

DISEÑO Y ESTUDIOS CULTURALES

Diseño y Estudios Culturales es una materia electiva que se cursa en el último año de las carreras de Diseño Gráfico y Diseño de Indumentaria y Textil. Fue creada en el año 2003 como continuación y reformulación de la materia Sociología (a cargo del Prof. Francisco Baggiani). A partir de ese momento, se conforma un equipo de cátedra multidisciplinario con egresados de las carreras de Diseño Gráfico, Sociología, Antropología y Artes. El plantel docente en su totalidad cursa o ha cursado estudios de posgrado en orientaciones afines a los contenidos de la materia. Durante el año 2004 y dado el interés que genera en tanto reflexión general sobre el praxis del Diseño, es asimismo propuesta y aceptada como materia electiva de las carreras de Diseño de Indumentaria y Textil. En la actualidad, los estudiantes de las tres carreras conviven en un espacio teórico que apunta a problematizar -en un sentido amplio- el campo del Diseño.

La materia desarrolla un nuevo marco de referencia –los llamados Estudios Culturales– para reflexionar sobre los procesos de producción, circulación y consumo del Diseño y sus transformaciones en las últimas décadas. El enfoque elegido puede leerse como un intento por hacer converger diferentes tradiciones disciplinarias (antropología, sociología, semiótica, historia social, historia de las ideas) en vistas a la construcción de nuevos objetos de estudio y análisis. En nuestro caso, la inclusión de esta perspectiva posibilita una lectura crítica del Diseño que lo interprete a la luz de una constelación de disciplinas y saberes, permitiendo sortear las dificultades que conlleva una lectura unidireccional del Diseño como práctica y disciplina (Diseño y Tecnología/ Diseño y Estética/ Diseño y Sociología, entre otras).

Se trata de retomar los principales lineamientos de la Escuela de Birmingham para habilitar una comprensión del Diseño que lo entienda como una práctica cultural, esto es: como una práctica significativa, que a lo largo de su historia va a establecer diversos tipos de relaciones con un orden social específico (residuales, emergentes, dominantes). A partir de esto último, se desprenden los ejes conceptuales de Diseño y Estudios Culturales. Efectivamente, la materia aborda problemáticas como la dominación socio-cultural, la construcción de la hegemonía en clave cultural –recuperando la clásica definición de Antonio Gramsci, el papel de la ideología, y la problematización del campo del Diseño a la luz de la teoría de los campos desarrollada por Pierre Bourdieu. La inscripción de estos conceptos en el marco del despliegue y crisis de la preceptiva moderna permite a la vez dar cuenta de la emergencia histórica del Diseño como disciplina y profesión, y detenerse reflexivamente sobre sus actuales problemáticas que involucran mandatos mercantiles, profesionales, éticos y proyectuales. Por último, los conceptos desarrollados posibilitan la comprensión del surgimiento del Diseño como disciplina en la Argentina, haciendo un repaso histórico-crítico de sus condiciones de emergencia.

MODALIDAD DE TRABAJO Y EVALUACION

Diseño y Estudios culturales es una materia electiva, teórica, de promoción directa y cursado cuatrimestral.

Se dicta los días martes en el horario de 19 a 23 hs.

Metodología de trabajo

Se trabaja en un espacio que comprende en una primera instancia el dictado de una clase teórica y luego el desarrollo de los Trabajos Prácticos. Éstos están sostenidos en la lectura de la bibliografía obligatoria, orientada por guías de preguntas que apuntan a la discusión y exposición de los principales problemas y argumentos presentes en los textos. A partir de las primeras clases y antes de la evaluación parcial individual, los alumnos conforman equipos de trabajo donde empiezan a desarrollar el Trabajo Práctico Final (grupal). Allí, y en función de una problemática relativa al Diseño -elegida por los mismos cursantes-, se busca dotar a los alumnos de las herramientas teóricas y metodológicas para que puedan aproximarse a la investigación en Diseño. En otras palabras, se trata de que los estudiantes formulen una hipótesis de trabajo sobre una problemática del Diseño y puedan desplegar –de un modo crítico- una argumentación a la luz de los conceptos vistos en la materia, como instancia reflexiva sobre su práctica profesional.

Evaluación

Se requiere un mínimo de dos calificaciones que sean iguales o superiores a 4 (cuatro). La evaluación está pensada como un sistema mixto que permite articular el desempeño individual y grupal. Así, tanto el parcial escrito –realizado a mitad del cuatrimestre- como las primeras guías de lectura correspondientes a los Trabajos Prácticos son evaluadas en forma individual. Por su parte, el desarrollo del Trabajo Práctico Final y las guías correspondientes a la segunda parte de la materia resultan ser la instancia grupal de evaluación. La evaluación entonces comprende:

- guías de preguntas de los Trabajos Prácticos (realizadas en forma individual y grupal)
- parcial escrito individual (confeccionado sobre la base de las guías de preguntas correspondientes a los Trabajos Prácticos).
- trabajo práctico final (realizado en forma grupal).

Cuando alguna de estas calificaciones resulta inferior a 4 (cuatro) el alumno debe rendir un examen recuperatorio. Cabe destacar que sólo podrá ser recuperada una de las tres instancias de evaluación. El promedio general y final de la materia se establece computando todas las calificaciones, incluso los aplazos. Para aprobar se debe obtener un mínimo de 4 (cuatro) puntos de promedio.

Equipo docente

Prof. Titular: Verónica Devalle

Lic. en Sociología, UBA.

Magíster en Sociología de la cultura, IDAES, UNSAM.

Doctoranda de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

Investigadora del CONICET.

Directora del Proyecto UBACYT "Documentos del Diseño Gráfico en Buenos Aires y La Plata. Un estudio sobre la consolidación de la disciplina". Sede: Instituto de Arte Americano, FADU, UBA.

Profesora Adjunta de la materia Comunicación I y II. Cátedra Arfuch, carrera de Diseño Gráfico, UBA.

Prof. Adjunto: Hernán Nazer

Lic. en Sociología, UBA.

Maestrando en Sociología de la cultura, IDAES, UNSAM.

Investigador formado en el Proyecto UBACYT "Documentos del Diseño Gráfico en Buenos Aires y La Plata. Un estudio sobre la consolidación de la disciplina". Sede: Instituto de Arte Americano, FADU, UBA.

Profesora Adjunto de la materia Comunicación I y II. Cátedra Arfuch, carrera de Diseño Gráfico, UBA.

JTP: Horacio García Clerc

Lic. en Artes . Orientación Artes Combinadas, UBA.

Profesor en Artes. Orientación Artes Combinadas, UBA.

Restaurador - Conservador de Objetos de Arte-

Carrera de Especialización en Investigación Educativa -en curso-

Ayudante de primera: María Eugenia Giorgi

Diseñadora Gráfica, FADU, UBA.

Especialista en Teoría del Diseño Comunicacional (DICOM), FADU, UBA.

PROGRAMA Y BIBLIOGRAFÍA

Unidad 1:

El debate Modernidad/Posmodernidad, sus implicancias en el surgimiento del Diseño. Modernidad, modernización, modernismos. Algunos modernismos de los siglos XVIII y XIX: Ilustración, Romanticismo, Positivismo. Razón y creación, espíritu y materia. El inicio de los procesos de racionalización. Hacia una comprensión de la racionalidad instrumental. El mundo fetichizado. Fetichismo y cosificación. Cultura y mercancía.

Unidad 2:

Diversos abordajes del concepto de "cultura". Cultura y erudición/ cultura y enciclopedia. La cultura como trama de sentidos. El Diseño como práctica cultural. Dominación e imaginario social. Diversos abordajes del concepto de "ideología". Verdad, representación y significación como lógicas explicativas de la ideología.

Unidad 3:

Concepto de campo en Bourdieu. La constitución del campo disciplinario del diseño: protagonistas, instituciones, lógica del campo. Juicios sobre el diseño desarrollados por profesionales y por el mercado. Autonomía y dependencia del diseño como campo profesional.

Unidad 4:

Otras teorías para el Diseño. Los Estudios Culturales, sus problemáticas. La Escuela de Birmingham. La recuperación del concepto gramsciano de "hegemonía". Dominación social, dominación cultural, un debate abierto. Formaciones histórico-sociales y prácticas culturales. El papel de la historia. Lo dominante, residual y emergente. El Diseño como práctica dominante.

Unidad 5:

Entre lo simbólico y lo material. Objeto y sentido. El análisis de los libros. Más allá del texto: materialidad y recorridos. Públicos, circuitos, lectores. Accesibilidad al objeto y conformación de un gusto como lector. Problematicación de la recepción.

Unidad 6:

Los dilemas del consumo cultural. Sus claves interpretativas. Lo culto, lo popular, lo masivo. Medios masivos de comunicación y aporías mediáticas. A cuarenta años de *Apocalípticos e integrados*. Populismo y elitismo. El *kitsch*. Diseño, funcionalismo y *kitsch*.

Unidad 7:

Discursos, prácticas e instituciones. Hacia la conformación de la disciplina del Diseño en la Argentina. Una breve historia.

Bibliografía obligatoria:

Arfuch, Leonor; Chaves, Norberto; Ledesma, María. *Diseño y Comunicación. Teorías y enfoques críticos*. Buenos Aires, Paidós, 1997.

Baggiani, Francisco. "La función social del Diseño" en revista *Tipográfica* número 16. Buenos Aires, 1992 (Selección, adaptación y comentarios de la cátedra Baggiani al texto)

Berman, Marshall. *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. Buenos Aires, Siglo XXI, 1989.

Bonsiepe, Gui. *El diseño de la periferia*. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1985.

Bonsiepe, Gui. *Del objeto a la interfase. Mutaciones del Diseño*. Buenos Aires, Ediciones Infinito, 1999.

Bourdieu, Pierre. "Algunas propiedades de los campos" en *Campo de poder, campo intelectual*. Buenos Aires, Quadrata Editorial, 2003.

Bourdieu, Pierre. *Las reglas del arte*. Barcelona, Anagrama, 1995.

Chartier, Roger. *El orden de los libros*. Barcelona, Gedisa, 1994.

Devalle, Verónica. "El análisis cultural. Nuevas perspectivas para pensar el Diseño" en *Diseño y experiencia urbana* (Arfuch, Leonor y Devalle, Verónica, comp.) en edición.

Eco, Umberto. *Lector in fabula*. Barcelona, Lumen, 1981.

Eco, Umberto. *Apocalípticos e integrados*. Barcelona, Editorial Lumen, 1995.

Elías, Norbert. *El proceso de la civilización*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1993.

García Canclini, Néstor. *Culturas Híbridas*. México, Grijalbo, 1989.

García Canclini, Néstor. *Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización*. México, Grijalbo, 1995.

Geertz, Clifford. *La interpretación de las culturas*. Barcelona, Gedisa, 1994.

Habermas, Jürgen. "Modernidad: un proyecto incompleto" en *Revista Punto de Vista* número 21. Buenos Aires, agosto 1984.

Hobsbawm, Eric. "Entrada libre. Inventando tradiciones" en *The invention of tradition* (traducción: Jorge Eduardo Aceves Lozano). London, Cambridge University Press.

Jameson, Fredric. *Ensayos sobre el posmodernismo*. Buenos Aires, Ediciones Imago Mundi, 1991.

King, John. *El Di Tella y el desarrollo cultural argentino en la década del sesenta*. Buenos Aires, Ed. Gaglianone, 1985.

Klein, Naomí. *No logo. El poder de las marcas*. Buenos Aires, Paidós, 2001.

Maldonado, Tomás. *El Diseño Industrial reconsiderado*. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1993.

Maquet, Jacques. *La experiencia estética. La mirada de un antropólogo sobre el arte*. Madrid, Celeste Ediciones, 1999.

Moles, Abraham. *El kitsch. El arte de la felicidad*. Barcelona, Paidós, 1990.

Sarlo, Beatriz. *Escenas de la vida posmoderna*. Buenos Aires, Ariel, 1994.

Williams, Raymond. *Marxismo y literatura*. Barcelona, Ediciones Península, 1980.