

Curso de Posgrado.

Hacia una economía política del diseño y sus lindes.
Elementos para una estética semiótica del arte y el diseño.
Res. CD.N° 047/19

Docente: [Dra. Alejandra Perié](#)

Introducción

El presente curso de post-grado tiene su origen en el supuesto de que es posible aplicar –con provecho y éxito- los estudios semióticos, sociosemióticos y estético-semióticos a la lectura y comprensión tanto de los productos de diseño, como de los procesos de los cuales surgen, entre ellos, ciertos fenómenos del campo artístico.

Como es sabido, el estado actual del pensamiento filosófico y científico ha vuelto –por diversos motivos- insostenible la posibilidad de atribuir un carácter estético (bello, logrado, agradable, etc.) a un objeto en función de sus propias características. Vale decir, no hay configuración que en sí misma agrade o se perciba como lograda pues: “El cálculo estético está siempre inmerso en la lógica social” (Baudrillard, 1972, p.30). Luego, dicho cálculo no ha de ser estudiado por la estética, disciplina «muerta» y sin actualidad en cuanto adecuación de sus métodos para con su objeto, sino por la sociología, la semiótica o la sociosemiótica. Estudiar lo que agrada es estudiar el gusto, y esto es: estudiar cómo se produce socialmente. Sin embargo, puede decirse que un pensamiento riguroso en torno a ciertos asuntos que histórica y contingentemente han sido objeto de las discusiones estéticas tiene que ver directamente con ciertas preguntas que han surgido al interior de la teoría del diseño a cuyas soluciones y respuestas puede aportar nuevos y muy adecuados puntos de mira.

El presente curso intenta construir un conocimiento teórico preciso y actualizado en torno al problema de los fenómenos denominados «estéticos» que pueda estar –por una parte- al alcance de la comunidad experta del diseño y que resulte –asimismo- inteligible para los diseñadores. Se trata de estudiar y discutir -con precisión máxima (y sin banalizaciones)- algunos segmentos próximos y útiles (para el diseño) de las reflexiones estéticas; específicamente aquéllas que vinculan lo estético con enfoques semióticos, sociológicos y comunicacionales. ¿Porqué estudiar el diseño a partir de los enfoques provenientes de la llamada estética-semiótica?. ¿En qué medida esta posición favorece el estudio de la dimensión estética del diseño como disciplina artística y a la vez no artística?. Nuestro curso se propone articular una serie de respuestas tentativas a estas preguntas.

El supuesto principal de este programa es la posibilidad cierta de aplicar –con provecho y éxito- determinadas reflexiones estéticas a la lectura y comprensión

tanto de los productos de diseño como de los procesos de los cuales surgen. Dichas reflexiones se han constituido como una suerte de estética de los medios de la comunicación y de sus dispositivos, y es la que ha sido tratada inicialmente por la propia disciplina estética como poética de la obra abierta y posteriormente por la semiótica como el modelo de la cooperación textual. Y esto quiere decir que la discusión por el grado de libertad o coacción interpretativa de un texto –pregunta siempre presente en cada acto de diseño– es un problema que afecta centralmente a la reflexión estética; involucrando aspectos éticos y sociales de la comunicación humana. Dichas reflexiones nos permitirán observar con mayor claridad las funciones de dominación política asociadas -y tal vez- fundantes del diseño, reconociendo su dependencia dialéctica con las diversas promesas de funcionalidad y ciudadanía realizadas históricamente por la disciplina proyectual desde el siglo XX a la actualidad.

Objetivos del Curso

Lograr que el alumno de postgrado:

(1) ...desarrolle elementos conceptuales que le permitan integrar una comprensión estético-semiótica del diseño y sus lindes que inaugure una reflexión sobre su condición socio-política actual.

(2) ...sea capaz de afianzar, toda vez que el caso lo requiera, su tarea proyectual por medio del empleo reflexivo de categorías científicas consensuadas, referidas al diseño.

(3) ...descubra, analice, formule y emplee preguntas sobre los aspectos semióticos y estético-semióticos en torno a la problemática de la apreciación y el uso de los objetos del diseño.

(4) ...sea capaz de analizar, criticar y –por lo tanto- superar las siguientes creencias (habituales en la comunidad de diseñadores en formación, y muy débilmente fundadas) :

§ «La pieza de diseño es concebida por el diseñador con el fin o el proyecto principal de satisfacer una necesidad humana o social.»

§ «La pieza de diseño es concebida por el diseñador con el fin o el proyecto principal de expresar, transmitir o comunicar algo (a la gente, o a un destinatario o target a quién se debe).»

§ «Es desiderátum del diseño es significar o expresar contenidos que el diseñador o su comitente voluntaria, consciente o intencionalmente, ha concebido, imaginado o determinado para su creación.»

(5) ...sea capaz de reconocer dichas creencias como parte de un juego o una negociación en la que el diseño, muchas veces recurriendo a una suerte de economía denegada (al interés por el desinterés), tal como lo sostuvieron Baudrillard (1972) y Bourdieu (1992), alimenta su capacidad de imponer los intereses aparentemente más desinteresados.

Contenidos + cronograma

Encuentro 1

Una aproximación al sentido del diseño como objeto de reflexión estética. Texto, diseño y mundo. Novedad y estética en el diseño y sus lindes. El diseño como género discursivo.

Encuentro 2

Las reglas de la forma, un problema nada morfológico. ¿Cuál es el proyecto de los diseñadores al escoger, gustar o preferir una forma? ¿El agrado por una forma “es personal”? ¿La funcionalidad del diseño es un asunto de comunicación o más bien de gusto?

Encuentro 3

Crítica de la economía política del diseño. El problema de las necesidades y la economía de los intercambios en el campo del diseño. Los alcances de la novedad en el diseño en el marco de las sociedades complejas. El sistema socio-ideológico del gusto, las preferencias, los objetos y el consume. La génesis ideológica de las necesidades. Aspectos del desarrollo de la *teoría del diseño*. Presupuestos, objetivos y métodos de una *teoría social del diseño*.

Bibliografía

ADORNO THEODOR W.

(1955) *Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft*, (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag). Traducción castellana de Manuel Sacristán, *Crítica cultural y sociedad*, (Madrid: Ed. Sarpe, 1984).

(1970) *Asthetische Theorie*, editada por G. Adorno y R. Tiedemann (*Gesammelte Schriften*, 7), (Frankfurt am Main). Traducción castellana de Jorge Navarro Pérez, *Teoría Estética*, (Madrid: Ed. Akal, 2004).

AICHER OTL

1992. *Die Welt als Entwurf* (Paris: Inge Aicher-Scholl). Traducción castellana de Joaquín Chamorro Wielke, *El mundo como proyecto* (Barcelona: GG. 1994).

ARFUCH LEONOR et Alt.

(1997) *Diseño y comunicación. Teorías y enfoques críticos*, (Buenos Aires: Paidós).

BAJTIN MIJAIL

(1952-53) “El problema de los géneros discursivos”, en Bajtín M. 1979 [1982, pp. 248-293].

(1979) *Estetika slovesnogo tvorcestva*. (Moskva: Iskusstvo). Traducción castellana de Tatiana Bubnova, *Estética de la creación verbal*. (México: Siglo xxi editores, 1982).

BAUDRILLARD JEAN

(1968) *Le Système des objets* (Paris: Editions Gallimard). Traducción castellana de Francisco González Aramburu, *El sistema de los objetos* (México: Siglo xxi Editores, 1969).

(1972) *Pour une critique de l'économie politique du signe* (Paris: Editions Gallimard). Traducción castellana de Aurelio Garzón del Camino, *Crítica de la economía política del signo*, (México: Siglo xxi Editores, 1974).

BOURDIEU PIERRE

(1992) *Les règles de l'art*, (Paris: Editions du Seuil). Traducción castellana de Thomas Kauf, *Las reglas del arte* (Barcelona: Anagrama, 1995).

(1979) *La distinction, critique sociale du jugement* (Paris: Minuit). Traducción castellana de M^a del Carmen Ruiz de Elvira, *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*(Madrid: Taurus, 1988).

BÜRDEK BERNHARD E.

1991. *Geschichte. Theorie und Praxis der Produktgestaltung* (Köln: DuMont). Traducción castellana de F.Vegas López Manzanares, *Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial* (Barcelona: G.Gilli, 1994).

BÜRGER PETER

(1974) *Theorie der Avantgarde* (Frankfurt: Suhrkamp). Traducción castellana de J.García, *Teoría de la Vanguardia* (Barcelona: Península, 1987).

DANTO ARTHUR

(1981) *The Transfiguration of the Commonplace* (Cambridge: Harvard Press). Traducción castellana de Angel y Aurora Mollá, *La transfiguración del lugar común*, (Madrid: Paidós, 2002).

(1997) *After of the End of Art*, Princeton University Press, New Jersey, 1997.

Traducción castellana de Elena Neerman, *Después del fin del arte* (Madrid: Paidós, 1999).

EHMER H.K. et alt. (Ed.)

(1971) *Visuelle Kommunikation. Beitrage zur Kritik der Bewusstseinsindustrie*, (Köln:

DuMont). Traducción castellana de E. Subirats, *Miseria de la comunicación visual*(Barcelona: G. Gilli, 1977).

FORMAGGIO DINO

(1961) *L'idea di artisticità* (Milano: Ceschina Editrice).

(1973) *L'arte* (Milano: ISEDI). Traducción castellana, *Arte* (Barcelona: Labor, 1976).

(1983) *La morte dell'arte e l'estetica* (Bologna: Il Mulino, 1983). Traducción castellana de Manuel Arbolí G., *La muerte del arte y la estética* (México: Grijalbo, 1992).

FOSTER HAL

(1996) *The Return of the real: The Avant Garde at the end of the century*, (Boston: M.I.T.

Press). Traducción castellana de Alfredo Brotons, *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, (Madrid: Ed.Akal, 2001).

FOUCAULT MICHEL

(1966) *Les mots et les choses, une archéologie des sciences humaines* (Paris: Gallimard). Traducción castellana de Elsa Cecilia Frost, *Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas* (Buenos Aires: Siglo xxi Editores, 1968).

(1969) *L'archéologie du savoir* (Paris: Gallimard). Traducción castellana de Aurelio Garzón del Camino, *Arqueología del saber* (Madrid: Siglo xxi, 1970).

(1972) *L'ordre du discours* (Paris: Gallimard). Traducción castellana de A. Gonzáles Troyano, *El orden del discurso* (Barcelona: Tusquets, 1973).

FRAENZA FERNANDO

1999 “Sobre la construcción de las identidades de diseñador y usuario en el metadiscurso del diseño hacia fines del siglo XX”, Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba.

FRAENZA FERNANDO, DE LA TORRE M.ANTONIA, PERIÉ ALEJANDRA
2009. *Ver y estimar arte apreciándonos a nosotros mismos, a comienzos del tercer milenio, y sobre todo, en regiones periféricas del mundo* (Córdoba: Brujas).

FRAENZA FERNANDO & PERIÉ ALEJANDRA

2010. *Diseño, estética y discurso* (Córdoba: Advocatus).

HABERMAS JURGEN

(1962) *Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft*, H.Luchterhand, Darmstadt. Traducción castellana de Antonio Doménech, *Historia y crítica de la opinión pública*, Ed.G.Gilli, Barcelona, 1981.

(1981) *Theorie des kommunikativen Handelns. band 1 & band 2, (1) Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung, und (2) Zur Kritik de*

funktionalistischen Vernunft (Frankfurt am Main: Suhrkamp). Traducción castellana, *Teoría de la acción comunicativa I & II, (I) Racionalidad de la acción y racionalización social, y (II) Crítica de la razón funcionalista* (Madrid: Taurus, 1990 (vol.II) y 1999 (vol.I)).

(1981a) “Modernity versus post-modernity” (Frankfurt am Main: New German Critique, N.22). Traducción castellana de “Modernidad, un proyecto incompleto” en Nicolás Casullo (ed.): *El debate Modernidad Pos-modernidad* (Buenos Aires: Puntos de Vista, N.21 (Ago), 1984).

HAUG WOLFGANG FRITZ

1971 *Kritik der Warenästhetik*, (Frankfurt am Main: Suhrkamp)

LEDESMA MARÍA

(1997) “Diseño gráfico, ¿un orden necesario?”, en Arfuch et alt., *Diseño y comunicación. Teorías y enfoques críticos*, Paidós, Buenos Aires, pp.15-90.

LLORES JAIME

(1973) “Prólogo”, en Selle Gert, 1973, *Ideología y utopía del diseño, contribución a la teoría del diseño industrial*, pp.3-6.

LLOVET JORDI

(1977) *Ideología y metodología del diseño. Introducción crítica a la teoría proyectual* (Barcelona: Gustavo Gilli).

MÖLLER HEINO

(1971) “El arte como ideología”, en Ehmer et alt. *Miseria de la comunicación visual*, Ed. G. Gilli, 1977, Barcelona, pp.7-71. Trad. de E. Subirats. Original: *Visuelle Kommunikation. Beitrage zur Kritik der Bewusstseinsindustrie*, DuMont, K_In, 1971.

PAPANEK VICTOR

(1971) *Design for the Real World: Human Ecology and Social Change* (New York: Pantheon

Books). Traducción castellana de Luis Cortés de Alvaro, *Diseñar para el mundo real: Ecología humana y cambio social* (Madrid: H. Blume, 1977)

SELLE GERT

(1972) *Ideologie und Utopie des Design. Zur gesellschaftlichen Theorie der industriellen Formgebund* (Köln: DuMont). Traducción castellana de E. Subirats, *Ideología y utopía del diseño, contribución a la teoría del diseño industrial* (Barcelona, G.Gilli, 1975).

VATTIMO GIANNI

(1980) “Morte o tramonto dell’arte”, en Rivista di estetica, 1980 (4), pp.17-26.

(1985) *El fin de la modernidad*, Gedisa, 1990 (31/4Ed.), Barcelona. Trad.de A.L.Bixio. Original: *La fine della modernità*, Garzanti, 1985, Milano.

WELLMER ALBRECHT

1985 *Sobre la dialéctica de modernidad y postmodernidad. La crítica de la razón después de Adorno*, Visor, Valencia, 1992. Trad.de J.Luis Arántegui del original *Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne. Vernunftkritik nach Adorno*, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1985.

Breve CV. Alejandra Perié

Nació en Posadas Misiones, en 1970.

Licenciada en Pintura desde 1994, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.

Doctora en Bellas Artes desde 2010, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca, España.

Titular de la Cátedra de Pintura II, Adjunta de la Cátedra de Medios Múltiples, en la Licenciatura en Artes Visuales, Facultad de Arte, Universidad Nacional de Córdoba.

Docente en materias de Diseño de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba y de la Licenciatura en Diseño de la Universidad Blas Pascal.

Coordina talleres de impresión artesanal, tipografía, caligrafía y otras prácticas en su estudio de arte y diseño Alfar ApPress

Conforma desde 2005 el colectivo Carácter Tipográfico.

Se dedica a investigar y escribir sobre ciertos vínculos entre el arte y el diseño, y como parte de dicha tarea lleva a cabo ciertas experiencias en la praxis de ambas disciplinas. Ha publicado artículos y libros sobre arte y diseño.