

Plan 296 Ing. Tec. en Diseño Ind.

Asignatura 44351 ESTETICA Y DISEÑO INDUSTRIAL

Grupo 1

Presentación

Curso: Primero

Clase o tipo de materia: Troncal

Créditos teóricos: 6

Créditos Prácticos: 3

Prácticas de Campo: 1,5

Profesor: Nieves Fernández Villalobos

Área de Conocimiento: Composición Arquitectónica

Departamento: Teoría de la arquitectura y Proyectos Arquitectónicos.

Programa Básico

1. INTRODUCCIÓN- ESTÉTICA DEL OBJETO: CONSIDERACIONES EN TORNO A LA DIMENSIÓN FORMAL Y FUNCIONAL DEL OBJETO.
2. LOS INICIOS DEL DISEÑO INDUSTRIAL Y SU TRÁNSITO A LA MODERNIDAD:
 - A. LA ESTÉTICA DE LOS INICIOS DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.
 - B. LA AÑORANZA DE LA ARTESANÍA: EL MOVIMIENTO "ARTS & CRAFTS"
3. EL MODERNISMO: LA REVOLUCIÓN DEL OBJETO DOMÉSTICO. CONCIENCIA DE ÉLITE E INDIVIDUALISMO.
4. FUNCIONALISMO CENTRO- EUROPEO: EL WERKBUND.
5. LA REPERCUSIÓN DE LAS VANGUARDIAS. EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS. RELACIONES DEL DISEÑO Y LA CREACIÓN PLÁSTICA.
6. LA BAUHAUS: BÚSQUEDA DE UNA NUEVA UNIDAD ENTRE ARTE Y TÉCNICA.
7. ESCUELA SUPERIOR DE FIGURACIÓN DE ULM.
8. EL ESTILO INTERNACIONAL: RACIONALISMO Y FUNCIONALIDAD
9. EL DISEÑO INDUSTRIAL EN ESTADOS UNIDOS.

Objetivos

Contribución al desarrollo de las siguientes COMPETENCIAS:

I. GENERALES:

INSTRUMENTALES

- Capacidad de análisis y de síntesis
- Capacidad de reflexión
- Capacidad de interpretación
- Razonamiento crítico
- Comunicación oral y escrita
- Capacidad de organización y planificación
- Toma de decisiones

PERSONALES e INTERPERSONALES

- Trabajo en equipo
- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

-
- Compromiso ético

SISTEMÁTICAS

- Aprendizaje autónomo
- Creatividad
- Iniciativa y espíritu emprendedor

II. ESPECÍFICAS

A.GENÉRICAS o TRANSVERSALES:

INSTRUMENTALES:

- Capacidad de análisis y de síntesis
- Capacidad de reflexión
- Capacidad de interpretación
- Razonamiento crítico
- Comunicación oral y escrita
- Capacidad de organización y planificación
- Sensibilidad estética
- Capacidad de verbalizar los propios sentimientos plásticos
- Capacidad de abstracción conceptual
- Capacidad de concreción perceptiva
- Toma de decisiones

PERSONALES e INTERPERSONALES

- Trabajo en equipo
- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad
- Compromiso ético
- Sociabilidad en el diseño

SISTEMÁTICAS

- Aprendizaje autónomo
- Creatividad
- Iniciativa y espíritu emprendedor
- Comprensión del entorno inmediato

B. ESPECÍFICAS:

COGNITIVAS:

- Estética
- Historia
- Hermenéutica
- Iniciación a la semiótica
- Sociología del objeto
- Antropología del objeto

INSTRUMENTALES:

- Capacidad de análisis del producto de diseño industrial en su dimensión estructural y formal (Capacidad de visualización de funciones formales, estéticas y simbólicas)
- Capacidad de análisis, síntesis y resolución de problemas desarrollando técnicas de investigación (observación, planteamiento del proceso, emisión de hipótesis, búsqueda de soluciones, elaboración de experimentos, discusión de resultados, etc)
- Capacidad para buscar, gestionar y utilizar la información de manera precisa haciendo el uso adecuado de los medios informáticos así como de las tecnologías de información y comunicación.
- Capacidad para buscar y analizar la información aplicando la transversalidad del conocimiento en el desarrollo del producto.
- Capacidad para reconocer los hitos más importantes de la historia del diseño y a sus más destacados creadores.
- Capacidad para conocer las implicaciones culturales, tecnológicas y de comunicación del diseño en diferentes ámbitos.
- Capacidad de Formalización (Capacidad para visualizar y comunicar ideas en los ámbitos de trabajo)
- Capacidad para realizar la investigación, el desarrollo y la docencia en el ámbito del Diseño Industrial y el desarrollo de nuevos productos.
- Capacidad de Investigación Histórica previa a cualquier proyecto
- Capacidad de argumentación formal y escrita
- Capacidad de integración de niveles formales, funcionales y sociales.
- Capacidad de persuasión

METACOGNITIVAS y ACTITUDINALES:

- Desarrollo de un diseño basado en el desarrollo coherente de todas sus dimensiones
- Profundización en un diseño éticamente comprometido con los principios del "Diseño para Todos"
- Desarrollo de la función cultural del diseño (Capacidad para valorar la dimensión del diseño contemporáneo como dimensión cultural y socialización del arte)
- Aumento de la calidad ambiental del producto diseñado
- Toma en consideración de las tradiciones heredadas en el diseño
- Búsqueda de un diseño de calidad en la transmisión de valores estéticos

OBJETIVOS GENERALES:

- Familiarizar al alumno con la historia de su disciplina laboral.
- Potenciar la toma de conciencia de la radicación cultural del diseño industrial y de la pertenencia de sus objetos a líneas más amplias de evolución.
- Potenciar que los alumnos se familiaricen con los métodos de investigación histórica.
- Iniciar al alumno en la experiencia estética a través de la contemplación, análisis y comprensión de diseños, tanto del mundo del arte como del diseño industrial.
- Introducir las líneas básicas de evolución del diseño industrial, así como las causas principales de su desarrollo
- Desarrollar la sensibilidad del futuro diseñador frente a los valores plásticos que el producto pueda encarnar, como implicación en las demandas, aspiraciones y pautas de identificación de la sociedad para la que se diseña.
- Poner a disposición del estudiante un amplio catálogo de productos, entendidos no como referentes a copiar sino como fuentes de inspiración; algo ciertamente actual en el mundo contemporáneo y cada vez más demandado.
- Facilitar una conciencia integral del diseño industrial para que las dimensiones formal y funcional, el agrado perceptivo y los requisitos constructivos estén armónicamente articuladas.
- Estimular la capacidad de visualización de los requisitos funcionales y estructurales en el logro de la excelencia formal.
- Estimular la capacidad de gestión de procesos proyectuales para generar ideas, visualizarlas, desarrollarlas y generar la documentación técnica pertinente.
- Potenciar que los alumnos lleven a la práctica los conocimientos teóricos adquiridos, sabiendo sintetizarlos, relacionarlos y servirse de ellos para el desarrollo de su imaginación y creatividad.
- Implicar al alumno en el proceso de aprendizaje mediante la plataforma virtual MOODLE.

* NOTA: En la Guía Docente de la asignatura que se facilita al estudiante, se detallan las competencias a adquirir y los objetivos de aprendizaje en cada una de las Unidades Didácticas

Programa de Teoría

En la parte teórica se explicarán los distintos modos de proceder en la historia del diseño industrial, dividiéndolo en distintas Unidades Didácticas.

Se utilizará la plataforma MOODLE para incluir información relativa a cada una de ellas. (En ningún caso, la información depositada pretende sustituir las clases presenciales, sino clarificar algunos contenidos, mediante resúmenes y esquemas, o con la ampliación de determinados apartados, empleando textos de arquitectos, críticos y diseñadores que provoquen la reflexión del alumnado)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN. ESTÉTICA DEL OBJETO: Consideraciones en torno a la dimensión Formal y Funcional del Objeto.

1.a. ¿Qué es el Diseño Industrial?

Importancia del Diseño en la vida cotidiana.

El diseño y su contexto.

Conceptos y aspectos de análisis en el objeto de diseño.

1.b. Diferenciación entre los aspectos funcionales, simbólicos y estéticos en el diseño de un objeto.

1.c. El diseño entre otros ámbitos creativos.

1.d. El Diseño Universal (Design for All). El Diseño centrado en el usuario

1.e. Principios Universales de diseño.

1.f. Historia del Diseño Industrial. Justificación práctica de su conocimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS INICIOS DEL DISEÑO INDUSTRIAL Y SU TRÁNSITO A LA MODERNIDAD

2.a. Antecedentes

2.b. La Revolución Industrial

La escuela británica del S.XVIII. Advenimiento de la máquina y producción en serie- especialización. La arquitectura prefabricada. Nuevos Materiales y Formas: Arquitectura de hierro y cristal.

2.c. Estados Unidos

2.d. Viena; el caso Thonet y otras aportaciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MODERNISMO

El Modernismo_ La Revolución del objeto Doméstico. Conciencia de élite e individualismo:

- 3.a. Denominación, Fuentes y Repertorio iconográfico
- 3.b. El modernismo en los distintos países
 - 3.b.1. La Escuela de Glasgow
 - 3.b.2 El Art Nouveau en Bélgica y Holanda
 - 3.b.3. Francia y la Escuela de Nancy
 - 3.b.4. El Modernismo Catalán
 - 3.b.5. La Secesión y los Talleres Vieneses
 - 3.b.6. La Escuela de Chicago
 - 3.b.7. El modernismo italiano
 - 3.b.8. El Jugendstil en Alemania: Munich, Weimar y la Colonia de Darmstadt

UNIDAD DIDÁCTICA 4. HACIA EL RACIONALISMO PRODUCTIVO

- 4.a. El Werkbund Alemán.
Acción conjunta del arte, la industria y la artesanía: "Obra de arte total"
Manifestación de las dos corrientes: estandarización e individualidad artística.
- 4.b. Estados Unidos y la filosofía fordiana.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA REPERCURSIÓN DE LAS VANGUARDIAS.

La Repercusión de las Vanguardias_ Relaciones entre el diseño y la creación plástica.

- 5.a. Einfühlung y Sichtigkeit.
- 5.b. Expresionismo
- 5.c. El cubismo
- 5.d. Purismo
- 5.e. Simultaneismo
- 5.f. El futurismo
- 5.g. Las vanguardias rusas: suprematismo y constructivismo
- 5.h. El neoplasticismo
- 5.i. Dadá y surrealismo.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. BAUHAUS. LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO

BAUHAUS_ Búsqueda de una Nueva unidad entre arte y técnica.

- 6.a. Entorno político- histórico de la Bauhaus. Fases y sedes de la escuela
- 6.b. Entorno pedagógico de la Bauhaus. Directores y maestros.
- 6.c. Talleres y productos de la Bauhaus
- 6.d. Continuidad de la Bauhaus en América.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ART DÉCÓ VERSUS FUNCIONALISMO RACIONALISTA

- 7.a. Art Déco
- 7.b. La alternativa racionalista
- 7.c. La recepción del funcionalismo racionalista en Escandinavia: "el funcionalismo orgánico"

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESTADOS UNIDOS. LA PROFESIONALIZACIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL

- 8.a. Del Streamlining al Styling.
- 8.b. La expansión aerodinámica y el organicismo

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DESARROLLOS NACIONALES

Desarrollos Nacionales hasta la década de los 80. Introducción:

- 9.a. Alemania y la Gute Form. La Escuela de Diseño de Ulm

- 9.b. Estados Unidos.
- 9.c. Países Escandinavos
- 9.d. Italia y el Bel Design
- 9.e. Japón
- 9.f. Gran Bretaña
- 9.g. Francia
- 9.h. Latinoamérica
- 9.i. España. Inicios, proceso y consolidación.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. LA DÉCADA REVOLUCIONARIA.

La Década Revolucionaria. Introducción:

- 10.a. Pop, Op y Psicodelia
- 10.b. EL diseño de la era espacial

Programa Práctico

Práctica A (Analíticas)

Ejercicios individuales o por parejas realizados en clase a lo largo del curso, o llevados a cabo por el alumno individualmente, en su casa, sirviéndose de la información facilitada por el profesor en la plataforma MOODLE. Consistirán en el Análisis de los objetos más representativos de cada época, sirviéndose de imágenes, textos, películas que se relacionen y clarifiquen los distintos conceptos teóricos estudiados.

- o Análisis Descriptivo: Diferenciar aspectos estéticos y funcionales del objeto. Analizar funciones indicativas y simbólicas del mismo. Síntesis gráfica del análisis realizado.
- o Análisis Comparativo: (Henry Cole: "Aprender a ver comparando") Comparación con otro objeto de diseño industrial o con obras de arquitectura, pintura, escultura, moda... Expresión gráfica de los elementos comparados.
- o Análisis Contextual: Reflejar el movimiento artístico al que un objeto pertenece, sintetizar las características principales de la corriente, y los rasgos concretos que el objeto muestra.

Práctica B (Investigación)

Práctica de Investigación o Seminario de Actualidad:

Ejercicio realizado por parejas, en el 1º cuatrimestre, que consiste en la búsqueda de un diseño actual que se analizará pormenorizadamente y sobre el que se investigará su desarrollo, diseños previos, ventajas y desventajas actuales y propuestas de mejora.

Práctica C (Creación)

Ejercicio realizado individualmente y en grupo, en el 2º cuatrimestre que consiste en el diseño de un objeto determinado, tratando de plasmar los conceptos estéticos de un movimiento estudiado y de integrarlo en el contexto que el profesor determine.

El alumno ha de elaborar los dibujos y planos necesarios hasta poder realizar una maqueta a escala. Sobre su propio diseño el alumno desarrollará un análisis crítico y comprobará la coherencia y la adecuación con el estilo propuesto.

Práctica D (Prácticas de Campo)

Visita a exposiciones o asistencia a conferencias relativas al temario que se imparte en la asignatura. Se desarrollará práctica tipo A relacionada con cada actividad.

Práctica E (Otros)

Realización de Portafolio individual a partir de una "Línea del Tiempo" gráfica y escrita.

Participación en MOODLE, a través de lectura y comentarios de noticias y textos relacionados con la materia

Evaluación

La calificación de la asignatura consta de diferentes partes. La parte Teórica, la Práctica B y la práctica C han de ser aprobadas independientemente:

1. PARTE TEÓRICA: La parte teórica quedará desglosada en dos parciales. Cada parcial tiene asignado 3 puntos sobre la nota final y es preciso aprobar los dos por separado. La nota de los parciales se guarda para el examen final

de junio, pero no para septiembre.

2. PRÁCTICAS A: Las prácticas se irán realizando a lo largo del curso, debiendo entregarse, obligatoriamente, en las fechas que el profesor vaya anunciando. En su totalidad, serán evaluadas en 2 puntos. Las prácticas que no se entreguen, lógicamente, bajarán la media de este apartado.

3. PRÁCTICA B: Ha de entregarse y exponerse públicamente en la fecha indicada por el profesor. La práctica será evaluada sobre 1 punto por los propios autores, en base a las rúbricas facilitadas por el profesor, y el profesor revisará las calificaciones, analizando la objetividad de las mismas.

4. PRÁCTICA C: Ha de entregarse y exponerse públicamente en la fecha indicada por el profesor. La práctica será evaluada sobre 1 punto por el resto de los grupos, y el profesor revisará las calificaciones, analizando la objetividad de las mismas.

5. PRÁCTICA D: Se tendrá en cuenta la asistencia y se realizará una Práctica A relativa a la misma.

6. PRÁCTICA E/ OTROS: Se valorará positivamente a mayores, sobre 1 punto, la realización de la Práctica E y la participación activa del estudiante en Moodle o aquellas actividades que proponga el profesor durante el curso.

NOTA: Se facilitará a los alumnos una rúbrica con los criterios de evaluación, en cada una de las actividades a realizar.

Bibliografía
