

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL

CURSO: 3º

ASIGNATURA: ESTÉTICA Y DISEÑO INDUSTRIAL

GUÍA DOCENTE

1.- Características de la asignatura

Nombre de la Asignatura										
ESTÉTICA Y DISEÑO INDUSTRIAL										
Créditos			Grupos		Carácter			Periodo		
Totales	Teóricos	Prácticos	Teoría	Práctica	Troncal	Obligatoria	Optativa	Anual	1ºC	2ºC
4'5	3	1'5	A	A	X					X
Departamento					Área de conocimiento					
Humanidades					Estética y Teoría de las Artes					

2.- Profesores responsables de la asignatura

Profesores		
Grupo	Teoría	Práctica
A	Fernando Ros	Fernando Ros

3.- Objetivos generales de la asignatura

Objetivos de conocimiento

* Esta asignatura se ocupa de presentar y analizar conceptos fundamentales implicados en las áreas de la Teoría de las Artes y de la Estética, entendiendo el campo del arte como un sistema sociocultural históricamente situado. En ese marco se estudia el campo del Diseño como encrucijada de factores complejos vinculados con las áreas temáticas aludidas.

* La materia se propone, además, facilitar elementos para la comprensión de la experiencia estética que no se limiten al necesario estudio de las tradiciones de cultura occidentales, sino que consideren también la ineludible responsabilidad ética y científica que convoca el conocimiento del otro. Por ello, si bien se atiende en mucha mayor medida nuestra rica tradición estética europea, se introduce una mirada antropológica sobre el arte, alejada a la vez del etnocentrismo y de ciertas corrientes reduccionistas como el evolucionismo unilineal, el ultrarrelativismo cultural o el determinismo tecnoeconómico.

*El dispositivo metodológico de la asignatura gravita alrededor del seguimiento y análisis de las “seis ideas” estéticas primordiales formuladas por W. Tatarkiewicz: *arte, forma, imitación, experiencia estética, belleza y creatividad*; junto a los “cuatro componentes” del sistema del arte según J. Jiménez y otros: *obra, artista, público y mediadores*.

*En el análisis teórico y en la comprensión del devenir histórico de este conjunto de coordenadas se sustenta el hilo conductor de la asignatura, articulando dichos conceptos analíticos en un enfoque antropológico del arte como subsistema sociocultural, y del Diseño como resultante de la intersección entre la cultura artística de un lugar y momento con las condiciones socioeconómicas, técnicas e industriales del mismo.

Objetivos de aplicación

*Los objetivos de aplicación se refieren a las habilidades, destrezas y competencias que el alumno debe haber adquirido tras la superación de la asignatura.

En este caso se tratará de adquirir conocimientos y competencias de reflexión crítica acerca de diversas propuestas teóricas y estéticas, articulando esa labor con el conocimiento de su historicidad en una perspectiva antropológica.

*Se trata también de configurar los potenciales usos que pueden tener tales conocimientos en prácticas profesionales relacionadas con la creación de imágenes y del diseño.

*En nuestro entorno sociocultural y profesional, estos conocimientos pueden constituir, además, un virtual repertorio de instrumentos conceptuales, de procedimientos y proyectos germinales, que cobran así una dimensión de utilidad práctica contextualizada.

4.- Programa

Tema 1. Enfoques y conceptos fundamentales acerca del arte y el diseño

- 1.1. Las tres formas del pensamiento: filosofía, ciencia y arte.
- 1.2. Los discursos institucionales acerca de las artes y el lugar del diseño.
- 1.3. Arte, artesanía y diseño: una perspectiva antropológica.
- 1.4. Fundamentos de filosofía del diseño: de los griegos a la hermenéutica.

Tema 2. La Teoría del arte en la Antigüedad clásica y el Helenismo.

- 2.1. El Pitagorismo y la belleza mensurable.
- 2.2. Platón: Idea, olvido y mimesis.
- 2.3. Aristóteles y la transformación de la materia.
- 2.4. El Helenismo: brote de la imaginación y reivindicación del arte.

Tema 3. La Edad Media: una teoría del arte teocéntrica

- 3.1. Oriente y Occidente: dos caminos paralelos.
- 3.2. La Controversia iconoclasta bizantina.
- 3.3. San Agustín y Santo Tomás: dos miradas sobre el arte medieval.
- 3.4. Gremios y talleres: la lenta emancipación del artífice.

Tema 4. El Renacimiento y el verdadero nacimiento del artista.

- 4.1. La "nueva visión" renacentista y la cultura del Humanismo.
- 4.2. El Renacimiento temprano y la imitación correcta: Alberti.
- 4.3. Leonardo y la relación del arte con la verdad.
- 4.4. El Alto Renacimiento y la emancipación del artista: el caso Miguel Ángel.

Tema 5. Introducción al pensamiento estético taoísta y al diseño zen

- 5.1. Occidente y Oriente: dos mundos complementarios.
- 5.2. La estética taoísta y la suspensión de los dualismos.
- 5.3. Pintura y caligrafía: la "pincelada única" de Shih Tao.
- 5.4. Artes zen y presencia del vacío.
- 5.5. La estética *wabi-sabi* y el diseño del espacio

Tema 6. Una perspectiva antropológica sobre las artes y el diseño

- 6.1. La antropología frente a las artes visuales y el diseño.
- 6.2. Breve historia de cuatro ideas: arte, mimesis, artista y creatividad.
- 6.3. Las vanguardias históricas y los componentes del sistema del arte.
- 6.4. La era de la imagen global: artes, *media*, publicidad y diseño.

Prácticas

Véase detalle de las prácticas (análisis y comentario de textos e imágenes, visionado de filmes y otros ejercicios) en el apartado 8, donde se desglosa la carga de trabajo del alumno.

5.- Relación con otras asignaturas

Asignaturas relacionadas y grado de dependencia

Historia del Diseño, Historia del Arte, Historia de la Arquitectura.

6.- Metodología

Teoría

*Este programa se organiza con el objetivo básico de orientar reflexiva y críticamente al alumno en el campo del análisis y comprensión de las diversas manifestaciones y elementos del hecho artístico, abordando la experiencia estética desde sus raíces en una rica y dilatada tradición histórico-cultural. En particular, se tratará asimismo de conectar esas competencias a obtener, con el análisis de los elementos teórico-prácticos y las condiciones históricas operantes en la evolución del Diseño.

*Por consiguiente, se realizarán análisis de ejemplos y casos concretos seleccionados, para aproximar la problemática teórica presentada al campo del Diseño, mostrando así la compleja conexión recíproca entre los movimientos artísticos y su contexto sociocultural.

*El desarrollo del programa se realizará mediante clases participativas e interactivas, a través del método del caso o del ejemplo denso. También se recurrirá, de forma esporádica, a la clase magistral para exponer o profundizar en aquellos temas que lo precisen.

*De lo anterior se desprende la necesidad de que el alumno asista regularmente a las clases, puesto que su intervención activa en las mismas constituye un importante porcentaje de la calificación final.

Práctica

*Con objeto de conseguir una asimilación reflexiva de los conceptos y procesos implicados en cada uno de los temas, se programan frecuentes sesiones de discusión y comentario de textos e imágenes, extraídos casi siempre de fuentes primarias, que se presentarán con antelación.

*La participación activa en estas exposiciones y análisis, así como la asistencia regular a las clases constituyen factores decisivos en la evaluación final.

*Por ello resulta imprescindible que el alumno realice las actividades de estudio y elaboración previstas en cada tema con anterioridad a la presentación y desarrollo del mismo. Ello implica, en todo caso, la lectura detenida de los textos seleccionados para cada parte del programa. De otro modo, el estudiante no podrá seguir el desarrollo de las clases ni su participación podrá ser adecuadamente evaluada.

Se prevé un promedio de 2 prácticas participativas por cada tema.

Empleo de Nuevas Tecnologías

Proyector de diapositivas.

Televisor y Vídeo.

Portátil y cañón proyector.

Medios materiales de los que se dispone

De todos ellos.

Actividades extracurriculares

-Eventual asistencia a conferencias y presentaciones de exposiciones o ciclos organizados por el IVAM, el MUVIM, u otras instituciones que cuenten con la presencia de relevantes teóricos, críticos o historiadores del arte o la estética.

En estos casos las fechas se determinarán una vez conocida la programación de esas instituciones.

7.- Planificación docente del curso

Calendario

Véase la temporización contenida en el siguiente apartado 8º, de Plan de trabajo para el alumno

8.-Plan de trabajo para el alumno

ACTIVIDAD A REALIZAR	Fecha de realización	Tiempo utilizado (horas semanales)
<p>Los textos que integran la bibliografía han sido numerados correlativamente para simplificar su cita en este apartado. Por ello, los textos que serán objeto de análisis y/o exposición en clase, se distribuyen entre los diversos temas y epígrafes según el número del libro, seguido de las páginas seleccionadas.</p> <p>El conjunto de dichos textos, que serán leídos por todos, y expuestos en clase por pequeños grupos de estudiantes en turno rotatorio, constituye el dossier de lecturas básico de esta asignatura.</p>	<p>Todos los epígrafes cuentan con una o más lecturas obligatorias.</p> <p>En otros casos, se trata de visionados específicos para profundizar en ciertos aspectos.</p>	<p>Se detallan en cada tema, con un promedio de 10 horas por tema a desarrollar, y una carga semanal de trabajo complementario cercana a las 2 horas. Por tanto, la carga promedio de trabajo total por semana se aproxima a las 6 horas.</p>
<p>Tema 1</p> <p>1.1- 4: pp. 11 a 36</p> <p>1.2- Artículo de G. Deleuze en Archipiélago</p> <p>1.3- 1: pp. 114 a 121</p> <p>1.4- 28: pp. 69 a 76</p> <p>1.5- 6: pp. 105-106, y 11: pp. 29 a 38</p> <p>1.6- 9: 17 a 30, y 14: 61 a 69</p>	<p>Última semana de septiembre y las dos primeras de octubre</p>	<p>(Esfuerzo total por tema):</p> <p>Unas 18 h.</p>
<p>Tema 2</p> <p>2.1- 12: pp. 11 a 15 y 28-29</p> <p>2.2- 7: pp. 150 a 160</p> <p>2.3- 7: pp. 161 a 175</p> <p>2.4- 1: pp. 194 a 198, y 11: pp. 301 a 314</p> <p>2.5- 2: pp. 42 a 47 + Visionado de parte del filme El sol del membrillo, de Víctor Erice</p>	<p>Tercera y cuarta semanas de octubre</p>	<p>Unas 12 h.</p>
<p>Tema 3</p> <p>3.1- 6: pp. 53 a 63</p> <p>3.2- 2: pp. 32 a 41</p> <p>3.3- 2: pp. 60 a 68</p> <p>3.4- 2: pp. 48 a 60</p> <p>3.5- 2: pp. 68 a 77</p>	<p>Las dos primeras semanas de noviembre</p>	<p>Unas 12 h.</p>

<p>Tema 4</p> <p>4.1- Clase de introducción</p> <p>4.2- 2: pp. 104 a 110</p> <p>4.3- 2: pp. 115 a 122</p> <p>4.4- 2: p. 128, y pp. 151 a 156 + Visionado de parte del filme El tormento y el éxtasis, de Carol Reed</p> <p>4.5- 2: pp. 156 a 159, y 6: pp. 116 a 125</p>	<p>Tercera y cuarta semanas de noviembre, y primera de diciembre</p>	<p>Unas 18 h.</p>
<p>Tema 5</p> <p>5.1- 10: pp. 10 a 34</p> <p>5.2- 10: pp. 35 a 57</p> <p>5.3- Clase de introducción + análisis de la obra del ilustrador Max</p> <p>5.4- 10: pp. 87 a 95 + Artículo de El paseante</p> <p>5.5- 8: pp. 21 a 29, y 40-41</p> <p>5.6- 8: pp. 31 a 36, y 13: pp. 125 a 137 + Visionado de parte del filme: Rikyu, de H. Teshigahara</p>	<p>Segunda y tercera semanas de diciembre, más segunda de enero</p>	<p>Unas 18 h.</p>
<p>Tema 6</p> <p>6.1- 6: 159 a 170</p> <p>6.2- Clase de introducción + apuntes complementarios</p> <p>6.3- Fragmentos seleccionados de 3 y 5</p> <p>6.4- 30: 95 a 105</p> <p>6.5- 6: 218 a 231</p> <p>6.6- 6: 17 a 52, y 241 a 249</p>	<p>Resto del curso, reservando la última semana para recapitular conclusiones y aclarar dudas</p>	<p>Unas 18 h.</p>
<p>CARGA DE TRABAJO TOTAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Asistencia a clases: 16 semanas x 4 h. clase/semana = 64 horas. ☐ Total trabajo del alumno: 16 semanas x 2 h. = 32 h. <ul style="list-style-type: none"> o Lecturas: 22 horas o Realización de trabajos: 10 horas <p style="text-align: right;">Total: 96 horas</p>		

9.- Evaluación del aprendizaje

Criterios de evaluación

*La calificación final del alumno se obtiene en gran medida a través de la evaluación continua que se realiza en clase, atendiendo la participación y actitud del mismo dentro del aula.

*Además del preceptivo examen final, se ofrece la posibilidad de elaborar un breve ensayo voluntario de elaboración teórica sobre algún epígrafe del temario, con la supervisión y orientación bibliográfica del profesor.

VALORACIÓN FINAL DEL ALUMNO

*La presencia en clase, en un porcentaje mínimo del 75%, da derecho al alumno a entrar en el sistema de evaluación continuada y así conseguir la nota de curso.

*La composición de la nota final se realiza como sigue:

Evaluación continua o nota de curso: 40% de la nota final.

- Examen final escrito: 60%
- El ensayo voluntario será evaluado cualitativamente como un redondeo al alza de la nota final obtenida según los criterios anteriores

*Para superar la asignatura el alumno deberá aprobar las dos modalidades de evaluación.

*En caso de no poder asistir a clase, no se perderá su derecho a examen final, pero éste podrá consistir en dos partes bien diferenciadas, donde se compruebe el dominio tanto de los contenidos programáticos como de las habilidades/destrezas asignados al conjunto de la asignatura.

10.- Material de referencia

Bibliografía básica

- ALCINA FRANCH, J., *Arte y Antropología*, Alianza, Madrid, 1982.
- BARASCH, M., *Teorías del arte*, Alianza, Madrid, 1991.
- BÜRDEK, B E., *Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial*, Barcelona, Gustavo Gili, 1999.
- PANOFSKY, E., *La perspectiva como forma simbólica*, Tusquets, Barcelona, 1979.
- PAUL, M., *Vivir zen*, Gaia, Madrid, 2000.
- RACIONERO, L., *Textos de estética taoísta*, Alianza, Madrid, 1983.
- TATARKIEWICZ, W., *Historia de seis ideas*, Madrid, Tecnos, 1990.
- VALVERDE, J. M., *Breve Historia y Antología de la Estética*, Ariel, Barcelona, 1987.

Bibliografía complementaria

- ARNHEIM, R., *Arte y percepción visual*, Alianza, Madrid, 1979.
- CHENG, F., *Vacío y plenitud*, Siruela, Madrid, 1993.
- DORFLES, G., *El Diseño industrial y su estética*, Barcelona, Labor, 1968.
- ELLIOTT, J., *Entre el ver y el pensar*, FCE, México, 1976.
- GARCÍA GUTIÉRREZ, F., *El zen y el arte japonés*, Guadalquivir, Sevilla, 1998.
- GIVONE, S., *Historia de la estética*, Tecnos, Madrid, 1990.
- GOMBRICH, E. H., *Arte, percepción y realidad*, Paidós, Barcelona, 1983.
- KROEBER, A. L., *El estilo y la evolución de la cultura*, Guadarrama, Madrid, 1969.
- LLOVET, J., *Ideología y metodología del diseño*, Barcelona, Gustavo Gili, 1979.
- MÉNDEZ, L., *Antropología de la producción artística*, Madrid, Síntesis, 1995.
- OCAMPO, E., *El infinito en una hoja de papel*, Icaria, Barcelona, 1989.
- ORTEGA Y GASSET, J., *La deshumanización del arte y otros ensayos estéticos*,
Revista de Occidente, Madrid, 1964.
- PANOFSKY, E., *Idea*, Cátedra, Madrid, 1977.
- PEVSNER, N., *Los orígenes de la arquitectura moderna y del diseño*, Barcelona, Gustavo Gili, 1987.
- SARDUY, S., *Barroco*, Sudamericana, Buenos Aires, 1974.
- VV.AA., *Diseño. Historia en imágenes*, Madrid, Blume, 1987.

Otros recursos

Conferencias, visitas a exposiciones, sesiones en mediateca, etc.
A determinar más adelante, en función de un calendario de eventos aprovechables preciso, al principio del curso.

11.- Recomendaciones a los alumnos para cursar la asignatura

Recomendaciones

Es conveniente una asistencia regular a las clases, pues se presentarán periódicamente debates y análisis sobre textos o imágenes, para la profundización en determinadas cuestiones.

La participación activa en estos análisis y la asistencia regular a las clases, constituyen factores cualitativos que repercutirán en la evaluación final.

Estimación en horas semanales de tiempo de estudio/trabajo recomendado para el alumno

Unas 6 horas semanales de promedio.

12.- Horarios y lugar donde se imparte

Horario (teoría y práctica)

A determinar.

Lugar donde se imparte (teórica y práctica)

A determinar.

13.- Acciones de apoyo

Tutorías (horario y ubicación)

A determinar en el despacho 359 de la Facultad de Sociales.

Tutorías virtuales

fros@uch.ceu.es

Otras actividades

Alguna visita guiada y previamente documentada a exposiciones relacionadas con aspectos centrales del programa, y las sugeridas en el apartado de actividades extracurriculares

14.- Repercusión actividades de investigación/actividad profesional en el programa formativo

Repercusión líneas de investigación

Reforzamiento de las bases pedagógicas y de algunos contenidos en la línea de investigación impulsada por Salvador Rubio y yo mismo, acerca del Cine documental, asimismo como del curso de doctorado que se imparte con el título: "Representación y recreación de la realidad en el cine documental. Perspectivas desde la Antropología audiovisual y la Estética.

Repercusión actividad profesional

Los logros formativos que se desprenden de los objetivos de conocimiento y de aplicación desarrollados al principio de esta Guía, favorecen una capacidad crítica y analítica útil para el desempeño profesional de los diseñadores.