

Universidad de Chile
Escuela de Diseño

Teoría y crítica del diseño

Theory and Critique of Design

Profesor: Patricio Andrés Bascuñán Correa

Ayudante: Gastón Meneses Espejo

Horas de trabajo de estudiante

4,5

Horas indirectas (autónomas)

1,5

Número de créditos

3

Propósito general del curso

Entrega las bases de análisis teóricas que permitan al estudiante la apreciación, conceptualización y fundamentación de los referentes disciplinares y su discusión.

Resultados de Aprendizaje

Conceptual:

-Al finalizar el curso el/la estudiante tendrá las herramientas para analizar su contexto material desde una perspectiva crítica, teniendo claridad general sobre la vinculación que la disciplina del diseño tiene en este ámbito.

-El estudiante obtendrá un acercamiento general al desarrollo histórico del diseño la cual servirá como piso fundamental para profundizar en el estudio de la disciplina en cursos posteriores.

-El estudiante será capaz de establecer juicios fundamentados acerca del contexto visual y formal en el que se desarrolla.

Procedimental:

- Sintetizar material teórico de forma adecuada y eficiente.
- Jerarquizar ideas y expresarlas en forma coherente a través del lenguaje escrito y oral.

Actitudinal:

- Ejercer una reflexión crítica en torno al diseño y ser capaz de relacionarla a su contexto social.
- Observar y reflexionar acerca de la importancia del Diseño en el contexto contemporáneo.
- Incentivar la investigación para el desarrollo de la disciplina.

Saberes / contenidos**Unidad 1: El proyecto de la Modernidad**

- Aspectos generales de la modernidad cultural
- Ciudad moderna (siglo XIX)
- Racionalismos de post-guerra
- Art Decó y Styling

Unidad 2: Modernidad en Latinoamérica

Las experiencias de modernidad en Latinoamérica
Desarrollismo e industrialización
68 Latinoamericano
Unidad Popular

Calendario

Semana	Contenido / Actividades
1	Presentación Aspectos generales de la Modernidad
2	Ciudad Moderna (siglo XIX) Entrega de ficha de lectura de Habermas
3	Racionalismo de post-guerra Entrega de ficha de documental Helvética
4	Art Decó y Styling Entrega de ficha de "Comprar, tirar, comprar".
5	Actividad de repaso
6	Control de lectura
7	Receso Fiestas Patrias
8	Pintura Académica y construcción de nación (Siglo XIX)
9	Desarrollismo e industrialización Entrega de ficha Patricio Bascuñán
10	Salida a Terreno
11	68 Latinoamericano Entrega de ficha de Verónica Devalle
12	Unidad Popular Entrega de ficha de Rodrigo Vera
13	Resistencia gráfica
14	Pre-entrega
15	Semana de trabajo autónomo
16	Entrega Final

Metodología

Fichas de lectura

A lo largo del curso habrá un trabajo de lecturas guiadas. Previo a cada clase expositiva se solicitará la realización de una ficha de lectura donde seleccione, sintetice, cite y jerarquice información de un texto de la bibliografía del curso. Se trata de un trabajo progresivo y acumulativo, donde se espera que al final del semestre cada estudiante administre un conjunto ordenado de referencias bibliográficas.

Clases expositivas

Se realizarán clases virtuales (directas) donde se discutirán lecturas, caracterizarán contextos históricos y culturales y revisarán referentes de diseño, arte y arquitectura. Se instará a una participación activa de las y los estudiantes en lo que respecta ejercicios de análisis formal y de contextualización de objetos de diseño.

Trabajos de investigación

De forma virtual, se realizarán ejercicios de análisis formal y contextualización de objetos de diseño. Serán trabajos guiados y facilitados por el cuerpo docente, donde se hará uso de bibliografía, repositorios digitales y escritura.

Evaluación

Fichas de lectura (nota acumulativa, 25% del total)

Cada clase, según se indique, se recibirán fichas de lectura sobre textos de la bibliografía del curso –o síntesis de películas–. Las evaluaciones serán acumulativas y representan un 25% de la nota final. La rúbrica de evaluación considera:

Síntesis de texto: 2ptos.

Uso de subtítulos: 1pto.

Inclusión de citas: 1pto.

Observación personal: 2ptos.

Control de contenido (25%)

Cada estudiante responderá una serie de preguntas sobre los contenidos, visionados de películas y lecturas del curso. El objetivo es realizar una discusión bibliográfica y analizar objetos de diseño en relación a sus contextos de producción.

Discusión bibliográfica:

Análisis formal: 4ptos.

Caracterización de contexto: 4ptos.

Ortografía y redacción: 2ptos.

Trabajo grupal (50% en total)

Se debe realizar un análisis de caso de una obra relacionada con la experiencia de modernidad latinoamericana. Es objetivo es relacionar el caso (publicidad, diseño gráfico, industrial, textil, arquitectura, etcétera) y su contexto de producción. El trabajo contempla una discusión bibliográfica y el levantamiento de un archivo visual. Se realizará una etapa de anteproyecto y una entrega final.

Bibliografía Obligatoria

Bascuñán, Patricio. “Herramienta del pueblo: el libro en la Unidad Popular” en *Revista de la Academia*, n.31, junio 2021, pp- 66-89. doi:10.25074/0196318.31.1961. Disponible en: <http://revistas.academia.cl/index.php/academia/article/view/1961>

Devalle, Verónica. “América Latina, la otra sede de la hfg de Ulm” en *RChD: creación y pensamiento*, 1(1), 2016, 53-63. doi: 10.5354/0718-2430.2016.44202 Disponible en: <https://rhd.uchile.cl/index.php/RChDCP/article/view/44202>

Habermas, Jürgen. “La modernidad, un proyecto incompleto”. En Foster, Hal (editor). *La posmodernidad*. Ciudad de México, Kairós, 1988.

Vera, Rodrigo. “De lo figurativo a lo abstracto, de la imagen al material. Huellas urbanas del desarrollismo en Chile” en *Modernidad, espacio y representación de mundo*. Santiago de Chile, LOM, 2021.

Bibliografía Complementaria

Álvarez, P. (2004). *Historia del diseño gráfico en Chile*. Santiago: Ediciones Pontificia Universidad Católica de Chile. ISBN: 9789562990813.

-Brea, José Luis (2005). *Estudios visuales : la epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Madrid, Akal.

Buscaglia, Laura & Rompo, Max. *Afiche Cubano: La construcción de una identidad cultural*. 2011. [Disponible en <https://www.dgcv.com.ar/el-afiche-cubano-vol-1-del-cine-al-cartel/#sthash.1VJ7Rn8B.dpuf>]

Casullo, Nicolás . “La modernidad como autorreflexión” en *Itinerarios de la modernidad. Corrientes de pensamiento y tradiciones intelectuales desde la ilustración hasta la posmodernidad*. Buenos Aires, Eudeba, 1999.

Cortez, Gloria (2020). *De aquí a la modernidad* [catálogo digital]. Santiago, MNBA.

Cristi, Nicole & Manzi, Javiera (2019). “Construcción de una trinchera gráfica: la experiencia de la Agrupación de Plásticos Jóvenes (APJ) y el Tallersol durante la dictadura en Chile” en *Revista Chilena de Diseño* volumen 4, número 7.

de la Garza, Amanda & Henaro, Sol. “Gráfica 68. Imágenes rotundas” en *68+50*. Ciudad de México, MUAC, 2018. [disponible en https://muac.unam.mx/assets/docs/folio_068_68_50.pdf]

Maenz, Paul (1974). *Art Decó: 1920-1940*. Barcelona, Gustavo Gili.

Rojo, Grínor (2013). “Para una historiografía cultural de América Latina” en *Jornada de Estudios Latino-Americanos. Nuestra América: Cenários e perspectivas*” [ponencia]. Universidad Federal de Minas Gerais.

Vico, M. (2009) *Un grito en la pared. Psicodelia, compromiso político y exilio en el cartel chileno*. Santiago: Ocho libros. ISBN: 9789568018955.

Videos:

“Revolución del libro en Chile: 1967 – 1973” – Patricio Bascuñán (2020)
<https://www.youtube.com/watch?v=FycR1VV5Kss>

“Comprar, tirar, comprar” Cosima Dannoritzer y Steve Michelson (2010)
<https://www.youtube.com/watch?v=uGAgAZRMyU&t=1s>

“Helvética” Gary Hustwit (2007)
<https://www.area-documental.com/video/Helvetica/>

Archivos:

Interference Archive

<https://interferencearchive.org/>

Center for the study of political graphics

<http://collection-politicalgraphics.org/>

Centro de Documentación de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas

<http://cedinci.org/>

Archivos en uso / Red Conceptualismos del Sur

<http://archivosenuso.org/>

www.bibliotecanacionaldigital.cl