

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: TEORIA Y PRACTICA DEL DISEÑO CATEDRA BARDELÁS

- Plan de estudios: 2019. Plan Anterior
- Carga horaria total: 60 hs.
- Carga horaria semanal: 4 hs.
- Duración del dictado: Cuatrimestral
- Turnos: Noche
- Tipo de promoción: Examen final

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)

AÑO: Tercero

2. OBJETIVOS

a. GENERALES:

- Integración de los contenidos vistos por el estudiante en las asignaturas y los talleres anteriores.
- Recuperación de las matrices conceptuales elaboradas previamente por el estudiante y permitir la evaluación de las mismas en calidad y organización con criterios de pensamiento sistémico.
- Incorporar elementos teóricos que le permitan reemplazar los pensamientos lineales en el proceso de diseño, por una comprensión global del funcionamiento de las pautas que conectan las unidades del sistema como centro en la investigación gráfica y comunicacional icónica.
- Generar actitudes y visiones del Diseño Gráfico como campo de investigación multidisciplinaria de elaboración teórica y de práctica en el desarrollo de comunicaciones visuales.

b. PARTICULARES:

- Construir una visión general de las estrategias, las metodologías y de las técnicas disponibles en la descripción y explicación de los diversos temas tratados.
- Mostrar críticamente los principios teóricos, métodos y perspectivas epistemológicas en el estudio de los diferentes enfoques de la problemática del Diseño gráfico y la comunicación visual.
- Manejar con fluidez y criterio personal las fuentes bibliográficas específicas.
- Estimular la innovación en la producción de investigaciones y proyectos gráficos experimentales.

3. CONTENIDOS

Unidad Temática 1:

El diseño gráfico como campo de conocimiento y producción. ¿Cómo se define el diseño gráfico en un contexto de cambio? ¿Qué tipos de paradigmas y modelos han determinado el desarrollo del diseño como disciplina proyectual? Perspectivas con eje en la noción de complejidad, sistema y entorno. El objeto de diseño como producto y expresión de condiciones históricas, políticas y económicas.

Gestión de proyectos. Visión crítica de la sociedad de consumo. Cultura, necesidades y procesos de producción objetual y signica. Flujos de información y procesos de digitalización y visualización de información. Hibridaciones y cambios en el objeto de diseño a partir de la cultura mediática actual.

Unidad temática 2:

¿Qué es el pensamiento crítico y su utilidad en la actividad proyectual? ¿Cómo se construyen la herramientas conceptuales y prácticas que permitan el análisis crítico y la investigación centrada en comunicación visual?

Plan y programa de diseño. Análisis y evaluación. Procesos de semiósis visual y la investigación como praxis.

Análisis del problema como toma de información para el proceso de diseño. Presentación de un tema de investigación.

Planificación de estrategias y plan de acción.

Unidad temática 3:

Encuentro entre la instancia de aprendizaje y acción profesional.

Análisis de contexto. Determinación de las dimensiones implicadas.

Diseño y planificación de un trabajo de investigación-acción con vistas a la preparación de otros trabajos hasta llegar a la profundidad del proyecto final (con transferencia a situaciones particulares concretas del campo del diseño gráfico, como ser: Acciones de bien público, desarrollo industrial, nuevos formatos narrativos, visualización de información).

Modalidad de Enseñanza:

La cátedra tiene un carácter teórico-práctico y práctico-instrumental. La tarea docente aplicará el criterio de complejidad creciente en las producciones, tanto proyectuales como no proyectuales (análisis y crítica).

En las clases de taller se trabaja en grupos de cuatro a seis alumnos, lo que permitirá la realización de distintos tipos de ejercicios como ser: selección de temas, discusión grupal sobre las problemáticas planteadas, elección y justificación de estrategias consensuadas de intervención gráfico-visual, argumentaciones y seguimientos de correcciones.

Visualizaciones y diseño del material de acuerdo al tipo de trabajo realizado.

Los alumnos contarán con material impreso con la mayoría de los textos de la bibliografía, así mismo de acuerdo con las distintas temáticas se confecciona material de distribución digital.

Fases del desarrollo de los ejercicios:

a. Análisis y enunciación:

Comunicación del tema, explicación del rol del ejercicio en el programa, tipo y características de las actividades planteadas, objetivos y tiempos. Este lanzamiento podrá hacerse con una charla teórica general o particular.

b. Fase de realización proyectual:

Los trabajos solicitados en esta etapa son de carácter grupal. Se desarrollarán actividades orientadas a la comprensión del tema. Se explicarán las demandas, las características y objetivos de los ejercicios.

Seguimiento y atención docente.
Clases de apoyo con docentes y profesionales de otras disciplinas.
Realización de actividades de evaluación y autoevaluación grupales guiadas.
pre-entrega, entregas y evaluación de procesos.

c. *Fase de realización no proyectual:*

El trabajo y las entregas de esta fase son de carácter grupal. La mayoría de los trabajos prácticos incluyen esta fase.

Explicitación de las consignas de trabajo, según los casos los ejercicios podrán ejecutarse a lo largo de varias clases (trabajos de investigación introductoria, informes, relevamientos, etc.), tanto en clase como fuera del taller.

Actividades orientadas a la comprensión del tema.

Actividades de aplicación y verificación de los contenidos.

Modalidad de Evaluación:

Aprobación de cursado:

La cátedra considera que la evaluación debe ser permanente, verificando el grado de dedicación, de participación y cumplimiento del alumno durante el transcurso de la asignatura.

En cuanto a las actividades no proyectuales, se evaluará la capacidad de conceptualización que el alumno desarrolle en la explicación y justificación de las propuestas. Calidad en el proceso de búsqueda y tratamiento de la información.

Formulación de hipótesis innovadoras. Participación en las críticas grupales.

En cuanto a las actividades proyectuales se tendrá en cuenta: el nivel de realización, la conceptualización del problema, la metodología de resolución empleada, y la calidad de la propuesta gráfica.

Participación en la correcciones diarias y el cumplimiento de las pautas de entrega de los trabajos.

Aprobación del final:

El examen final tiene un carácter de coloquio (oral), en el cual el alumno (de manera individual o grupal) expone y defiende su trabajo de transferencia integrada con la presentación de memoria de investigación sobre una problemática acotada de diseño. Se observará especialmente los elementos sustantivos que definen la propuesta de investigación:

Pertinencia del tema, los objetivos propuestos y su articulación con los proyectos de diseño, la determinación y concreción del objeto a investigar.

Total de asistencia requerida: 75%. Cumplimiento de 100% de los trabajos prácticos.

Bibliografía:

Por unidad temática:

Unidad 1

ARFUCH, LEONOR: “El diseño en la trama de la cultura: desafíos contemporáneos” en ARFUCH, CHAVES, LEDESMA: *Diseño y comunicación*, Buenos Aires: Paidós, 1997.

BARDELAS, JORGE: “¿Es el diseño un oficio o una disciplina?”, artículo publicado en el suplemento *DNI* (Revista de diseño nacional e internacional), diario *Clarín*, n15, nov. 2011, pág. 19.

BONSIEPE, GUI: *Las 7 columnas del diseño*. Ediciones UAM, México DF, 1993.

MANZINI, EZIO: *Artefactos*. Celeste Ediciones, Madrid, 1992.

MARGOLIN, VICTOR: “Diseñador ciudadano”, publicado en castellano en *ForoAlfa* febrero de 2009:

<http://foroalfa.org/es/articulo/el-diseñador-ciudadano>

SUBIRATS, J. y Badosa, J.: “¿Qué diseño para qué sociedad?. Notas sobre la funcionalidad social del diseño” en *Temas de Disseny* N24, monográfico “*Diseño crítico*”, 2007, en <http://td.elisava.net/colección/24/subirats-es>

THACKARA, JOHN: “En la burbuja. Diseñando en un mundo complejo”, original *In the bubble. Designing in a complex world*, London: Paperback, 2006

Unidad 2

BILAK, PETER: “**Falta de diseño, exceso de diseño y volver a diseñar**”, texto del catálogo de la XVIII Bienal de Diseño Gráfico en Brno (1998) y en la revista Dot, Dot, Dot, N2, 2000.

BILAK, PETER: “**En busca de una teoría completa del diseño tipográfico**”, texto aparecido en el libro *The Quarantine Series Book*, Amsterdam, 2005.

BREYER, G., DOBERTI, R. y PANDO, H.: *Bases conceptuales del Diseño*. Ediciones de la FADU, Buenos Aires, 2000.

FLUSSER, VILÉM: “**Acercas de la palabra Diseño**” en *Filosofía del diseño*, Madrid: Editorial Síntesis, 1999. (traducción de Pablo Marinas).

LEDESMA, MARÍA: *El Diseño Gráfico, una voz pública*. Editorial Argonauta, Buenos Aires, 2003.

PONTIS, SHEILA: “**Qué es y qué implica investigar en diseño**”, Londres, noviembre 2009, publicado en castellano en **ForoAlfa**: http://foroalfa.org/es/articulo/208/Que_es_y_que_implica_la_investigacion_en_diseño

Unidad 3

BAUMAN, ZYGMINT: *La cultura como praxis*. Ed. Paidós, Barcelona, 2002.

BREA, JOSÉ LUIS (Ed.): *Estudios visuales. Epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Ediciones Akal, Barcelona, 2005.

FRAENZA, FERNANDO: “**Ciencias del diseño y la enseñanza del diseño**”, ponencia en la 1ra. Jornadas de Enseñanza e investigación de los diseños, agosto 2008, Disur, FADU, UBA.

MANZINI, EZIO: “**Diseño estratégico**” en <http://www.comunicacionalterna.com.mx/estrategico.html>

MARGOLIN, V. y BUCHANAN, R. (ed.): *The Idea of Design*. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1995.

MICHI, JAN: “**Sobre el diseño como rediseño. Una exploración de un problema olvidado en la enseñanza del diseño**” en <http://janmichi.com/esp.rediseño.html>.

MIRZOEFF, NICHOLAS: *Una introducción a la cultura visual*. Ed. Paidós, Barcelona, 2003.

NORMAN, DONALD: “**El diseño centrado en el usuario**”, en *La psicología de los objetos cotidianos*, Cap. 7. San Sebastián: Ed. Nerea, 2da, ed. 1998.

Complementaria

ESCOBAR, ARTURO: *Autonomía y diseño. La realización de lo comunal*. Editorial Tinta y Limón, Buenos Aires, 2017.

FRAENZA, FERNANDO, PERIÉ, ALEJANDRA: *Diseño, estética y discurso*. Advocatus/Universidad Blas Pascal, Córdoba, 2010.

FRAENZA, FERNANDO, PERIÉ, ALEJANDRA: *El Diseño. Del sentido a la acción*. Editorial Brujas, Córdoba, 2015.

GALÁN, B. (Comp.): *Diseño, proyecto y desarrollo*. Wolkowicz Editores, Buenos Aires. 2011.

JARDI, E.: *Pensar con imágenes*, Ed. G.Gilli, Barcelona. 2012.

MANZINI, EZIO: *Cuando todos diseñan. Una introducción al diseño para la innovación social*. Editorial Experimenta Theoria, Madrid, 2015.

MAZZEO, CECILIA: *¿Qué dice del diseño la enseñanza del diseño?*. Editorial Infinito, Buenos Aires, 2014.

SAMAJA, JUAN: *Proceso, Diseño y Proyecto*. JVE ediciones, Buenos Aires, 2004.

THACKARA, JOHN: *Cómo prosperar en la economía sostenible. Diseñar hoy el mundo del mañana*. Editorial Experimenta Theoria, Madrid, 2016.