

# Estudios Superiores de Diseño

Guía docente de la asignatura: Teoría y Crítica del Diseño Gráfico

## 1. Datos de la asignatura

|  |   |
|--|---|
| Tipo de materia:                       | Obligatoria de especialidad   |
| Materia a la que pertenece:            | Historia del Diseño Gráfico   |
| ECTS:                                  | 3 ECTS  |
| Curso:                                 | Tercero   |
| Anual/semestral:                       | Semestral (2º semestre)   |
| Horas de docencia (cómputo anual):     | 1 hora / 84 horas de volumen de trabajo   |
| Otras asignaturas de la misma materia: | Historia del Diseño Gráfico I, Historia del Diseño Gráfico II e Historia del Diseño Gráfico III |
| Departamento:                          | Departamento de Teoría  |
| Profesores:                            | Historia del Arte   |

## 2. Introducción a la asignatura

La asignatura de **Teoría y Crítica del Diseño Gráfico** comprende un recorrido sobre la teoría de la estética y la composición y su aplicación a las corrientes estéticas dominantes del diseño.

Las secciones de esta Guía Docente se refieren a:

- **Competencias (Apdo.3)**
- **Contenidos (Apdo.4)**
- **Metodología (Apdo.5)**
- **Volumen de trabajo (Apdo.6)**
- **Evaluación (Apdo.7)**
- **Bibliografía y Recursos online (Apdo.8)**

## 3. Asignación de competencias

### Competencias generales

**CG3** Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica.

**CG6** Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño.

**CG9** Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad.

**CG12** Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño.

**CG13** Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño.

**CG19** Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.

**CG21** Dominar la metodología de investigación.

### Competencias específicas Gráfico:

**CE2** Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual.

**CE13** Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño gráfico.

**CE15** Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción.

## 4. Contenidos

### Contenidos BORM:

Diseñadores y tendencias. Métodos de investigación propios de la materia. Teoría de la estética y la composición. Aplicación al diseño gráfico de las corrientes estéticas dominantes. Interpretación de los códigos de lenguaje que se utilizan en las formas de comunicación del diseño gráfico. La formación en los distintos aspectos que intervienen en la capacitación para el análisis crítico desde la actualidad, considerando al diseño como una de las formas de comunicación, y la adquisición de instrumentos de análisis del diseño gráfico. El conocimiento, la adecuada utilización y la investigación de los lenguajes plásticos, las técnicas artísticas y el desarrollo de valores simbólicos.

### TEMAS:

#### 1.- METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LA TEORÍA Y CRÍTICA DEL DISEÑO

#### 2.- LOS PROBLEMAS ESTÉTICOS Y CULTURALES DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX

2.1 Neoclasicismo: El debate entre el espejo de Grecia o Roma. Winckelmann y Piranesi: gusto, belleza, expresión. Lo bello, lo sublime y lo pintoresco. La crítica francesa en el siglo XIX.

2.2 El Romanticismo y Neomedievalismo: idealismo, sentimiento y placer. Nuevos ideales y aparición de un público burgués. Estudios medievalistas: John Ruskin. Arte y sociedad industrial en el siglo XIX: William Morris y los gremios artísticos. Relación entre artistas-artesano-diseñador.

2.3 Art Nouveau: de las colonias de artistas a las escuelas de artes y oficios.

#### 3.- LA IMPRONTA ESTÉTICA DEL MUNDO MODERNO

3.1 La crisis del academicismo. El Protorracionalismo y Adolf Loos: "Ornamento y delito". Las Vanguardias y el nacimiento del diseño como disciplina autónoma: La Bauhaus y el Movimiento Moderno: "Menos es más".

3.2 La crisis del Movimiento Moderno: Robert Venturi. Los inicios de la postmodernidad.

#### 4.- HACIA UNA NUEVA TENDENCIA

4.1 "La era del vacío": Lipovetsky. El diseño de nuestro tiempo y la estética envolvente.

4.2 Hacia un espectador crítico y creativo. La crítica del diseño del siglo XX.

### Temporalización de contenidos

Estos contenidos se desarrollan en los siguientes bloques o apartados de trabajo:

#### Trimestre 1º:

- 1.- METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LA TEORÍA Y CRÍTICA DEL DISEÑO
- 2.- LOS PROBLEMAS ESTÉTICOS Y CULTURALES DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX
- 3.- LA IMPRONTA ESTÉTICA DEL MUNDO MODERNO

#### Trimestre 2º

- 3.- LA IMPRONTA ESTÉTICA DEL MUNDO MODERNO
- 4.- HACIA UNA NUEVA TENDENCIA O LA ERA DEL VACÍO

## 5. Metodología

### Principios básicos de la metodología.

La metodología se apoyará sobre los siguientes **principios básicos**:

1. El proceso de enseñanza y aprendizaje debe **construirse** a partir de los **conocimientos y experiencias previas** de los alumnos. Así mismo, la **metodología** didáctica será **activa y participativa**, potenciando de esta forma en los alumnos, el desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos y el trabajo en equipos. Por tanto, favoreciendo en todo momento un aprendizaje significativo.
2. Se fomentará la **interacción alumno-profesor** y **alumno-alumno** con el fin de favorecer la confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación.
3. En este nivel de Estudios Superiores, se debe **fomentar** el esfuerzo y la dedicación de los alumnos al estudio, contribuyendo con ello a desarrollar su **autonomía y responsabilidad** en las actividades habituales y en las relaciones de grupo, potenciando su **implicación** creciente en la construcción del **aprendizaje**, un **pensamiento reflexivo y crítico**, la elaboración de juicios personales y la **creatividad, Innovación e investigación en la materia**.
4. Las actividades complementarias y extraescolares favorecerán el desarrollo de los contenidos educativos propios de los Estudios de Diseño, e impulsarán la utilización de espacios y recursos educativos diversos.

Las **actividades** en la materia **Teoría y Crítica del Diseño Gráfico**, estarán ligadas preferentemente al **análisis y comentario** de las **teorías de la estética y la composición** y su aplicación al diseño.

## 6. Volumen de trabajo

(3 ECTS x 28 horas) / 18 semanas = 4,6 horas de trabajo semanal de asignatura semestral.

Total asignatura año: 84h. Semanal: 4,6 h

| <b>Tiempo de realización de trabajo presencial</b><br>18 sem x 2 h= 36 horas | <b>Temporalización de contenidos</b><br><br>84 horas  | <b>Tiempo de realización de trabajo autónomo</b><br><br>48 horas |
|--|---|--|
| <b>Contenido/bloque de contenido</b>   |   |  |
| (6) horas  | 1.- METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LA TEORÍA Y CRÍTICA DEL DISEÑO   | (4) horas  |
| (14) horas   | 2.- LOS PROBLEMAS ESTÉTICOS Y CULTURALES DEL SIGLO XIX  | (11) horas   |
| (10) horas   | 3.- LA IMPRONTA ESTÉTICA DEL MUNDO MODERNO  | (8) horas  |
| (6) horas  | 4.- HACIA UNA NUEVA TENDENCIA O LA ERA DEL VACÍO  | (4) horas  |
|  | Trabajo relacionado con uno de los cuatro bloques de contenido.<br>(Preparación, documentación, realización, exposición etc.) | (21) horas   |

| Actividades de trabajo presencial                                       | HORAS     |
|---|-----------|
| Asistencia a clases teóricas  | 29        |
| Asistencia a clases prácticas, proyectos, exposiciones de trabajos, etc | 3         |
| Asistencia a tutorías en el aula (horario de clase)                     | 2         |
| Realización de exámenes   | 2         |
| <b>Total actividades presenciales</b>                                   | <b>36</b> |
| Actividades de trabajo autónomo   |           |
| Preparación de trabajos o proyectos                                     | 3         |
| Realización autónoma de proyectos y trabajos                            | 17        |
| Recopilación de documentación para trabajos                             | 1         |
| Preparación de exámenes   | 27        |
| <b>Total actividades de trabajo autónomo</b>                            | <b>48</b> |

## 7. Evaluación

### Evaluación continua y sumativa

La evaluación será sumativa, estableciendo un balance después del periodo de aprendizaje una vez finalizado el programa y/o el semestre.

Los criterios para cada convocatoria: ordinaria, extraordinaria y convocatorias 4º y 5º se especifican en el apartado 7.3

### Evaluación de la práctica docente

Se realizarán por parte de la Escuela por el responsable de calidad.

#### 7.1. Criterios de evaluación

##### **Criterios de evaluación BORM:** conceptos/ procedimientos/ actitudes

- Conocer de forma general las corrientes estéticas recientes.
- Demostrar conocimiento y comprensión de la significación de las producciones del diseño gráfico como consecuencia manifiesta de la situación del conocimiento científico, de los modelos y estructuras sociales y de los diversos conceptos estéticos y analizar su influencia en la evolución sociológica del gusto y en la fenomenología de las formas de creación contemporánea.
- Capacidad de análisis de los aspectos materiales e inmateriales que intervienen en la obra de diseño.
- Saber plantear estrategias de investigación.
- Dominio de las técnicas de investigación.

#### 7.2. Instrumentos de evaluación:

**Instrumentos de evaluación:** trabajos, exámenes, presentaciones, memorias, ...

#### 1.- Grupo de pruebas específicas: **prueba objetiva**

**Examen escrito** con una estructura basada en preguntas relacionadas con la Historia del arte, la arquitectura y el diseño, que incluirá un comentario de una diapositiva y un tema a desarrollar. Es imprescindible obtener una calificación mínima de aprobado en el examen para poder hacer nota media con el trabajo. En caso de suspender el examen, no se podrá superar la materia.

#### 2.- Grupo de análisis de las producciones de los alumnos: **Trabajos de aplicación y síntesis y/o trabajos de investigación.**

Los alumnos realizarán un **trabajo de aplicación, ampliación, innovación y/o investigación** sobre los bloques de contenidos estudiados. Estos trabajos serán individuales o en grupos. El trabajo o memoria será obligatoriamente expuesto oralmente en clase para su calificación. De no realizarse la exposición oral, no será calificado.

Estos instrumentos se utilizarán en cada semestre y la calificación final será la media de los dos semestres

### 7.3. Criterios de calificación

#### Convocatoria ordinaria, extraordinaria y alumnos de cuarta y quinta convocatoria

##### Prueba escrita:

50 % de la nota (junio) - 100% de la nota (extraordinaria).

Supondrá el 100% de la nota para alumnos repetidores y para alumnos en 4º Convocatoria que solicitasen ser evaluados por el profesor/a responsable de la asignatura.

##### Exposición de un trabajo de aplicación, innovación y/o investigación

50 % de la nota (junio) - No forma parte de la calificación de la convocatoria extraordinaria, solo de la de junio.

Tampoco forma parte de la calificación de los alumnos repetidores y alumnos en 4ª Convocatoria que solicitasen ser evaluados por el profesor/a responsable de la asignatura

#### Cuarta y quinta convocatoria

Los alumnos en 4º Convocatoria que no hayan solicitado ser examinados por el profesor/a responsable de la asignatura y los alumnos en 5º Convocatoria serán examinados por un tribunal nombrado por el director del centro. El 100% de la nota será la prueba escrita.

## 8. Bibliografía y Recursos online

- ARGAN, G. Carlo. *El arte moderno*, Fernando Torres Editor, Valencia, 1975.
- BACHELARD, Gaston. *La poética del espacio*, Ed. Fondo de Cultura Económica. Méjico, 1975.
- BANHAM, Reyner. *Teoría y diseño en la primera era de la máquina*, Paidós Ibérica, 1985.
- BARTHES, ROLAND. *El sistema de la moda*. Paidós, Barcelona, 2003.
- BAUDRILLARD, Jean. *El sistema de los objetos*, Siglo XXI editores, Madrid, 1999.
- BONSIPE, Gui. *Del objeto a la Interfase: Mutaciones del diseño*, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1998.
- BOZAL, Valeriano. *Historia de las ideas y de las teorías artísticas contemporáneas*, Machado Grupo, Madrid, 2010.
- CAMPI VALLS, Isabel. *La idea y la materia*. Vol. 1: El diseño de producto en sus orígenes, Barcelona, Gustavo Gili, 2007.
- CAPELLA, Juli. *Así nacen las cosas*, Electa, Barcelona, 2010.
- CALVERA, Anna. *De lo bello de las cosas, Materiales para una estética del diseño*, Gustavo Gili, Barcelona, 2007.
- CALVERA, Anna. *Arte y Diseño, Nuevos capítulos en una polémica que viene de lejos*, Gustavo Gili, Barcelona, 2005.
- DE FUSCO, Renato. *Historia del diseño*, Santa Cole, Barcelona, 2005.
- DORFLES, G. *El diseño industrial y su estética*, Ed. Labor, Barcelona, 1968.
- E. BÜRDEK, Bernhard. *Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial*, Gustavo Gili, Barcelona, 2007.
- ECO, Umberto. *Obra abierta*, Ariel, Barcelona, 1979.

- FLUSSER, Vilem. *Filosofía del diseño. La forma de las cosas*, Síntesis, Madrid, 2002.
- FRAMPTON, Keneth. *Historia crítica de la arquitectura moderna*, G. Gili, Barcelona, 1994.
- FRANCASTEL, Pierre. *Arte y técnica en los siglos XIX y XX*, Fomento de cultura ediciones, Valencia, 1961.
- GADAMER, H. *La actualidad de lo bello*, Paidós, Barcelona, 1991.
- GOMBRICH, Ernst. *Meditaciones sobre un caballo de juguete*, Seix Barral, Barcelona, 1999.
- HESKETT, John. *El diseño en la vida cotidiana*, Gustavo Gili, Barcelona, 2005.
- HUISMAN, Denis y PATRUX, Georges. *La Estética industrial*, Ediciones Oikos-tau, Barcelona, 1971.
- JIMÉNEZ, J. *Teoría del arte*. Editorial Tecnos. Madrid 2010.
- LIPOVETSKY, G. *La era del vacío*, Anagrama, Barcelona, 2002.
- LUPTON, E. y MILLER, A. *El abc de la Bauhaus y la teoría del diseño*. Barcelona: GG, 1994.
- RAMBLA, WENCESLAO. *Estética y Diseño*. Universidad de Salamanca, 2007.
- RICARD, André, *Hitos del diseño*, Ariel, Barcelona, 2009.
- STANGOS, Nikos, *Conceptos de Arte Moderno*, Alianza Editorial, Madrid, 1986
- SUDJIC, Deyan, *El lenguaje de las cosas*, Turner publicaciones - Noema, Madrid, 2009.
- VENTURI, L. *Historia de la crítica de arte*, Debolsillo. Barcelona, 2004.