

AP- 0915 Teoría del diseño

Programa de curso

Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro
Sección de Artes Plásticas
Departamento de Filosofía, Artes y Letras

CARRERA: 110214 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico

DOCUMENTO: Propuesta programática para el curso AP-0915

CURSO: Teoría del diseño

SIGLA: AP-0915

GRUPO: 01

MODALIDAD: Presencial

REQUISITO: AP-6012 Diseño IV

CORREQUISITOS: Ninguno

CRÉDITOS: 2

NIVEL: IX Nivel. Quinto Año. Ciclo Especializado

HORARIO DE CLASE: viernes de 13:00-15:50

HORAS CONTACTO: 3 horas

HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE: 3 horas semanales

HORAS ATENCIÓN ESTUDIANTES: viernes 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Oficina SAP/martes 8:00am a 10:00 a.m. (Coordinar con el docente modalidad y lugar)

CICLO LECTIVO: II 2023

PROFESOR: Mag. Andrés Badilla Agüero

Email: andres.badillaaguero@ucr.ac.cr

Descripción general del curso

El curso Teoría del Diseño surge a partir de la necesidad de conceptualizar la práctica del diseño desde discursos epistemológicos y ontológicos propios de la disciplina del diseño. Inicialmente, este curso se aleja del entendimiento del diseño como expresión de las artes orientada a la funcionalidad y lo utilitario. Partiendo de esta ruptura, el curso pretende profundizar en la relación entre Arte y Diseño para darle a los y las estudiantes una conceptualización a partir de las posibilidades del diseño de delegar, mediar y generar relaciones sociales,

culturales y políticas. Por esta razón, este curso, introduce teoría crítica que revela las limitaciones de entender el diseño dentro de los marcos epistemológicos de las artes plásticas.

La colección de temáticas que conforma este curso fue curada y seleccionada para articular y ensamblar un entendimiento del diseño como una práctica profundamente vinculada a la condición humana capaz de producir continuidades y rupturas en las relaciones que tenemos con el mundo en el que habitamos.

Objetivo General

Al finalizar este curso, los y las estudiantes serán capaces de:

Analizar el diseño desde diferentes perspectivas teóricas con el propósito de un entendimiento crítico y ético del conjunto de prácticas y procesos que lo conforman.

Objetivos específicos

1. Generar un entendimiento del diseño como una práctica que tiene relación histórica a las artes pero que produce procesos y materialidades con una intención y vida social característica al diseño que difiere de la práctica artística y sus productos.
2. Identificar distintas perspectivas globales en torno a las prácticas y teorías del diseño que lo hacen una práctica culturalmente contextualizada.
3. Analizar el diseño en relación con los procesos que conforman la vida cotidiana.
4. Desarrollar un marco de entendimiento crítico y ético sobre el diseño.
5. Problematizar las capacidades del diseño de inscribir, delegar, mediar y (re)producir relaciones de poder en los procesos y materialidades derivadas de la práctica del diseño.
6. Desarrollar competencias de escritura teórica y crítica del diseño.

Metodología

Este curso es principalmente un curso de carácter teórico, sin embargo se plantea una metodología participativa, en donde los y las estudiantes tendrán que

construir y reensamblar saberes y articular conocimientos sobre el diseño a partir de la intersección de sus propias experiencias (como diseñadores en formación), los análisis y discusiones llevados a cabo en clase y una lectura crítica de los textos asignados. Las clases contarán con ejercicios teórico-prácticos con el propósito de que los y las estudiantes apliquen los conocimientos a sus propios trabajos de diseño. Las clases consistirían en una combinación de lecciones magistrales, presentaciones, discusiones grupales y en ocasiones ejercicios reflexivos donde se aplicarán los conceptos abarcados en los contenidos de las lecturas y las lecciones impartidas por el profesor. Las discusiones en clase facilitadas por el profesor se centrarán en hacer relaciones entre los diferentes temas expuestos para construir un entendimiento articulado del diseño que parte de la interdisciplinariedad.

Los y las estudiantes deberán participar activamente en las discusiones y generen posiciones individuales a partir de un entendimiento crítico del diseño. Para esto es fundamental que se realicen las lecturas semanales obligatorias durante las horas extra clase y atender a las clases debidamente preparados para participar en las discusiones. Este curso también pretende desarrollar y fomentar competencias de la escritura crítica y teórica del diseño, por lo que los y las estudiantes tendrán que producir textos escritos y gráficos a partir de los contenidos y temas vistos en clase.

Unidades temáticas, actividades y contenidos del curso:

Módulo 1—Introducción ¿Qué es el diseño?

- 1.1 Diseño: ¿Arte o Tecnología?
- 1.2 El diseño definido por su postura geopolítica (De la Escuela Bauhaus a Jugaad)
- 1.3 El diseño y “lo artificial” (El Antropoceno)

Módulo 2 — El diseño y la cotidianidad

- 2.1 Fenomenología del diseño
- 2.2 Diseño y teorías de práctica social

Módulo 3 — El diseño y cultura material

- 3.1 El gusto
- 3.2 Objetos en transición: de la forma al significado
- 3.3 Diseño en la era de la globalización
- 3.4 Cosmologías y diseño

Módulo 4 — Diseño como sistema

- 1.1 Diseño discursivo
- 1.2 Sistemas de representación
- 1.3 Las políticas del diseño

Evaluación:

La evaluación de este curso se desglosa de la siguiente manera:

Diseño de información	30%
Trabajo de investigación (tema individual/grupal sobre diseño)	70%

Las evaluaciones se realizarán con el apoyo de rúbricas que permitan medir el progreso y los desempeños de los y las estudiantes de manera cualitativa y obtener sus equivalencias cuantitativas (nota final).

Semanas Fechas	Contenidos	Actividades y modalidad	Lecturas para realizar previo a clase y entregas
#1. 18 de agosto	Módulo 1. Introducción 1. Presentación del curso y programa. ¿Qué es el diseño?	Sesión sincrónica Lectura del programa Presentación a cargo del docente Introducción a la discusión ¿Qué es el diseño? Discusión grupal	Programa del Curso Trabajo de investigación CAP 1 Y 2
#2. 25 de agosto	Módulo 1. Diseño: ¿Arte o tecnología? 1. Mirada antropológica al diseño Diseño como práctica	Sesión sincrónica Presentación: Los silos del diseño El diseño como práctica social	Lecturas: Papanek (2014). Prefacio y 1. ¿Qué es el diseño? En: Diseñar para el mundo real. pp.21-45. Margolin (2005). "El diseño en la encrucijada". En: Las Políticas de lo Artificial. pp. 47-58 Trabajo de investigación CAP 1 y 2
# 3. 1 de septiembre	Módulo 1. El diseño definido por su posición geopolítica 1. Las geopolíticas de la producción del conocimiento 2. Diseño como práctica contextual Diseño y cultura	Sesión sincrónica Presentación: Manifestaciones del diseño en el mundo	Lecturas: 1. Gutiérrez Borrero (2014) "Compluridades y multisures. Diseños con otros nombres y otras intenciones. Trabajo de investigación CAP 1 y 2
# 4. 8 de septiembre	Módulo 1. El diseño y "lo artificial" 1. El antropoceno Las políticas de lo artificial	Presentación: El diseño y la modernidad El diseño como práctica de des/futurizar Discusión grupal	Lecturas: Margolin (2005). "Las políticas de lo artificial". En: Las Políticas de lo Artificial. pp. 149-171 Trabajo de investigación CAP 3 Avance general 1
# 5. 15 de septiembre	1. Módulo 2. El diseño y la cotidianidad 2. La cotidianidad mediada y facilitada por el diseño	Presentación: El diseño y el <i>dasein</i> La condición humana y el posthumanismo Ejercicio en clase: Mi vida con cosas	Lecturas: de Certeau (1984). "Introducción". En: La invención de lo cotidiano I: Artes de hacer. pp. XLI-LV Arendt (2009). "Capítulo 1. La condición humana." En: La condición humana. pp. 21-36 Trabajo de investigación CAP 3
# 6.	Módulo 2. La	Presentación:	Lecturas:

22 de septiembre	fenomenología del diseño 1. Introducción a la fenomenología El cuerpo en relación con el diseño	Fenomenología y diseño: cuerpo, conocimiento y mundos Diseño: Delegación de conocimiento Discusión grupal	Merleau Ponty (1993). Extractos de Fenomenología de la percepción. pp. 25-34 y pp.159-162 Trabajo de investigación CAP 3
# 7. 29 de septiembre	Módulo 2. El diseño y teorías de práctica social 1. Teoría de práctica social Diseño y los procesos de reproducción de vida	Presentación: Teoría de prácticas sociales Teoría de relaciones (ANT) Ejercicio en clase: Análisis material de una práctica social Discusión grupal	Lecturas: Martín Criado (2009) "Habitús" En Reyes, R. (Dir) Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, vol 2. https://entramadossocialles.org/produccion-cientifica/concepto-de-habitus/ Trabajo de investigación CAP 3
#8. 6 de octubre			
# 9. 13 de octubre	Módulo 3. El diseño y cultura material El diseño como mediador social		Lecturas: Vidal Auladell. "El diseño como mediador social." Trabajo de investigación CAP 3
# 10. 20 de octubre	Módulo 3. Objetos en transición: de la forma al significado 1. Diseño como producción cultural El gusto	Presentación: Diseño y la producción de cultura Discusión grupal	Lecturas: Julier (2008) "Introducción a la cultura del diseño" En La cultura del diseño. pp. 15-35
# 11. 27 de octubre	Módulo 3. Diseño en la era de la globalización Flujos de formas, objetos, significados y trabajo	Presentación: La 'universalización' del diseño Diseño y sistemas de producción (el diseño del trabajo)	Lecturas: Appadurai (1991). "Introducción: Las mercancías y la política del valor". En: La vida social de las cosas. pp. 17-87 Trabajo de investigación CAP 3
# 12. 3 noviembre	Módulo 3. Cosmologías y diseño 1. La construcción de mundos Diseños otros, otros diseños: Diseños del sur	Presentación: Diseño ontológico Ejercicio en clase: Mapa cosmológico	Lecturas: Escobar (2016). "Introducción" En: Autonomía y Diseño. La realización de lo comunal. pp 25-44 Trabajo de investigación CAP 3
# 13. 10 de noviembre	Módulo 4. Diseño discursivo 1. Persuasión y diseño 2. Diseño discursivo Sistemas de representación	Presentación: Diseño discursivo y herramientas de persuasión Ejercicio en clase: Análisis del diseño de afiches	Lecturas: 1. Gamonal Arroyo y García (2015) "La capacidad discursiva del diseño gráfico" Gamonal Arroyo (2005) "Tipo/ retórica. Una aproximación a la retórica tipográfica." Trabajo de investigación CAP 3
# 14. 17 de noviembre	Módulo 4. Las políticas del diseño 1. Políticas materiales del	Presentación: El diseño de mapas y la cartografía: diseño como ideología	Lecturas: 1. Domínguez Rubio y Fogué (2013) "Desplegando las capacidades políticas del diseño"

	diseño	Ejercicio en clase: Análisis de la presentación en relación con los contenidos de la lectura semanal	Trabajo de investigación CAP 3 y 4 Avance general 2
# 15. 24 de noviembre	Módulo 4. Las políticas del diseño 1. Tendencias emergentes en la práctica del diseño 2. Diseño y sostenibilidad Conclusiones al curso	Presentación: De la tipografía a la transición: un recorrido de las diferentes materializaciones del diseño Discusión y reflexiones finales del curso	Lectura: Escobar (2017) "Diseño para las transiciones" Trabajo de investigación CAP 3 y 4
# 16. 01 de diciembre	Entrega final		
# 17	Entrega de promedios		

Bibliografía y otras referencias obligatorias

Appadurai, A. (1991). *La vida social de las cosas*. Editorial Grijalbo.

Arendt, H. (2009). *La condición humana*. Paidós.

de Certeau, M. (2000). *La invención de lo cotidiano. Artes de hacer*. Universidad Iberoamericana.

Domínguez Rubio, F. y Fogué, U. (2013) “Desplegando las capacidades políticas del diseño” .

Escobar, A. (2016). *Diseño y Autonomía. La realización de lo comunal*. Editorial Universidad del Cauca.

Escobar, A. (2017). "Diseño para las transiciones", *Etnografías Contemporáneas*, Año 3, n.4, pp.32-63.

Gamonal Arroyo, R. (2005) "Tipo/retórica. Una aproximación a la retórica tipográfica." *Icono 14 Revista de comunicación y nuevas tecnologías*, 14(5).

Gamonal Arroyo, R. y García, F. (2015) "La capacidad discursiva del diseño gráfico". *Arte, Individuo y Sociedad*. 27(1), pp. 43-57.

Gutierrez Borrero, A. (2014) "Complejidades y multisures. Diseños con otros nombres y otras intenciones." Presentado en el marco del: *Tercer encuentro nacional del diseño: diseñar hoy*. Facultad de Diseño, Universidad del Azuay. Cuenca, Ecuador, 20 de noviembre del 2014.

Julier, G. (2008). *La cultura del diseño*. Gustavo Gili.

Margolin, V. (2005). *Las políticas de lo artificial. Ensayos y estudios sobre diseño*. Editorial Designio.

Martín Criado (2009) "Habitus" En Reyes, R. (Dir) *Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, vol 2*.

Merleau-Ponty, M. (1993). *Fenomenología de la percepción*. Planeta-Agostini.

Papanek, V. (2014). *Diseñar para el mundo real. Ecología humana y cambio social*. Pollen Edicions.

Vidal Auladell, F. (s.f.) *El diseño como mediador social*. Universitat Oberta de Catalunya.

Bibliografía complementaria

Bennett, A. (ed.) (2006). *Design Studies. Theory and research in graphic design. A reader*. Princeton Architectural Press.

Bennett, J. (2010). *Vibrant Matter. A political ecology of things*. Duke University Press.

Blauvelt, A. (2003). *Strangely familiar: Design and everyday life*. Walker Art Center.

Clark, H. & Brody, D. (eds) (2009). *Design Studies. A reader*. Bloomsbury.

Clarke, A. (ed) (2018). *Design Anthropology. Object cultures in Transition*. Bloomsbury.

Dunne, A. & Raby, F. (2013). *Speculative Everything. Design, fiction, and social dreaming*. The MIT Press.

Ehn, P., Nilsson, E., & Topgaard, R. (2014). *Making Futures. Marginal notes on innovation, Design, and democracy*. The MIT Press.

Escobar, A. (2018). *Designs for the Pluriverse*. Duke University Press.

Fry, T. (2009). *Design Futuring. Sustainability, ethics and new practice*. Berg.

Fry, T. (2011). *Design as politics*. Berg.

Fry, T., Dilnot, C., Stewart, S. (2015). *Design and the question of history*. Bloomsbury.

Gunn, W., Otto, T. & Smith, R.C. (2013). *Design Anthropology*. Bloomsbury.

Manzini, E. (2015). *Cuando todos diseñan. Una introducción al diseño para la innovación social*. Experimenta Theoria.

Monteiro, M. (2019). *Ruined by Design. How designers destroyed the world, and what we can do to fix it*. Mule Design.

Nelson, H. & Stolterman, E. (2012). *The Design Way*. The MIT Press.

Shea, A. (2012). *Designing for social change. Strategies for community-based graphic design*. Princeton Architectural Press.

Shove, E., Pantzar, M., & Watson, M. (2012). *The dynamics of social practice. Everyday life and how it changes*. Sage.

***** ¿Dónde puedo denunciar el hostigamiento sexual?**

En la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual (CICHS). Dirección: de los cajeros automáticos ubicados a la par de la Junta de Ahorro y Préstamo, 100 metros sur y 100 al este. En el complejo de oficinas Rafael Obregón Loría. Sede Central UCR. Teléfono: 2511-4898

La asesoría legal que brinda la Universidad le guiará en la búsqueda de pruebas.

Recuerde: la única persona culpable de lo que pasó es quien hostigó sexualmente, no la víctima. Debido al machismo, usualmente se trata de culpabilizar a la víctima de lo sucedido, pero la política de la Universidad es clara en protegerla y en sentar responsabilidades en quien cometió la falta.

Para mayor información; visite la [sección ¿Cómo hacer frente al hostigamiento sexual?](#), contacte a la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual al número telefónico 2511-1909 o 2511-1984, o bien, escriba al correo comision.contrahostigamiento@ucr.ac.cr