

MAESTRÍA EN TEORÍA Y PRAXIS DE LAS ARTES Y EL DISEÑO

Estrategias en torno a los Dispositivos y Medios Audiovisuales

Modalidad: híbrida

Fundamentación

La relación entre arte, artesanía y diseño genera un nuevo espacio de reflexión en las prácticas actuales. Estos mundos se encuentran emparentados y casi indisolubles desde la antigüedad. Sin embargo, es hoy cuando sus fronteras se vuelven a difuminar permitiendo reflexiones sobre sus bordes y los modos en los que estas prácticas se relacionan. El diseño y el arte se encuentran siempre ligados al concepto de consumo aunque son procesos complejos que reflejan las transformaciones de la sociedad en cada época. No obstante, a partir del siglo XXI, estas transformaciones reconocen nuevas miradas que abarcan aspectos socioculturales, económicos, industriales y ambientales, que procuran generar distintas matrices de desarrollo fundamentadas en la simplificación y en la sustentabilidad. Los diseñadores y artistas dan forma a nuestro mundo material e influyen en él. Utilizar ideas y experiencias con fines más amplios que los comerciales, ha dado un nuevo empuje a la práctica del diseño proponiendo nuevos paradigmas de pensamiento, acción y producción. Al cuestionar el papel tradicional que desempeña el diseñador, ya sea en las empresas o en la sociedad en general, podemos notar que no es fácil alejarse de la cultura del consumo. Los problemas de sustentabilidad traspasan las fronteras de las empresas e instituciones y de las disciplinas, pero creemos que son justamente los diseñadores los que pueden encontrar mayores oportunidades para desarrollar su profesión en todos los aspectos, incluidos el bien público y ecológico, si se introducen en otros sectores de la economía o incluso regresan a sectores que ya conocen, pero con distintas miradas, relacionándose con otras disciplinas, como el arte. Este módulo propone un enfoque humanista que tenga en cuenta las necesidades reales de las personas y que posea principios de carácter ético en relación a cuestiones sociales y ambientales. Entender al producto diseñado como una construcción de significados implica no sólo asumir la influencia que se puede ejercer sobre miles de personas, sino también tener una actitud crítica ante lo producido.

Muchos diseñadores realizan propuestas innovadoras en cuanto a materialidades textiles, ya sea desde la invención de nuevos tejidos, la recuperación de prácticas textiles en desuso o la implementación de novedades a la hora de la fabricación de algunas técnicas en vigencia.

En el Laboratorio Interdisciplinar 2 abordaremos al textil desde estos tres lugares: arte, artesanía y diseño. Desde la práctica artística observaremos cómo los artistas trabajan con este medio desde un abordaje discursivo, en el que material y forma se convierten en medio de creación de sentido. Desde las artesanías textiles veremos cómo éstas encarnan identidades y tradiciones de las comunidades, la comunidad que la elabora y usos y desusos a lo largo de la

historia. En el ámbito del diseño nos detendremos en las posibilidades del material, sus posibilidades de innovación y funcionalidad.

Objetivos

Generales

Reflexionar en torno a los conceptos de diseño y consumo contemporáneo, sus diferencias y semejanzas con otras disciplinas del diseño como el diseño industrial, el diseño gráfico, el diseño de indumentaria y el arte.

Investigar la revalorización material como eslabón hacia la sustentabilidad en el arte y el diseño.

Reflexionar sobre la cultura material en vinculación con el diseño y el arte.

Específicos

Interpretar al diseño y al arte como disciplinas abiertas y complejas en las que se interrelacionan los aspectos económicos, sociales y culturales bajo la vorágine del cambio continuo.

Investigar los roles del diseñador contemporáneo y su adaptación a una cultura local.

Analizar críticamente los impactos de los nuevos escenarios del sistema de consumo y producción sobre los diseñadores, artistas y productores locales.

Interpretar los cambios en el sistema y las posibilidades de adaptación a la realidad global/local para utilizarlos como herramienta de desarrollo.

Proponer experiencias transversales del ámbito de la artesanía, el diseño y el arte, cuyo eje esté puesto en el textil.

Equipo Docente: Dra. Alejandra Perié, Esp. DI Moriana Abraham y Esp. Lic. Constanza Ruibal.

Carga horaria: 30 horas (16 h de cursado sincrónico teórico-práctico y 14 h de desarrollo de trabajo final).

Contenidos

Módulo 1. Diseño y consumo: Paradigmas del siglo XXI

La cultura proyectual. Investigación y exploración del contexto. Conceptos (concepción) contemporáneos de Diseño. El ciclo completo de diseño: diseño como práctica con enfoque integral.

Roles del diseñador: los nuevos versus los tradicionales. El consumo y las necesidades humanas fundamentales. Diseñar para la cultura local. Conceptos de práctica situada: localismo y territorio. Identidad de producto en el marco de las identidades locales. Práctica situada

Módulo 2. Cultura y realidad hacia una nueva práctica del diseño

Cultura del diseño. Nuevos paradigmas en el Diseño y la producción.

Innovación social y consumo ético. Conceptos de adaptación, transformación y reconversión. Planteo de posibles caminos de transformación y optimización de productos de consumo en los distintos sectores del diseño. Diseño, materiales, procesos, distribución y recursos.

Experiencia real

Diseñadores y artistas invitados. Estudio de casos de diseñadores y artistas.

Módulo 3. El textil como forma simbólica

El textil como forma simbólica. Textil identitario: recuperar la materia. Textil tridimensional y crianza mutua de las artes. El textil entre el mundo del arte, del diseño y la artesanía. Materia actante y materialismo del encuentro.

Traducir el territorio

Textil y territorio: corporalidades, materialidades y hábitat. Tradición y deconstrucción en las prácticas materiales. Interfaz: procesos colaborativos y dinámicos. Cultura material y tecnologías aplicadas. Convergencia entre materia y estructura a partir del territorio.

Módulo 4. Gramáticas textiles

Gramáticas textiles. Investigación, análisis y traducción. Propiedades materiales: composición, construcción, tratamiento de superficies y discursos. Metamorfosis material y campo evocativo. Ética objetual. La agencia de los ensamblajes.

Laboratorio Textil

Elaboración de un proceso de experimentación a partir de la recuperación, revitalización y puesta en vínculo de la materia. Experimentación con diferentes técnicas y tradiciones materiales a las que proponemos otros modos de producción.

Cronograma de clases

Encuentro	Tema	Actividad
Viernes 17/04 de 17.00 a 21.00 h	Presentación de la asignatura. Módulo 1.	Clase Teórica 1.
Sábado 18/04 de 9.00 a 13.00 h	Módulo 2.	Clase Teórica 2 + ejercicio de transferencia a la práctica.
Viernes 24/04 de 17.00 a 21.00 h	Módulo 3.	Clase Teórica 3.
Sábado 25/04 de 9.00 a 13.00 h	Módulo 4.	Clase Teórica 4 + ejercicio de transferencia a la práctica
Fecha a Confirmar de 18.00 a 20.00 h Virtual sincrónico	Encuentro de consulta para el avance de los trabajos finales.	

Bibliografía

Obligatoria

Módulo I

Escobar, A. (2017). *Autonomía y diseño: La realización de lo comunal*. Ediciones Tinta Limón.

Fletcher, K., & Grose, L. (2012). *Gestionar la sostenibilidad en la moda: Diseñar para cambiar (Materiales, procesos, distribución, consumo)*. Blume.

Guayabero, O. (2021). *El diseño para el día antes*. Experimenta Libros.

Heskett, J. (2002). *El diseño en la vida cotidiana*. Gustavo Gili.

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

Pittaluga, M. (2025). *Chau Bauhaus: Ensayística decolonial para diseñar desde el sur global*. Wolkowicz Editores.

Salgado, M. (2022). *Diseño y territorios*. Diseño y Diáspora.

Módulo II

Julier, G. (2017). *La cultura del diseño*. GG Diseño.

Mon, L., et al. (2015). *El diseño posible: Paradigmas, mercado e identidad del diseño de indumentaria y textil en Argentina*. UNNOBA & INTI.

Saulquin, S. (2014). *Política de las apariencias*. Paidós.

Sudjic, D. (2009). *El lenguaje de las cosas*. Turner Noema.

Sudjic, D. (2014). *B de Bauhaus: Un diccionario del mundo moderno*. Turner Noema.

Módulo III

Arnold, D., & Espejo, E. (2013). *Ciencia de las mujeres: Experiencias en la cadena textil desde los ayllus de Challapata*. ILCA.

Arnold, D., & Espejo, E. (2015). *El textil tridimensional: La naturaleza del tejido como objeto y como sujeto*. ILCA.

Bennett, J. (2022). *Materia vibrante: Una ecología política de las cosas*. Caja Negra Editora.

Bodei, R. (2009). *La vida de las cosas*. Amorrortu.

Espejo, E. (2022). *Yanak uywaña: La crianza mutua de las artes*. PCP – Programa Cultura Política.

Fletcher, K., & Grose, L. (2012). *Gestionar la sostenibilidad: Diseñar para cambiar*. Blume.

Harman, G. (2015). *Hacia el realismo especulativo*. Caja Negra Editora.

Ingold, T. (2010). *Llevando las cosas a la vida: Enredos creativos en un mundo de materiales*. Realities Working Papers.

Módulo IV

Larios, S. (2018). *Los objetos vivos: Escenarios de la materia indócil*. Paso de Gato.

Larios, S. (2019). *Detectives de objetos*. La Uña Rota.

Le Guin, U. K. (1989). *La teoría de la bolsa como origen de la ficción*. Grove Press.

Pérez-Bustos, T. (2021). *Gestos textiles: Un acercamiento material a las etnografías, los cuerpos y los tiempos*. Universidad Nacional de Colombia.

Rivera Cusicanqui, S. (2018). *Un mundo ch'ixi es posible: Ensayos desde un presente en crisis*. Tinta Limón.

Tripaldi, L. (2025). *Mentes paralelas: Descubrir la inteligencia de los materiales*. Caja Negra Editora.

ACCESO A LOS MATERIALES DE LECTURA: [AQUI](#)

Modalidad

El laboratorio se implementará aplicando distintas estrategias metodológicas entre las que se encuentran: el método expositivo que se realizará mediante clases teóricas de apertura y debate de temas, estas pueden ser también con referentes invitados. También se utilizará el método del aprendizaje cooperativo a través del trabajo en taller, con ejercicios cortos a realizar de manera individual o grupal y los métodos de estudio de casos de discusión para la reelaboración conceptual en el marco del trabajo grupal. Las metodologías se implementarán tanto para desarrollar temas durante clase como para abordar el planteo del trabajo final del módulo.

Evaluación

Se evaluará el proceso durante el cursado del laboratorio, atendiendo a las exposiciones orales en relación a las clases teóricas y de las producciones individuales o grupales, a la participación y los aportes personales en los debates que se generarán a partir de dichas exposiciones y al trabajo final que consistirá en la selección de un caso o tema eje y pertinente a consensuar con cada estudiante que le permita reelaborar conceptualmente los contenidos abordados a través de una producción individual, relacionada a su materia y contexto en la que deberá relacionar los contenidos de cada módulo. Además del proyecto desarrollado deberá presentar un escrito que fundamente su hacer. Se desarrollarán proyectos en función de una propuesta de práctica específica. Estos oscilarán entre proyectos de rescate y resignificación de materiales tradicionales o en desuso. Se elaborarán bitácoras acordes a las investigaciones y muestrarios posibles que inciten al desarrollo experimental de una propuesta. Las propuestas a realizarse deberán combinar la teoría y la práctica.

Criterios

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

- Observación y nivel de practicidad.
- Sustentabilidad de la propuesta.
- Precisión y ajuste del manejo tecnológico y organización del lenguaje material.
- Consolidación de las estrategias de investigación y experimentación.
- Reflexión teórico práctico acerca de la propuesta realizada.
- Coherencia semántica entre la práctica y la teoría.

Requisitos de aprobación y promoción de la asignatura

- Asistencia al 80 % de las clases.
- Aprobación del trabajo final con una calificación superior a 7 (siete).

Fechas de entrega del Trabajo Final:

Primera entrega: **martes 07 de julio de 2026.**

Segunda entrega: **martes 08 de septiembre de 2026.**

ÚLTIMA FECHA DE ENTREGA y vencimiento de regularidad: **domingo 24 de diciembre de 2026.**

Los trabajos se suben en formato PDF al Aula Virtual de Moodle.

La instancia del trabajo escrito final podrá ser recuperada una vez.