

PROGRAMA ANALÍTICO**1**

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR**ASIGNATURA: Diseño Socioambiental****CARRERA: Diseño Gráfico****CÁTEDRA: Trigo**

- Plan de estudios:
- Carga horaria total: 20 h
- Carga horaria semanal: 4 h
- Duración del dictado: 5 clases (opción 1 cuatrimestre, 2 módulo; 2 cuatrimestre 4 módulo)
- Turno: tarde, 14 a 18 h
- Modalidad: híbrida (clases on line, 1 clase presencial)
- Tipo de promoción: promoción directa

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

4º AÑO - CICLO DE FORMACIÓN ORIENTADA

(Como Seminario Optativo del 5º año puede ser adelantado por los/as alumnos/as desde el 4º año)

2. OBJETIVOS

- Desarrollar la noción de otro diseño posible, no regido por las leyes del mercado.
- Estimular la construcción de la mirada y construir pensamiento alrededor de las urgencias y necesidades en las problemáticas socioambientales
- Proponer acercamientos a soluciones en proyectos del campo real.

El DISEÑO SOCIOAMBIENTAL que proyectamos y practicamos como activismo creativo, sostiene la vida en todas sus manifestaciones, defiende la memoria de nuestro pueblo, acompaña a fundaciones ambientalistas, promueve la creación de parques nacionales, genera ideas que ponderan el valor de las personas no humanas como sujetos de derecho, crea acciones de bien público y bienestar social, y se propone como un agente de cambio con impacto positivo.

3. CONTENIDOS

Cruzamos los ejes AMBIENTE ARTE DISEÑO para crear un campo mixto que nos permita alcanzar una comprensión poética de la vida, sin la cual, no podríamos desarrollar la empatía necesaria para responder desde el diseño con proyectos de impacto positivo y bien común, a las problemáticas socioambientales urgentes.

• CAPÍTULO 1: PENSAR EL MUNDO

Las ideas son las semillas de las acciones. El tiempo fuera de quicio. Pensar es un hecho revolucionario. El diseñador virtuoso. Reflexión sobre la situación socioambiental en el mundo actual. Pensar el mundo desde nociones filosóficas. El arte como resistencia. Proyectos de arte y diseño argentino e internacionales. Detectar un problema y encontrar una solución a través del diseño. Utopías. Proyectar con distintos rangos de resultados. Divergencias y convergencias. Tema y motivo. Porqué, cómo y qué.

• CAPÍTULO 2: MIRAR EL MUNDO

Concepto de metanoia. Mirar desde el templo. No basta con mirar. Acción y activismo gráfico sobre un proyecto del campo real.

• CAPÍTULO 3: CONTEMPLAR EL MUNDO

Un mundo maravilloso. El mundo debería ser otro. Ethos. Contemplar el mundo desde el arte. Semántica de la imagen. Retórica. Punctum y studium. Diseño en la periferia, ejemplos de arte, artesanía y cosmovisión de pueblos originarios. Información.

• CAPÍTULO 4: HABITAR EL MUNDO

Crisis y emergencia climática. Civilización. Tecnoceno. Lo contemporáneo. Empresas B. Empresas con alma. Empresas con propósito. Marketing y Greenwashing. Economía. Sostenible y sustentable. Agenda 2030 de Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollos Sostenibles ODS.

• CAPÍTULO 5: DISEÑAR EL MUNDO

Se choca con lo real. ¿Qué es diseño? ¿Qué es diseño socioambiental? El diseñador auténtico. Inspirar a las personas. Proposición de mejoras desde el diseño a un mundo que requiere soluciones urgentes. Eudaimonía. Futurización. El rol social del diseño. El diseñador como agente de cambio positivo. Tensión entre el diseño para centrado en el mercado y el diseño centrado en las personas. Revisión de nuestra disciplina diseño y las consecuencias de su praxis. Proyectos de diseño argentino.

4. MODALIDAD DE ENSEÑANZA

DISEÑO SOCIOAMBIENTAL es un seminario optativo del 5º año.

Es una materia teórica, de promoción directa.

Se dicta en 5 clases de 4 h, los martes de 14 a 18 h.

El alumno puede optar con cursar en el 1º cuatrimestre, 2º módulo; o bien en el 2º cuatrimestre, 4º módulo.

La modalidad es híbrida, 4 clases on line y 1 clase presencial.

También se ofrecen 2 charlas introductorias no obligatorias, las que se recomienda ver antes de iniciar el seminario.

Se aborda un proyecto del campo real específico para un comitente determinado, el que varía en cada año. Este proyecto es un Trabajo Práctico en equipos de 3 integrantes, se desarrolla desde la clase 1 hasta la clase 5 en la que se entrega.

El cursado se acompaña con bibliografía recomendada, no obligatoria.

• **Modalidad de evaluación;**
Aprobación del seminario:

Se requieren 2 entregas al finalizar la cursada: un proyecto grupal y un escrito individual.

El escrito no es un parcial, sino una conclusión final por parte del estudiante acerca de su percepción sobre el Diseño Socioambiental.

Para aprobar se requiere la entrega de ambos, proyecto y escrito, y alcanzar un mínimo de 4 puntos.

Por ser una materia de Promoción Directa, no requiere examen final.

5. BIBLIOGRAFÍA

Para una mejor comprensión, se han organizado los volúmenes en 3 ejes principales AMBIENTE, ARTE, DISEÑO, más ACTIVISMO, más GENERAL, ordenados alfabéticamente.

ACTIVISMO - ARTE Y DISEÑO SOCIAL Y AMBIENTAL

- Aicher, Otl. "El mundo como proyecto". GG.
 Albareda Sirvent, Ariadna. For a good cause". Index Book.
 Berger, John. "Aquí nos vemos". Alfaguara.
 Berger, John. "Cataratas". GG.
 Berger, John. "Con la esperanza entre los dientes". Alfaguara.
 Berger, John. "Confabulaciones". Interzona.
 Berger, John. "De A para X". Alfaguara.
 Berger, John. "Fama y soledad de Picasso". Alfaguara.
 Berger, John. "Fotocopias". Alfaguara.
 Berger, John. "El cuaderno de Bento". Alfaguara.
 Berger, John. "El toldo rojo de Bolonia". GG.
 Berger, John. "La apariencia de las cosas". GG.
 Berger, John. "Modos de ver". GG.
 Berger, John. "Rondó para Beverly". Alfaguara.
 Berger, John. "Sobre el dibujo". GG.
 Berger, John. "Un séptimo hombre". Interzona.
 Berger, John; Cristie, John; Hinckley, Telchide; Kupens, Lucia. "Cuatro Horizontes". GG.
 Berger, John; Demirel Selçuk. "¿Estamos a tiempo?". María Nadotti.
 Berger, John; Berger, Yves. "Tu turno". GG.
 Berger, John; Berger, Yves; Favre, Emmanuelle. "Desde el taller". GG.
 Eliasson, Olafur. "Leer es respirar, es devenir". GG.
 Jaar, Alfredo. "Alfredo Jaar". JRP / Ringier
 Ledesma, María; López, Mabel. "Retóricas del diseño social". Wolkowicz.
 Ledesma, María; Nieto, María Laura. "Diseño social". Prometeo.
 León, Catalina. "Sol en casa".
 Meitin, Alejandro; Carnevale, Graciela; Holmes, Brian; Materia Colectiva. "La tierra no resisitirá". Casa río.
 Minelli, Gian Paolo; Sabbatella, Leonardo. "La 26".
 Pano, Natalia; Cafaro, Ezequiel; Acuña, Pablo. "Conversaciones sobre el diseño y la creatividad".
 Pano, Natalia; Cafaro, Ezequiel; Acuña, Pablo. "Conversaciones sobre el diseño y la creatividad 2".
 Pano, Natalia; Cafaro, Ezequiel; Acuña, Pablo. "Conversaciones sobre el diseño y la creatividad 3".
 Pittaluga, Mariana. "Visiones sobre el rol social del diseño". Wolkowicz.
 Salcedo, Doris. "Doris Salcedo". Phaidon.
 Siganevich, Paula; Nieto, María Laura. "Activismo gráfico". Wolkowicz.

AMBIENTE

- Agamben, Giorgio. "Cuando la casa de quema". Hache.
 Bratton, Benjamin. "La terraformación". Caja Negra.
 Costa, Flavia. "Tecnoceno". Taurus.
 Garrido Torres, Carlos. "La memoria de las olas".
 Honeyman, Ryan; Jana, Tiffany. "Movimiento B Corp". Grupo Planeta.

Hoss, Kevin; West, David. "La historia de los árboles". Blume.
Kohn, Eduardo. "Como piensan los árboles". Hekht libros.
Masotta, Carlos. "Paisajes". La marca editora.
Thoreau, Henry David. "Poéticas del caminar". Alquimia.
Velazco, Catalina. "Vida sumergida". La pollera.

ARTE

Barnes, Julian. "Con los ojos bien abiertos". Anagrama.
Becce, Sonia; Pauls, Alan. "Félix González Torres". Malba Fundación Costantini.
Boltanski, Christian; Grenier, Catherine. "La vida posible de un artista". Ediciones de la flor.
Borges, Jorge Luis. "Ficciones". Debolsillo.
Breton, André; Paul, Éluar y otros. "La poesía surrealista". Centro Editor de América Latina.
Cage, John. "Visual art". Metales pesados.
Cheng, François. "Cinco meditaciones sobre la belleza". Siruela.
Cheng, François. "Vacío y plenitud". Siruela.
Didi-Huberman, Georges. "Lo que vemos, lo que nos mira". Manantial
Fontcuberta, Joan. "Desbordar el espejo". Galaxia Gutenberg.
Foucault, Michel. "Esto no es una pipa". Eterna cadencia.
Eco, Umberto. "Historia de la belleza". Debolsillo.
Gadamer, Hans-Gerog. "La actualidad de lo bello". Paidós.
Gainza, María. "El nervio ótico". Anagrama.
Genet, Jean. "El atelier de Alberto Giacometti". Fundación Proa.
"Guía de la Fundació Joan Miró".
Harocky, Farun. "Desconfiar de las imágenes". Caja Negra.
Heartney, Eleanor. "Arte y hoy". Phaidon.
Jiménez, Ariel. "Conversaciones con Jesús Soto". Fundación Cisneros.
Maubert, Frank. "El olor a sangre humana no se me quita de los ojos". Acantilado.
Menke, Christoph. "Estética y negatividad". Gustavo Leyva.
Lynch, David. "Atrapa al pez dorado". RHM.
Lord, James. "Retrato de Giacometti". Antonio Machado Libros.
Recalcati, Massimo y otros. "Las tres estéticas de Laçan". Ediciones del cifrado.
Revista "Matador".
"Roni Horn". Fundació Joan Miró.
Seidner, David. "Artists' Studios". Assoline.
Sontag, Susan. "Sobre la fotografía". Debolsillo.
Speranza, Graciela. "Lo que no vemos, lo que el arte ve". Anagrama.
Steyerl, Hito. "Arte duty free". Caja Negra.
Steyerl, Hito. "Los condenados de la pantalla". Caja Negra.
Tàpies, Antoni. "El arte y sus lugares". Siruela.
Tanizaki. "El elogio de la sombra". Siruela.
Thorton, Sarah. "Siete días en el mundo del arte". Edhasa.
Wenders, Win. "Los píxeles de Cézanne". Caja Negra.
"Wolfgang Laib". Hatje Cantz.
Zatonyi, Marta. "Una estética del arte y el diseño". CP67.

DISEÑO

"Encuentro entre arte y espacio". B.
Colli, Stefano; Perrone, Raffaella. "Espacio, identidad y empresa". GG.
Hyland, Angus; King, Emily. "Cultura e identidad. El arte de las marcas". Blume.
Fishel, Catharine. "Rediseño de la imagen corporativa". GG.
Foges, Chris. "Diseño de revistas". Mc Graw Hill.
Fontana Rubén. "Sistema de diseño de alta performance".
"La enseñanza del diseño y la comunicación visual en la Universidad de Lanús".
Lewis, Richard. "Absolut book". Journey Editions.
"Muji". Rizzoli.

Pawson, John. "Minimum". Phaidon.
Perkins, John. "Experiences". Booth-Clibborn Editions.
Raymond, Martin. "Tendencias". Promo Press.
Revista "Colors".
Samara, Timothy. "Diseñar con y sin retículas". GG.
"T-shirt 500 camisetas". Monsa.
Twenlow, Alice. "¿Qué es el diseño gráfico?". GG.

GENERAL

Agamben, Giorgio. "Profanaciones". Adrian Hidalgo Editora.
Allen, Woody. "Como acabar de una vez y para siempre con la cultura". Tusquets.
Armenault, Sebastián. "Superarse es ganar". Emecé.
Artaud, Antonin. "El arte y la muerte". Caja Negra.
Baricco, Alessandro. "Seda". Anagrama.
Barnes, Julian. "El sentido de un final". Anagrama.
Barnes, Julian. "Niveles de vida". Anagrama.
Ballard, J. G. "Para una autopsia de la via cotidiana". Caja Negra.
Benjamin, Walter. "Calle de mano única". El cuenco de plata.
Benjamin, Walter. "Textos esenciales". Editorial Lea.
Berardi, Franco. "La segunda venida". Caja negra.
Binswanger, Ludwig; Warburg, Aby. "La curación infinita". Adriana Hidalgo editora.
Blaquier, Carlos Pedro. "Apuntes para una introducción a la filosofía". Ediciones de la flor.
Borde Lois, Ivonne. "Del silencio como porvenir". Libros del zorzal.
Calvino, Italo. "El barón rampante". Siruela.
Calvino, Italo. "El castillo de los destinos cruzados". Siruela.
Camus, Albert. "El primer hombre". Octaedro.
Campbell, Joseph. "Reflexiones sobre la vida". Emecé.
Carver, Raymond. "Si me necesitas, llámame." Anagrama.
Carver, Raymond. "Shorts cuts." Anagrama.
Carver, Raymond. "Tres rosas amarillas." Anagrama.
Casares, Adolfo Bioy. "La invención de Morel". Colihue.
"Centro cultural Haroldo Conti, artes visuales 2010 2011".
Cortázar, Julio. "Bestiario". Sudamericana.
Cortázar, Julio. "Historias de cronopios y de famas". Alfaguara.
Chopra, Deepak. "Siete leyes espirituales del éxito". Norma.
Dario, Rubén. "Azul". Interzona.
De Séchelles, Hérault. "Teoría de la ambición". Siruela.
Del Estal, Eduardo. "Historia de la mirada". Atuel.
Dethlefsen, Thorwald; Dahlke, Rüdiger. "La enfermedad como camino". Plaza Janés.
Dolina, Alejandro. "Crónicas del ángel gris". Ediciones de la Urraca.
Dolina, Alejandro. "El libro del fantasma". Colihue.
Dostoyevski. "El doble". Silencio.
Dyer, Wayne W. "Los regalos de Eykis". Grijalbo.
Dyer, Wayne W. "Tus zonas erróneas". Grijalbo.
Eco, Umberto. "Apocalípticos e integrados". Lumen.
Garland, Inés. "Una vida más verdadera". Narrativa hispánica.
Groys, Boris. "Volverse público". Caja Negra.
Gruss, Luis. "El silencio". Capital Intelectual.
Halfon, Mercedes. "El trabajo de los ojos". Entropía.
Han, Byung-Chul, "El aroma del tiempo". Herder.
Han, Byung-Chul, "Hiper-culturalidad". Herder.
Han, Byung-Chul, "La agonía del eros". Herder.
Han, Byung-Chul, "La sociedad de la transparencia". Herder.
Han, Byung-Chul, "Shanzai". Caja Negra.
Han, Byung-Chul, "Vida contemplativa". Taurus.

Harari, Yuval Noah. "De animales a dioses". Debate.

Herrigel, Eugen. "Zen en el arte del tiro con arco". Kier.

Hillman, James. "El pensamiento del corazón". Siruela.

Hustvedt, Siri. "Vivir, pensar, mirar". Anagrama.

Kafka, Franz. "Relatos completos". Losada.

Kerouac, Jack. "Viajero solitario". Caja Negra.

Kerstein, Gottfried. "Wabi-Sabi". Océano ambar.

Knight, Phil. "Nunca te pares". Conecta.

Kundera, Milan. "La insoportable levedad del ser". Tusquets.

Le Bretón, David. "Elogio del caminar". Siruela.

Lee, Anthony Man-Tu; Weiss, David. "Zen". Vergara.

Mairal, Pedro. "Salvatierra". Emecé.

Márai, Sandor. "El último encuentro". Salamandra.

McLuhan, Marshall. "El medio es el mensaje". Paidós.

"Monumento a las víctimas del terrorismo de estado. Parque de la memoria".

Muñoz Molina, Antonio. "Un andar solitario entre la gente". Seix Barral.

Murakami, Haruki. "Tokio Blues". Tusquets.

Natchmanovitch, Stephen. "Freeplay". Planeta.

Nietzsche, Friedrich. "El caminante y la sombra". Gredos.

Oubiña, David. "Ceremonias de lo invisible". Metales pesados.

Paz, Octavio. "Chang-Tzu". Siruela.

Pelissier, Marcelo. "Pequeño catálogo de anomalías". La parte maldita.

Petit de Murat, Ulyses. "Borges Buenos Aires". Editorial Sudamericana.

Pessoa, Fernando. "Libro del desasosiego". Acantilado.

Roleon, Gabriel. "Los padecientes". Planeta.

Saavedra, Nadia. "La mano que mece". Editorial autores de Argentina.

Sartre, Juan Paul. "El muro". Losada.

Shimazaki, Aki. "Hozuki, la librería de Mitzuko". Nórdica libros.

Smith, Patti. "Tejiendo sueños". Lumen.

Spinetta, Luis Alberto; Berti, Eduardo. "Spinetta". Planeta.

Steiner, George. "El silencio de los libros". Siruela.

Stengel, Richard. "El legado de Mandela". Temas de hoy.

Suzuki, Shunryu. "Mente zen, mente del principiante". Chakravarti.

Tada, Michitaró. "Gestualidad japonesa". Adriana Hidalgo editora.

Yagüe, Pedro. "Engendros". Hecho atómico.

Yourcenar, Marguerite. "Cuentos orientales". Punto de lectura.

Yurrebaso, Patricio. "Ubuntu".