 1, 2011, págs. 1-20.
- MAUDERLI, Laurence. "The Graphic Collection of the Museum für Gestaltung Zurich" Switzerland, *Journal of Design History*, Vol.19 No.1, 2002, págs.47-55.

#### **Crítica de exposiciones**

- HYWARD, Stephen. "The Branding of Modern British Culture: Consumer Citizenship and the Age of Anxiety" *Journal of Design History* Vol. 14 No.2, 2001, págs. 141-149.
- DALVESCO, Rebecca. "Hyperlinks: An Exhibition at the Art Institute of Chicago" *Design Issues*, Volume 28, Number 2, 2002, págs. 78-84.
- ATKINSON, Harriet. "Designing a New World: Modernism at the V&A" *Design Issues*, Vol 23, number 4,



---

2007. págs.79-85.

- BENJAMIN, James E. "Apostles of Beauty and Interpreting Arts and Crafts" *Journal of Design History*, Vol. 25, No.2, 2012, págs.218-228.

- JOBBLING, Paul. "The Alliance of Art and Industry: Toledo Designs for a modern America" *Journal of Design History*, Vol 16, No. 1, 2003, págs.95-101.

- PASCA, Vanni: "The Great Universe of Things Meets the Small Universe of Design" *Domus*, 936, mayo 2010.

---

<b>Código:</b>	43042	<b>Módulo:</b>	M6. Taller de Crítica	
<b>Semestre</b>		<b>Créditos ECTS</b>	<b>Tipo</b>	
2º		6	Obligatorio	
<b>Idioma</b>	<b>Horas dirigidas</b> (100% presencialidad)	<b>Horas supervisadas</b> (10% presencialidad)	<b>Horas autónomas</b> (0% presencialidad)	
Castellano	40	40	70	
<b>Submódulos:</b>		6.1.A. Géneros de la crítica del arte I (thin) 6.1.B. Géneros de la crítica del diseño I (thin) 6.2.A. Géneros de la crítica del arte II (thick) 6.2.B. Géneros de la crítica del diseño II (thick)		
<b>Profesorado:</b>		Responsable: Alex Mitrani Sara Coscarelli. Dr. Alex Mitrani (Diseño: 6.1.B i 6.2.B) Dr. Joan Minguet (Arte: 6.1.A i 6.2.A)		

<b>Submódulo:</b>	<b>6.1.B. Géneros de la crítica del diseño I (thin)</b>
<b>Descripción</b>	

**6.1.A Géneros de la crítica del arte I (thin)**

Análisis y prácticas de formas breves e incisivas de la literatura crítica en arte y diseño.

**6.2.A Géneros de la crítica del arte II (thick)**

Análisis de formas densas y reflexivas de la literatura crítica en arte y diseño. Se prestará especial atención a aquellas características tanto formales como de contenido que deberá presentar el TFM.

**6.1.B. Géneros de la crítica del diseño I (thin)**

Análisis y práctica de formas breves e incisivas de la literatura crítica así como de nuevas estrategias de comunicación y creación de discurso aplicadas al diseño, desde una perspectiva profesional.

**6.1.B. Géneros de la crítica del diseño II (thick)**

Análisis de formas densas y reflexivas de la literatura crítica diseño. Se prestará especial atención a aquellas características tanto formales como de contenido que deberá presentar el TFM.

<b>Contenido</b>
------------------

### 6.1.A Géneros de la crítica del arte I (thin) y 6.2.A Géneros de la crítica del arte II (thick)

Falta incloure temari.

### 6.1.B. Géneros de la crítica del diseño I (thin)

Sesión 1 (4 horas)

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

**1.1 Preguntas iniciales para una disciplina nueva:**

- Es necesaria la crítica del diseño?
- Crítica inocente? Los intereses de la crítica. Los excluidos.
- El papel del esnobismo (el factor cool).
- Crítica y teoría.
- Crítica y mediación.

---

## 2.2 La mediación y la práctica curatorial en el ámbito del diseño

- La exposición como discurso
- Cómo construir y presentar un proyecto expositivo

### Sesión 2 (4 horas)

#### **Construyendo una práctica**

##### **2.1 Principios y método:**

- La crítica como retórica.
- Describir, clasificar, valorar.
- El papel de la investigación (la historia), el papel de la escritura, el conocimiento del medio.
- Blogs i magazines.

##### **2.2 Análisis de publicaciones: estilos y referencias.**

##### **2.3 Debate y establecimiento de unas conclusiones:**

- Premisas metodológicas y conceptuales de la interpretación diseño

### Sesión 3 (2 horas)

#### **Hacer / Hablar: los vasos comunicantes entre la creación y la crítica.**

##### **3.1- Clásicos y modelos paralelos de la crítica del diseño:**

- Adolf Loos
- Roland Barthes
- Gillo Dorfles
- Bruno Munari

##### **3.2 Crítica del diseño /diseño crítico**

## 6.2.B. Géneros de la crítica del diseño II (thick)

### Sesión 1 - I. SEMINARIO DE TEORÍA CRÍTICA

#### 1. La Teoría Crítica y el modelo crítico filosófico (primera parte de la sesión)

Sobre la *Teoría Crítica* de Horkheimer y sus diferencias respecto de la *Teoría Tradicional*. La Escuela de Frankfurt. El Estructuralismo. La Deconstrucción. La Semiótica francesa. La Kulturkriik alemana.

#### 2. La criticidad del Diseño (segunda parte de la sesión)

Estrategias metodológicas. Las funciones del diseño: económica, social, política, mediambiental, cultural, ética. Relaciones diseñador-cliente-consumidor. Intersecciones entre crítica y Diseño. Análisis de textos.

### Sesión 2 - II. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN CRÍTICA

#### 1. La función social de la crítica de Diseño (primera parte de la sesión)

Definición y situación actual de la crítica de Diseño. El público contemporáneo y la postura del diseñador ante la crítica. La crítica conceptual. Acciones del texto crítico: información, descripción, cualificación y argumentación. Análisis de casos.

#### 2. Técnicas y estrategias argumentativas (segunda parte de la sesión)

La producción del Diseño. La distribución. El consumo. Análisis formal versus análisis simbólico. Crítica de textos de Diseño. Crítica de elementos de Diseño: Gráfico, Digital, Industrial, Espacial y Textil. Crítica de tendencias del Diseño.

### Sesión 3 - 3. CRÍTICA DE TENDENCIAS DEL DISEÑO

#### 1. Metodologías de análisis de tendencia

Definición de *tendencia* y el concepto de *ciclo*. Relaciones *tendencia-moda-innovación*. Difusión. Metodologías cualitativas aplicadas al estudio de tendencias. Perspectiva crítica. Nuevas estrategias de crítica de Diseño Interpretación de datos.

---

### Metodología docente

#### **6.1.A. y 6.2.A**

Seminarios de análisis de textos y prácticas de escritura. Debates, presentación y discusión oral de los ejercicios de redacción. Elaboración de trabajos en grupo.

#### **6.1.B.**

---

---

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 propondrá también un trabajo individual de redacción de un texto crítico.

#### **6.2.B.**

El objetivo metodológico principal es que el estudiante sea responsable del logro de su aprendizaje.

#### **I. SEMINARIO DE TEORÍA CRÍTICA**

##### 1. La Teoría Crítica y el modelo crítico filosófico

a) *Exposición magistral* por parte del docente durante la primera mitad de la sesión.

b) *Elaboración de trabajo escrito.*

##### 2. La criticidad del diseño

*Trabajo cooperativo* del estudiante mediante la propuesta por parte del docente de la resolución de preguntas o problemas planteados, para luego compartir resultados, conclusiones o propuestas con la totalidad de los alumnos.

#### **II. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN CRÍTICA (CLASE 2)**

##### 1. La función social de la crítica de Diseño

a) *Debate* a partir del planteamiento intermitente de temas controversiales planteados por el docente, para que sean defendidos entre equipos de estudiantes, y moderado por el profesor.

c) *Elaboración de trabajo escrito.*

##### 2. Técnicas y estrategias argumentativas

*Exposición autocrítica por los alumnos e intercambio de trabajos escritos.* Estudios de caso en donde se analizan las producciones propias. Intercambio de trabajos para enriquecer la crítica y la autocrítica con enfoques multidisciplinares.

#### **3. CRÍTICA DE TENDENCIAS DEL DISEÑO (CLASE 3)**

##### 1. Metodologías de análisis de tendencia

a) *Investigación documental* previa: acopio de información que permita establecer nuevas relaciones con los contenidos a estudiar en la sesión y desarrollar registros de evidencias de interpretación.

b) *Discusión colectiva* posterior: exposición colectiva para compartir opiniones, textos y otros materiales sobre el tema planteado, para establecer consensos, descubrir nuevos enfoques y nuevas propuestas de discusión.

c) *Elaboración de trabajo escrito.*

---

#### **CrITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN**

La asistencia y puntualidad a las clases es necesaria para llevar a cabo las sesiones de debate.

#### **Evaluación:**

50% participación en clase.

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**

##### **6.1.A . Géneros de la crítica del arte I (thin) y 6.2.A. Géneros de la crítica del arte II (thick)**

Brea, J.L., "La crítica en la era del capitalismo cultural", en cultura\_Ram.mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica, Gedisa, 2007

Carroll, N., On Criticism, 2008.

Deleuze, G., "Para acabar con el juicio", en Crítica y clínica

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

Elkins, J., What Happened To Art Criticism?, Prickly Paradigm, 2003.

Flucault, "¿Qué es la crítica?", Daimon 11 (1995): 5-25.

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

---

---

Guasch, A. M., *El Arte del Siglo XX en sus Exposiciones. 1945–1995*. BCN, Serbal, 2001.  
Krauss et al., "On Criticism", *October* 100 (2002).  
Krauss, R., et al., *Arte Desde 1900*, Akal, 2006.  
Molinuevo, J.L. (Ed.), *A Qué Llamamos Arte. El Criterio Estético*. Salamanca, Ediciones Universidad De Salamanca, 2001.  
Rubinstein, R., *Critical Mess*, Hard Press, 2006.  
Venturi, L. (1964), *Historia De La Crítica De Arte*. Barcelona, Gustavo Gili, 1982.  
Vilar, G., *Desartización*. Universidad de Salamanca, 2010.  
Vilar, G., *El Desorden Estético*. Idea Books, BCN, 2000.  
Vilar, G., *Las Razones del Arte*. Madrid, Antonio Machado, 2005.

#### **6.1.B. Géneros de la crítica del diseño I (thin)**

- Cabanne, Pierre: *Mer...de aux critiques*, Paris, 1993.
- Margolin, Victor: *Design Discourse: History Theory Criticism*, Chicago, 1989.
- Sarraute, Nathalie: *Les fruits d'or*, Paris, 1963.
- Poynor, R. y M. Rock: "What Is This Thing Called Graphic Design Criticism?", *Eye Magazine*, 16(4), 1995.

La biblioteca de Eina dispone de un amplio archivo de revistas especializadas que se utilizarán para el trabajo en el módulo. En especial, se analizarán *Creative Review*, *Eye*, *Etapes*, *2+3D*, *Slanted*, *Apartamento*, *The Design Journal*, *Innovation*, *Idn*, *Form*, *Viewpoint*, *Abitare*, *On Diseño*, *Experimenta* y *Monográfica*.

#### **6.1.B. Géneros de la crítica del diseño II (thick)**

ADORNO, THEODOR W. Y HORKHEIMER, MAX, 1994, *Dialéctica de la ilustración*. Fragmentos filosóficos.  
ADORNO, THEODOR W., 1973, *La disputa del positivismo en la sociología alemana*, Barcelona: Grijalbo.  
ADORNO, THEODOR W., 1990, *Dialéctica negativa*, Madrid, Taurus.  
ARNHEIM, RUDOLF, 1995, "Sketching and the Psychology of Design," en *The Idea of Design: A Design Issues Reader*, VICTOR MARGOLIN Y RICHARD BUCHANAN (ed.), pp. 70-74, Cambridge: MIT Press.  
BARAB, SASHA, et.al., 2004, "Reflections from the Field Critical Design Ethnography: Designing for Change, Anthropology and Education Quarterly, Vol. 35, Issue 2, pp. 254-268.  
BARTHES, ROLAND (2006), *The Language of Fashion*, Oxford, Berg.  
BENJAMIN, WALTER, s/f, *Imaginación y sociedad*. Iluminaciones 1, Madrid: Taurus.  
BUCHANAN, RICHARD, 1989, "Declaration by Design: Rhetoric, Argument and Demonstration in Design Practice," en *Design Discourse: History, Theory, Criticism*, Victor Margolin (ed.), pp. 91-109, Chicago: University of Chicago Press.  
BUCHANAN, RICHARD, 1995, "Wicked Problems in Design Thinking," en *The Idea of Design: A Design Issues Reader*, VICTOR MARGOLIN Y RICHARD BUCHANAN (ed.), pp. 3-20, Cambridge: MIT Press.  
DAVIS, FRED (1992), *Fashion, Culture and Identity*, Chicago: University of Chicago Press.  
DROMER, PETER., *El diseño desde 1945*, Ed. Destino, 1993.  
FRY, TONY, 2011, *Design as Politics*, Oxford, Berg.  
FULLER, BUCKMINSTER, 1969, *Ideas and integrities: A spontaneous autobiographical disclosure*, Nueva York: Colier.  
GANDLER, STEPHAN, 2009, *Fragmentos de Frankfurt. Ensayos sobre la Teoría Crítica*, México: Siglo xxi Editores.  
GUILLAUME, ERNER (2005), *Víctima de la moda: cómo se crea, por qué la seguimos*, Barcelona: Gustavo Gili.  
GUILLAUME, ERNER (2010), *Sociología de las tendencias: moda*, Barcelona: Gustavo Gili.  
HORKHEIMER, MAX, 1969, *Crítica de la razón instrumental*, Buenos Aires: Sur. Madrid: Ed. Trotta.  
JULIER, GUY, 2000, *The Culture of Design*, London: Sage.  
JULIER, GUY, 2005, "Urban Designscapes and the Production of Aesthetic Consent", *Urban Studies*, vol. 42, no. 5/6: 869-87.  
LEONG, BENNY DING Y HAZEL CLARK, 2003, "Culture-Based Knowledge Towards New Design Thinking and Practice—A Dialogue," *Design Issues* Vol. 19, No. 3: 48-58.  
MANZINI, ENZIO, 1995, "Prometheus of the Everyday: The Ecology of the Artificial and the Designer's Responsibility," en *Discovering Design: Explorations in Design Studies*, Richard Buchanan y Victor Margolin (ed.), pp. 219-243, Chicago: University of Chicago Press.  
MARCUSE, HERBERT, 1968, *El hombre unidimensional. Ensayos sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada*, México: J. Mortiz.  
MARCUSE, HERBERT, 1969, *Un ensayo sobre la liberación*, México: J. Mortiz.

---

- 
- MARCUSE, HERBERT, 1973, El fin de la utopía, México, D.F.: Siglo xxi.
- MARCUSE, HERBERT, s/f, Razón y Revolución: Hegel y el surgimiento de la teoría social, Madrid: Alianza.
- MARGOLIN, VICTOR Y SYLVIA MARGOLIN, 2002, "A 'Social Model' of Design: Issues of Practice and Research," Design Issues Vol. 18, No. 4: 24-30.
- MARGOLIN, VICTOR, 1995, "The Product Milieu and Social Action," en Discovering Design: Explorations in Design Studies Richard Buchanan y Victor Margolin (ed.), pp. 121-145, Chicago: University of Chicago Press.
- MARGOLIN, VICTOR, 2002, The Politics of the Artificial: Essays on Design and Design Studies, Chicago: University of Chicago Press.
- MITCHAM, CARL, 1995, "Ethics into Design," en Discovering Design: Explorations in Design Studies, RICHARD BUCHANAN Y VICTOR MARGOLIN (ed.), pp. 173-189, Chicago: University of Chicago Press.
- PASSINI, ROMEDI, 2002, "Wayfinding reseach and design: An interdisciplinary approach in the development of design knowledge and its application," en Design and the Social Sciences: Making Connections, JORGE FRASCARA (ed.), pp. 96-101, London: Taylor and Francis.
- PEVSNER, N. Los orígenes de la arquitectura y el diseño moderno. Barcelona, Destino, 1992.
- PEVSNER, NIKOLAUS. Pioneros del diseño moderno de William Morris a Walter Gropius. Buenos Aires: Ediciones Infinito, 1972.
- POULET, G., 1969, Los caminos actuales de la crítica, Barcelona: Planeta.
- TATUM, JESSE S., 2004, "The Challenge of Responsible Design," Design Issues Vol. 20, No. 3: 66-80.
- WASSON, CHRISTINA, 2000, "Ethnography in the field of design," Human Organization 59(4): 377-388..
- WOODHOUSE, EDWARD AND JASON W. PATTON, 2004, "Design by Society: Science and Technology Studies and the Social Shaping of Design," Design Issues Vol. 20, No. 3: 1-12.

---

#### Observaciones

---

Se prevee la participación de invitados pertenecientes al sector profesional de la crítica.

---

<b>Código:</b>	43044	<b>Módulo:</b>	M7 Cultura del diseño	
<b>Semestre</b>		<b>Créditos ECTS</b>	<b>Tipo</b>	
2º		6	Optativo	
<b>Idioma</b>	<b>Horas dirigidas (100% presencialidad)</b>	<b>Horas supervisadas (10% presencialidad)</b>	<b>Horas autónomas (0% presencialidad)</b>	
Castellano	40	40	70	
<b>Submódulos:</b>		7.1. Diseño y experiencia 7.2. Diseño e investigación		
<b>Profesorado</b>		Anna Pujadas y otros profesores de la especialidad Cultura del Proyecto (a determinar).		

<b>Submódulo:</b>	<b>7.1. Diseño y experiencia 7.2. Diseño e investigación</b>
<b>Descripción</b>	

### M7.1. Diseño y experiencia

Entender el diseño como la formalización de hábitos y esquemas culturales y, al mismo tiempo, de procesos de transformación social, supone identificar los mecanismos que le son propios: mediación entre las innovaciones tecnológicas y sus usos sociales, afirmación y reformulación de identidades a través de analogías visuales, concreción de escenarios para estimular y posibilitar nuevos sistemas de relación y otros modos de vida.

### M7.2. Diseño e investigación

La relación entre diseño e investigación abarca tres campos que conviene distinguir: la que hace del diseño su objeto de estudio desde diferentes disciplinas (historia, sociología, estética, economía, etc), la cual abastece de contenidos necesarios en el proceso de diseño, y aquella otra que es intrínseca al propio proceso proyectual. Por lo tanto, investigar sobre el diseño, para el diseño o desde el diseño supone unos objetivos y unos procedimientos específicos que hay que conocer y saber aplicar.

<b>Contenido</b>
------------------

## 7.1. Diseño y experiencia

### Tema 1: Los agentes del diseño

Hay agentes creadores, transmisores y receptores de la cultura del diseño. Esta, no es una mera propuesta sino una cultura efectivizada. Hay productores, distribuidores y consumidores de diseño que reconocen el producto diseñado y lo diferencian del producto no diseñado. Hay concretamente un mercado del diseño.

### Tema 2: Entorno del diseño

Como fenómeno cultural, el diseño está arraigado en la industria, en las empresas y la tecnología, hasta debería formar parte de una política tecnológica-industrial (si no fuera así, se esfumaría en el aire). Si lo tratamos como fenómeno predominantemente cultural correremos el riesgo de promover una versión parcial de lo que es el amplio espectro del diseño como proyecto, más allá de los aspectos promocionales.

### Tema 3: Dimensión social.

Como ideales de la cultura del diseño aparecen: la transformación de la realidad hacia mejores condiciones de vida del ser humano, la responsabilidad social y la sostenibilidad ambiental. No obstante la ideología contrasta con la realidad y se vuelve utopía.

### Tema 4: Dimensión psicológica-simbólica.

Hay creencias compartidas dentro de la cultura del diseño. Sólo a partir de la técnica, la usabilidad y la significación, es posible definir el específico del diseño y su posibilidad real de innovar i de dar sentido al mundo.

### Tema 5: Culturas del diseño.

No hay una sola cultura del diseño. En los países industrializados, en América Latina y otros países en desarrollo, y ahora, en el mundo globalizado, la actividad del diseño es diferente. Las percepciones de la gente sobre el diseño y

---

los usos que hace, son muy diferentes en las sociedades donde histórica y tradicionalmente el diseño ya está instalado. Caso contrario sucede con el acceso al diseño, su disfrute y aprovechamiento por parte de las sociedades poco industrializadas y con condiciones menos desarrolladas.

## 7.2. Diseño e investigación

### Primera parte

#### **I. El documento de tesis como expresión de los resultados de la investigación y su pertinencia en el ejercicio del diseño.**

1. La investigación en las ciencias sociales y sus características.
2. La investigación en Diseño.
3. Modelos de investigación en Diseño.
4. Aplicaciones contemporáneas.
5. La investigación como método para generar conocimiento.

#### **II. Las partes principales y complementarias de una tesis**

1. Los documentos de recepción y sus características esenciales.
2. Características de la tesis-proyecto y elementos constitutivos.
3. La parte teórica y sus aportes al trabajo del documento de recepción

#### **III. Técnicas para recolección de datos durante la investigación.**

1. Técnicas de investigación.
2. Métodos para recopilar la información.
3. La investigación bibliográfica.
4. Técnicas de lectura.
5. Elaboración de fichas de trabajo.

#### **IV. Los antecedentes y el estado del arte.**

1. El lenguaje de las tesis.
2. ¿A quién se habla en una tesis?
3. La estructura argumentativa.
4. La redacción capitular.
5. El aparato crítico.
6. La importancia del aparato crítico en la argumentación.
7. Las fuentes de referencia.
8. Las citas, la paráfrasis y el plagio.
9. Las notas a pie de página.
10. El uso de las siglas latinas.
11. La ética en la investigación.

#### **V. Los antecedentes y el marco teórico.**

1. La revisión y consulta de la literatura.
2. La extracción y recopilación de la información de interés.
3. El estado de la cuestión.

### Segunda parte

#### **I. La metodología de investigación en ciencias sociales.**

1. La cultura de investigación.
2. ¿Qué es y para qué sirve la investigación en ciencias sociales?
3. Los métodos cuantitativos.
4. Los métodos cualitativos.

#### **II. La investigación cualitativa.**

1. El problema de investigación cualitativa.
2. El muestreo cualitativo.
3. El diseño del proceso de investigación cualitativa.

#### **III. El análisis del discurso.**

1. El análisis del discurso. Definición.
  2. El contexto, condiciones de producción, circulación y recepción.
-



- 
3. La formación discursiva y la intertextualidad.

#### **IV. La historia oral.**

1. La historia oral y de vida.
2. Antecedentes y condiciones actuales.
3. Procedimiento directo.
4. Procedimiento indirecto.
5. La memoria como documento histórico y social.
6. La recopilación de las fuentes orales.

#### **V. La mirada etnográfica.**

1. La etnografía. Definición.
2. La etnografía como método de investigación aplicada a diseño.
3. Descripción general del proceso de investigación.
  - a) monografía.
  - b) exploración etnográfica.
  - c) historias de vida.

#### **VI. Análisis basado en imágenes.**

1. La etnometodología. Definición y aplicaciones.
2. Metodología.
3. Acopio de material.
4. Selección y clasificación.
5. El argumento o línea narrativa.
6. Conclusiones.

#### **VII. La investigación-acción.**

1. El diseño de la investigación-acción.
2. Los cuatro ciclos de la investigación acción.
  - a) Detección del problema.
  - b) Elaboración del plan.
  - c) Implementar y evaluar un plan.
  - d) Retroalimentación.

### **Tercera parte**

#### **I. Estrategias para desarrollar un argumento académico.**

1. La organización de la información.
2. El capitulado.
3. Los subíndices y las secciones.

#### **II. El argumento.**

1. El contexto y los temas.
2. La voz y el estilo.

#### **III. Técnicas para presentación de datos durante la investigación.**

1. Técnicas gráficas de presentación.
2. Tablas y gráficas.
3. Presentadores.
4. Infografías.

#### **IV. El desarrollo de la tesis**

1. Propuesta personal, revisión y asesoría

---

### **Metodología docente**

Clases expositivas  
Debates  
Presentación y discusión oral de textos  
Presentación y discusión oral de casos  
Tutorías

---

### **Criterios y métodos de evaluación**

---

Asistencia y participación activa en clase  
Asistencia a tutorías  
Asistencia a debates  
Entrega puntual de los casos  
Asistencia a los talleres de discusión oral de casos

---

### Bibliografía

#### *Bibliografía M.7.1 – Diseño y experiencia*

- "Metadesign as an Emergent Design Culture", Elisa Giaccardi. *Leonardo*, Vol. 38, No. 4, 2005.
  - "From Visual Culture to Design Culture", Guy Julier. *Design Issues*, Vol. 22, No. 1 (Winter, 2006), pp. 64-76
  - "Building a Culture That Sustains Design", Mike Jackson. *APT Bulletin*, Vol. 36, No. 4 (2005), pp. 2-3
  - "Branzi's Dilemma: Design in Contemporary Culture", Richard Buchanan. *Design Issues*, Vol. 14, No. 1 (Spring, 1998), pp. 3-20
  - "Environmental Information Systems as Appropriate Technology", Kim Fortun. *Design Issues Summer 2004*, Vol. 20, No. 3: 54-65.
  - "The Challenge of Responsible Design ", Jesse S. Tatum. *Design Issues Summer 2004*, Vol. 20, No. 3: 66-80.
  - "Contract Research in Design ", Anthony Crabbe. *Design Issues Autumn 2004*, Vol. 20, No. 4: 57-67.
  - "Value, Relationality and Unfinished Objects: Guy Julier Interview with Scott Lash and Celia Lury", Guy Julier. *Design and Culture*, Volume 1, Number 1, March 2009 , pp. 93-103(11)
  - "The Screen and the Drum: On Form, Function, Fit and Failure in Contemporary Home Consumption", Louise Crewe, Nicky Gregson & Jean Metcalfe, Alan. *Design and Culture*, Volume 1, Number 3, November 2009 , pp. 307-328(22)
  - "Design for Sustainable Behaviour: Using Products to Change Consumer Behaviour", Tracy Bhamra, Debra Lilley & Tang Tang. *The Design Journal*, Volume 14, Number 4, December 2011 , pp. 427-445(19)
  - "Biophilia and Technophilia: Examining the Nature/Culture Split in Design", David Stairs. *Design Issues*, Vol. 13, No. 3 (Autumn, 1997), pp. 37-44
  - "Human Dignity and Human Rights: Thoughts on the Principles of Human-Centered Design", Richard Buchanan. *Design Issues*, Summer 2001, Vol. 17, No. 3: 35-39.
  - "Designing Product/Service Systems: A Methodological Exploration", Nicola Morelli. *Design Issues Summer 2002*, Vol. 18, No. 3: 3-17.
  - "Making the Social Hold: Towards an Actor-Network Theory of Design", Albena Yaneva. *Design and Culture*, Volume 1, Number 3, November 2009 , pp. 273-288(16)
  - "Connecting Values: Teaching Sustainability to Communication Designers", Eric Benson & Pamela Napier. *Design and Culture*, Volume 4, Number 2, July 2012 , pp. 195-214(20)
  - "Open Design: A History of the Construction of a Dutch Idea" Joana Ozorio de Almeida Meroz & Rachel Griffin, Rachel. *The Design Journal*, Volume 15, Number 4, December 2012 , pp. 405-422(18)
  - "Generation Open: Contested Creativity and Capabilities", Otto von Busch. *The Design Journal*, Volume 15, Number 4, December 2012 , pp. 443-459(17)
  - "Are Inclusive Designers Designing Inclusively? An Analysis of 66 Design Cases", Richard Herriott. *The Design Journal*, Volume 16, Number 2, June 2013, pp. 138-158(21)
  - "Materializing Morality: Design Ethics and Technological Mediation", Peter-Paul Verbeek. *Science, Technology, & Human Values*, Vol. 31, No. 3, Ethics and Engineering Design (May, 2006), pp. 361-380
  - "How the Other Half Lives: Product Design, Sustainability, and the Human Spirit", Stuart Walker. *Design Issues Spring 2000*, Vol. 16, No. 1: 52-58.
  - "Design as Meaning Making: From Making Things to the Design of Thinking" , Elzbieta T. Kazmierczak. *Design Issues Spring 2003*, Vol. 19, No. 2: 45-59.
  - "Religion on Demand: Faith-based Design", Carma R. Gorman. *Design and Culture*, Volume 1, Number 1, March 2009 , pp. 9-22(14)
  - "The Object of Nightingales: Design Values for a Meaningful Material Culture", Stuart Walker. *Design and Culture*, Volume 4, Number 2, July 2012 , pp. 149-170(22)
  - "Spaces of Possibility: The Imaginary in Design", Mads Nygaard Folkmann. *The Design Journal*, Volume 14, Number 3, September 2011 , pp. 263-281(19)
  - "From Function to Emotion: A Critical Essay on the History of Design Arguments", Aren Kurtgözü. *The Design*
-

---

Journal, Volume 6, Number 2, July 2003 , pp. 49-59(11)

- "Culture-Based Knowledge Towards New Design Thinking and Practice—A Dialogue", Benny Ding Leong & Hazel Clark. Design Issues Summer 2003, Vol. 19, No. 3: 48–58.
- "Rethinking Design Policy in the Third World", Sulfikar Amir. Design Issues Autumn 2004, Vol. 20, No. 4: 68–75.
- "The Shifting Global Landscapes of Things: Goodscapes. Interviews with Néstor García Canclini and Arjun Appadurai". Paula Bello. Design and Culture, Volume 2, Number 1, March 2010 , pp. 63-78(16)

### ***Bibliografía M.7.2 – Diseño e investigación***

- "Designerly Ways of Knowing: Design Discipline Versus Design Science", Nigel Cross. Design Issues Summer 2001, Vol. 17, No. 3: 49–55.
- "Investigating Design: A Review of Forty Years of Design Research", Nigan Bayazit, Design Issues Winter 2004, Vol. 20, No. 1: 16–29.
- "Design Research and the New Learning", Richard Buchanan. Design Issues Autumn 2001, Vol. 17, No. 4: 3–23.
- "Action Research and the Practice of Design ", Cal Swann. Design Issues Winter 2002, Vol. 18, No. 1: 49–61.
- "Methods in the Making: A Perspective on the State of Human Research in Design". Bruce Hanington. Design Issues Autumn 2003, Vol. 19, No. 4: 9–18.
- "Rethinking Design Thinking: Part I", Lucy Kimbell. Design and Culture, Volume 3, Number 3, November 2011 , pp. 285-306(22)
- "Rethinking Design Thinking: Part II", Lucy Kimbell. Design and Culture, Volume 4, Number 2, July 2012 , pp. 129-148(20)
- "An Emergence-based Approach to Designing", Ljubomir Jankovic. The Design Journal, Volume 15, Number 3, September 2012 , pp. 325-346(22)
- "Addressing Use as Design: A Comparison of Constructivist Design Approaches", Katharina Bredies, Katharina Rosan Chow & Gesche Joost, Gesche. The Design Journal, Volume 13, Number 2, July 2010 , pp. 156-179(24)
- "Experimental Making in Multidisciplinary Research", Chris Rust, Graham Whiteley & Adrian Wilson. The Design Journal, Volume 3, Number 3, November 2000 , pp. 16-25(10)
- "Spitfire: Legend or History? An Argument for a New Research Culture in Design", Kenneth Agnew. Journal of Design History, Vol. 6, No. 2 (1993), pp. 121-130
- "La educación doctoral en diseño: Problemas y posibilidades", Victor Margolin, Elisava TdD, 26, 2009
- "Què entenem per recerca en disseny? Algunes respostes des del Regne Unit", Penny Sparke. EINA, lliçó inaugural 2004-2005
- "La educación doctoral en diseño: Problemas y posibilidades", Victor Margolin, Elisava TdD, 26, 2009

---

### **Observaciones**

---

<b>Código:</b>	43046	<b>Módulo:</b>	M8. Prácticas y territorios del diseño actual II	
<b>Semetsre</b>		<b>Créditos ECTS</b>	<b>Tipo</b>	
2º		6	Optativo	
<b>Idioma</b>	<b>Horas dirigidas (100% presencialidad)</b>	<b>Horas supervisadas (10% presencialidad)</b>	<b>Horas autónomas (0% presencialidad)</b>	
Catalán y Castellano	40	40	70	
<b>Submódulos:</b>		8.1. Diseño y percepción 8.2. Medios y agentes del diseño		
<b>Profesorado:</b>		Dr. Irma Arribas. Luis Nacenta (8.1) Dr. Tània Costa.(8.2)		

<b>Submódulo:</b>	<b>8.1. Diseño y percepción 8.2. Medios y agentes del diseño</b>
<b>Descripción</b>	

### 8.1. Diseño y percepción

En las últimas décadas el diseño ha ampliado su campo de acción más allá de la preponderancia de lo visual y lo ergonómico (estableciendo relaciones meramente utilitarias entre humanos y artefactos) para abarcar un amplio espectro perceptivo que no renuncia a lo sonoro, gustativo, olfativo y táctil, así como generando valores intangibles.

### 8.2. Medios y agentes del diseño

La ampliación del campo del diseño ha supuesto la creación de nuevos lugares para la creación, difusión, y uso de sus aportaciones. El concepto de estudio de diseño se ha visto expandido a través de conexiones con centros de investigación, medialabs, diseño en red, procesos colaborativos y la formación de equipos interdisciplinarios. La gestión de estas plataformas para el nuevo diseño permiten establecer nexos entre ámbitos hasta hace poco vistos como incompatibles al formar parte de distintos dominios perceptuales o de conocimientos.

**Contenido** (posar el programa amb el desglossat de les sessions)

## 8.1. Diseño y percepción

### A. DISEÑO SINESTÉSICO

#### A.1. Aproximaciones al ecosistema

El paisaje del diseño sinestésico como resultado de una construcción consciente en base a un acoplamiento semántico e icónico desde un cruce de sensaciones análogas.

#### A.2. El deseo como motor

El diseño sinestésico es desplazado por el deseo como articulador en la capacidad descriptiva de las sensaciones y la intensidad.

#### A.3. Lo contemporáneo es multisensorial

Habitar en un estado multisensorial pasa por establecerse en el juego de los parámetros conscientes e inconscientes de percepción, así como en la calidad del juicio de los factores multisensoriales.

### B. COMUNICACIÓN HOMBRE-MÁQUINA

#### B.1. Fundamentos de la percepción

Parámetros de percepción en relación a la actividad sensorial recibida.

#### B.2. Memoria y psique como factores implícitos

La percepción como realidad compleja se basa en las asociaciones producidas entre la memoria, aspectos psicológicos y el objeto del diseño.

#### B.3. Foreground & Background

Parámetros intencionados y necesarios para conducir un objeto con un direccionalidad clara.

### C. OBJETO PERCEPTUAL

#### C.1. Modos cruzados

Un diseño integrador con capacidad de identidad se establece por la habilidad emisora en el cruzamiento sensorial del elemento diseñado.

---

## C.2. Lenguaje asociativo

La asociación de conectividades como estructuradoras del ecosistema del elemento objeto del diseño, fortaleciendo la naturaleza y su capacidad emancipadora.

## C.3. Entre lo icónico y lo simbólico

La riqueza de lo multisensorial pasa por un trabajo entre lo icónico y lo simbólico, en donde lo concreto y lo previsible se mueve también entre lo abstracto, lo metafórico y lo intuitivo.

## D. DISEÑO HOLÍSTICO

### D.1. Acumulación y convivencia

El diseño holístico se practica en los procesos desde estrategias de convivencia, acumulación, integración e intensificación, lejos de ser un anexo dentro del apartado diseño.

### D.2. Percepción y emoción

La percepción y su vinculación con el poder emocional como tablero de juego para el diseño.

### D.3. Perspectivas futuras

Exploración de la capacidad del diseño sinestésico en un futuro contemporáneo complejo y multisensorial.

## Desglosado sesiones

### Sesión 1

Detonador: el problema de la customización; el caso del diseño de producto: la táctica contra la estrategia; el caso del interiorismo: el residente contra el arquitecto.

Lectura: La invención de lo cotidiano de Michel de Certeau.

Recorrido temático: B.1 (Fundamentos de la percepción) – C.1 (Modos cruzados) – A.1 (Aproximaciones al ecosistema) – D.1 (Acumulación y convivencia).

### Sesión 2

Detonador: la ciencia ficción como modelo de construcción de sentido; entre lo intangible y lo real.

Workshop: el método Saramago o el desarrollo consecuente de diseños imposibles.

Recorrido temático: B.2 (Memoria y psique como factores implícitos) – C.2 (Lenguaje asociativo) – A.2 (El deseo como motor) – D.2 (Percepción y emoción).

### Sesión 3

Detonador: escenificaciones, el trazado de entornos específicos para la acción. Lectura de espacios como escena del crimen.

Experiencia: transformaciones estratégicas del entorno perceptivo.

Recorrido temático: B.3 (Foreground & background) – C.3 (Entre lo icónico y lo simbólico) – A.3 (Lo contemporáneo es multisensorial) – D.3 (Perspectivas futuras).

### Sesión 4

Detonador: el vestuario o la escenificación nómada. Identidades en la ciudad global o la banda sonora de nuestras vidas.

Análisis: espacios cotidianos ficcionados.

Recorrido temático: B.2 (Memoria y psique como factores implícitos) – C.3 (Entre lo icónico y lo simbólico) – A.3 (Lo contemporáneo es multisensorial) – D.1 (Acumulación y convivencia).

### Sesión 5

Detonador: el diseño protésico; lo maquínico y lo orgánico.

Workshop: el kit de trabajo.

Recorrido temático: B.1 (Fundamentos de la percepción) – C.1 (Modos creuats) – A.2 (El desig com a motor) – D.2 (Percepció i emoció) & D.3 (perspectives futures).

## 8.2. Medios y agentes del diseño

### 1. Diseño de valores intangibles: procesos de desmaterialización entre la experiencia y la tecnología

Las distintas versiones del diseño de la experiencia y las recientes oportunidades ofrecidas por la tecnología abren

---

---

nuevos campos de trabajo donde el proyecto de diseño disuelve sus límites disciplinares y participa en múltiples ámbitos creativos y actividades culturales. En este contexto, la emergencia de los valores intangibles pone a prueba las capacidades de observación y comprensión del diseñador respecto el comportamiento humano en sus facetas más íntimas y privadas.

**1.1.** Diseño de experiencias. “*Kapow!*” novela de Adam Thirlwell, proyecto gráfico de Studio Frith  
lectura: Rofes, Octavi (2013). *Diseñar el proyecto*.

**1.2.** Diseño de emociones. “Experiencias únicas para personas espaciales” de Piñata Punyeta  
lectura: Norman, Donald Arthur (2004). *Emotional Design*.

**1.3.** Diseño de sensaciones. “Light Corner” de Höller Carsten  
documental: Lewis, Ben (2007). *Art Safari. Relational Art. Is it an Ism?*

## **2. Activismo creativo: el diseño como denuncia, intervención y transformación**

En las nuevas plataformas de activismo potenciadas por el uso de las redes sociales y de la transmisión de información a tiempo real, el desarrollo de nuevas metodologías de diseño responde a la creación de equipos híbridos de trabajo y a la ampliación de los objetivos del producto de diseño. La clásica premisa del diseño entendido como herramienta para el avance social se readapta a las necesidades actuales con miras a que actúe como agente transformador.

**2.1.** Denuncia política. “Women are Heroes” de JR

web: The influencers (2004-2012). *Festival de arte no convencional, guerrilla de la comunicación, entretenimiento radical*

**2.2.** Intervención urbana. “Recetas urbanas” de Santiago Cirugeda

lectura: Parramon, Ramon (2013). *Pedagogías, territorios y dispositivos móviles*.

**2.3.** Transformación social. “Bulk Buying” de Social Innovation Lab for Kent, SILK

lectura: Burns, C; Cottam, H; Vanstone, C; Winhall, J (2006). *RED paper 02: Transformation Design*

## **3. Innovación social: diseño sostenible de entornos humanos y materiales**

El diseño participa activamente en la búsqueda de soluciones para la sostenibilidad del planeta, tanto en la teoría como en la práctica. El diseño extiende sus competencias para abarcar, también, proyectos de sostenibilidad e innovación social colaborando con perspectivas etnológicas y socioeconómicas.

**3.1.** Sostenibilidad social. “En el portal de casa. En construcción” de Jordi Canudas

lectura: Thackara, John (2005). *In the Bubble. Design in a complex world*

**3.2.** Small-Local-Open-Connected, SLOC escenario. “DESI Network” de Ezio Manzini

lectura: Meroni, Anna [ed] (2007). *Creative communities. People inventing sustainable ways of living*

**3.3.** Smart Cities vs. Transition Towns. “Proyecto ecológico en Isla del Hierro, España”

lectura: Felber, Christian (2012). *La economía del bien común*

## **4. Diseño colaborativo: ciudadanía y comunidad, conocimiento y aprendizaje**

Los proyectos de diseño participativo en contacto con la ciudadanía sitúan al diseño integrado en contextos locales, como promotor de iniciativas colectivas que generan dinámicas de afirmación identitaria en comunidad. Este posicionamiento se extiende a la creación de redes de conocimiento colectivo y a prácticas educativas en diseño.

**4.1.** Participación ciudadana y comunidad. “Yo Guindalera” de Basurama

lectura: Delgado, Manel (2008). *Lo común y lo colectivo. El espacio público como espacio de y para la comunicación*

**4.2.** Conocimiento colectivo: “Mapeo colectivo en El Haedo” de Iconoclasistas

lectura: Manel Castells (2012). *El poder en la era de las redes sociales*

**4.3.** *Learning by doing*: “Create for Change Conference” de Hyper Island

lectura: Kavanagh, Simon (2013). *The student revolution has begun, simply put, it's a boycott of academia!*

---

---

## 5. Diseño en transición: debates entorno a la idea de post-diseño

Los límites actualmente desdibujados de la disciplina del diseño invitan a transitar fronteras y a crear puentes con otros ámbitos de conocimiento y creación. Esta abertura también promueve el surgimiento de discursos teóricos y debates entorno a la idea de post-diseño, que afirman o ponen en duda su existencia y que discuten su influencia o irrelevancia.

### 5.1. Diseño de servicios. "Consumption energy" de Smart Design

lectura: Viladàs, Xenia (2010). *El diseño a su servicio. Cómo mejorar una idea de negocio con la ayuda de un diseñador*

### 5.2. Food Design / Food Cultura. Martí Guixé, Funky Baskenland, Miralda, Ritkrit Tiravanija

vídeo: [Ritkrit Tiravanija Cooking and Drawing Event at Art Basel 2011](#)

### 5.3. Post-diseño. "Circles Movement" de Hillary Cottam

lectura: Costa, Tània (2012). *Arte y diseño. Procesos sin objeto*.

---

## Metodología docente (com seran les classes?)

### 8.1

Este módulo se plantea como un módulo de investigación. No se pretende, pues, hacer llegar contenidos cerrados, sino poner en marcha, facilitar y orientar procesos de documentación, reflexión y discusión en torno a las cuestiones recogidas en el temario.

Cada sesión vendrá motivada por un problema específico, que servirá de detonador de un recorrido por diferentes puntos del temario. Este puntos, por lo tanto, no serán tratados de forma secuencial, según avance el curso, sino en una serie de recorridos que, una y otra vez y de formas diferentes, los enlace y ponga en correspondencia.

A partir de este problema detonador, se invitará al grupo de estudiantes a emprender un proceso de investigación, que tendrá lugar en la clase mismo, por el que se propondrán las siguientes estrategias:

1. **Análisis crítico del problema planteado:** descripción de la escenificación que el diseño nos propone.
2. **Lectura:** recurso a una referencia bibliográfica que proponga una perspectiva renovada y precisa del problema.
3. **Workshops:** puesta en marcha de un proceso compartido de diseño, que permita poner a prueba los detalles del problema descrito.
4. **Experimentación:** realización de experiencias concretas que desplacen los términos en que se planteó el problema.

El proceso de búsqueda de cada sesión, y el que se vaya articulando en el conjunto de sesiones, dará lugar a un fondo de ideas e informaciones que el grupo de estudiantes deberá formalizar y recoger en un archivo del módulo. Este archivo servirá a la vez de repositorio, de recurso para la actividad profesional futura de los estudiantes, y también de material para futuras ediciones del módulo.

### 8.2

Las sesiones alternaran exposiciones de conceptos y casos de estudio por parte de la profesora con ejercicios de participación de los estudiantes y espacios de debate.

A partir de cada sesión, los estudiantes elaboraran una clase-presentación alternativa a la impartida, utilizando algunos elementos de la misma y desarrollándola según su propio enfoque personal e intereses individualizados. Los resultados serán compartidos por el grupo, a través de un formato de documento colaborativo que incida en la idea de conocimiento colectivo.

---

## Crterios y métodos de evaluación

Los criterios de evaluación se centrarán en la capacidad propositiva, participativa, investigadora y de archivo del material expuesto y trabajado de forma colectiva en el aula que cada alumno realizará durante el curso.

En este sentido, la asistencia a clase es obligatoria, así como la manifestación activa y comprometida con la dinámica y el conocimiento.

En relación a la capacidad propositiva: 25%

En relación a la capacidad participativa: 25%

En relación a la capacidad investigadora: 25%

---

---

En relación a la capacidad de archivo y manejo del material de trabajo: 25%

## Bibliografía

### Bibliografía M8.1

- Berger, John. *Modos de ver*. Editorial Gustavo Gili. Barcelona: 2000.
- Franinovic, Karmen & Stefania Serafin. *Sonic Interaction Design*.
- Haverkamp, Michael. *Synesthetic Design. Handbook for a Multisensory Approach*. Birkhäuser.
- Pallasma, Juhani. *Los ojos de la piel*. Editorial Gustavo Gili. Barcelona: 2006.
- Schafer, R. Murray. *The Soundscape. Our Sonic Environment and the Tuning of the World*.
- Xenakis, Iannis. *Musique et architecture*.

### Bibliografía M8.2

- Armajani, Siah. *Espacios de lectura. Reading spaces*. Barcelona: MACBA, 1995
- Borriaud, Nicolas. *Estetica relacional*. Presses du réel, 2002
- Burns, C; Cottam, H; Vanstone, C; Winhall, J. *RED paper 02: Transformation Design*. Design Council: London, 2006
- Castells, Manel. *El poder en la era de las redes sociales*. Artículo, Nexos en línea, 2012, <http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2102910>
- Costa, Tània. *Arte y diseño. Procesos sin objeto*. Situaciones. Artículo. Barcelona: Revista de historia y crítica de las artes de la Escola d'història de l'art de Barcelona. Nº5, octubre 2012
- Delgado, Manel. *Lo común y lo colectivo. El espacio público como espacio de y para la comunicación*. Conferencia Medialab Prado, Laboratorio del Procomún, Madrid, 31.08.2008
- Felber, Christian. *La economía del bien común*. Deusto: Bilbao, 2012
- Kavanagh, Simon. *The student revolution has begun, simply put, it's a boycott of academia!* 2013. [http://www.kaospilot.dk/student\\_rev\\_cp.aspx](http://www.kaospilot.dk/student_rev_cp.aspx)
- Manzini, Ezio; Jégou, François [et al]. *Collaborative services. Social Innovation and Design for Sustainability*. Milano: POLI.design, 2008
- Meroni, Anna [ed]. *Creative communities. People inventing sustainable ways of living*. Milano: POLI.design, 2007
- Norman, Donald Arthur. *Emotional Design*. NY: Basic Books, 2004
- Parramon, Ramon. *Pedagogías, territorios y dispositivos móviles*. Catálogo exposición "Esto no es un museo. Artefactos móviles al acecho", Centro Cultural de España en México, 2013
- Rofes, Octavi. *Diseñar el proyecto*. 2013. Artículo en proceso de publicación
- Thackara, John (2005). *In the Bubble. Design in a complex world*. Massachussets: MIT Press, 2005
- Thirlwell, Adam. *Kapow!* Visual Editions: London, 2013
- Viladàs, Xenia. *El diseño a su servicio. Cómo mejorar una idea de negocio con la ayuda de un diseñador*. Barcelona: Index Book, 2010

## Observaciones

---



<b>Código:</b>	43045	<b>Módulo:</b>	M9 Pensamiento contemporáneo II
<b>Semetsre</b>		<b>Créditos ECTS</b>	<b>Tipo</b>
2		6	Optatiu
<b>Horas dirigidas (100% presencialidad)</b>		<b>Horas supervisadas (10% presencialidad)</b>	<b>Horas autónomas (0% presencialidad)</b>
40		40	70
<b>Submódulos:</b>		9.1. Teoría de la Performatividad 9.2. La contemporaneidad y sus categorías	
<b>Profesorado:</b>		Dr. David Casacuberta, Dra. Jèssica Jaques, Dr. Gerard Vilar, Dr. Christoph Menke, Dr. Alexander García Düttman, Dra. Paca Pérez Carreño	

<b>Submódulo:</b>	<b>9.1. Teoría de la Performatividad 9.2. La contemporaneidad y sus categorías</b>
<b>Descripción</b>	

Repaso crítico de las teorías artísticas más significativas del presente en su intersección con las prácticas artísticas y otras prácticas culturales de la actualidad.

<b>Contenido</b>
------------------

### 9.1. Teoría de la Performatividad

La primera mitad del módulo se dedica a examinar críticamente los discursos acerca de lo performativo y sus principales características.

1. Hacer, pensar, decir
2. Alterar las reglas
3. El cuerpo
4. Los objetos
5. Embodied meanings

### 9.2. La contemporaneidad y sus categorías

Estudio selectivo de aquellas categorías y discursos con los que se pretende caracterizar el presente social y cultural, prestando especial atención al problema de cómo articularlos en una narración iluminadora de la situación actual. Los categorías fundamentales serán precariedad y narración.

1. Contemporáneo y coetáneo
2. Precaridad, precariado y globalización
3. Discurso y poder
4. Poética de lo diverso
5. Acontecimiento y ocasión

<b>Metodología docente</b>
----------------------------

Clases expositivas combinadas con seminarios acerca de textos especialmente relevantes presentados por los estudiantes y que incluyen debates acerca de las ideas expuestas. Prácticas de análisis y evaluación de obras y proyectos según los protocolos habituales de los comités de expertos.

<b>Criterios y métodos de evaluación</b>
--

La evaluación se realizará sobre un trabajo escrito (2500 palabras) o una propuesta de proyecto pactada con un profesor procurando orientar sus contenidos hacia el Trabajo Final de Máster. Los criterios de evaluación serán los siguientes:

- Asistencia y participación activa en clase 15%
- Asistencia a tutorías 15%

---

Asistencia a debates, conferencias y actividades complementarias 15%  
Entrega puntual de los trabajos 15%  
Asistencia a los talleres de discusión oral de casos 15%  
Adecuación a los criterios de excelencia de los casos 25%

---

**Bibliografía**

Alexander G.-Düttmann, "For and Again the Contemporary. An Examination", Postmodern Culture 21 (2010),  
Fischer-Lichte, E., Estética de la performatividad, A.Hidalgo, 2011  
Foucault, El sujeto y el poder  
Glissant, E., La poética de lo diverso, Ed. Del Bronce, 2002  
Introduction à la poétique du divers. Paris, Gallimard, 1966.  
Hirschhorn, T., Catálogos  
Vilar, G., Precariedad

---

**Observaciones**

---