

Historia del Diseño 1

Prof. Titular DCV **Nilda Guarino** Prof. Adjunto DCV **Fabio Massolo**
JTP DCV **Carolina Ilewicki** - DCV **Gimena Martinez**

www.historiadc.com.ar historiadc@gmail.com

Ayudantes

DCV **Natalia Caride**

DCV **Nora Matías**

DCV **Agustina Mingote**

DCV **Valeria Natalone**

DCV **Cintija Popoo**

DCV **Alina Varela**

Adscriptos

DCV **Francisco Giaquinta**

DCV **Gabriela Guarino**

DCV **Pablo Graziani**

Camilo Wlasiuk

Guía de Trabajos Prácticos

Objetivos: el objetivo principal de la Cátedra radica en que este proceso de enseñanza/aprendizaje no sea un almacenamiento de conceptos y datos, sino una estimulación al desarrollo del pensamiento crítico. Entendemos que las manifestaciones culturales, entre las cuales se cuenta al diseño, no pueden ser consideradas compartimentos estancos, ajenos a los cambios de las sociedades en las cuales se originan. Por lo tanto, el enfoque que se aplica intenta (a través de la investigación), desentrañar la compleja relación entre la práctica del diseño gráfico y los aspectos sociales, políticos, económicos y culturales.

Contenidos: los prácticos abarcan temas de todas las unidades expuestas en el **Programa Analítico**.

La gráfica renacentista, los grandes tipógrafos del siglo XVIII, las nuevas concepciones del diseño, los estilos modernistas del siglo XIX, las primeras vanguardias artísticas y su proyección sobre el diseño.

Modalidad de Trabajo: los trabajos prácticos serán realizados en grupos de no más de **4 integrantes**.

Se divide en **2 Módulos**, que corresponden con la modalidad teórico-práctico y proyectual.

Condiciones de cursada y su aprobación

Para aprobar la cursada es requisito fundamental contar con la **asistencia al 80 % de todas las clases** que constituyan dicha cursada (considerando clases teóricas, prácticas y/o teórico prácticas dictadas por los profesores titular y/o adjunto o auxiliar docente).

El alumno deberá contar con el **100 % de los trabajos prácticos** (escritos, presentaciones, cuestionarios, exposiciones o cualquier otra modalidad requerida por la Cátedra) presentados y **APROBADOS**. En todas las instancias, el alumno tendrá la posibilidad de recuperar los prácticos desaprobados (total o parcialmente, según cada caso particular).

APROBACIÓN de **1 examen parcial** sobre los contenidos desarrollados del programa al momento de su ejecución. Tendrán la posibilidad de un recuperatorio, como así también, la instancia, al final del cuatrimestre, de un único examen parcial, con carácter de recuperatorio denominado **FLOTANTE**. El mismo evaluará los contenidos de todo el programa desarrollado

Así mismo, la materia apunta a *enriquecer y robustecer la práctica profesional a través del conocimiento de la historia en ese campo*, ya que **"la ignorancia de las experiencias históricas lleva a los diseñadores a caer a menudo en el error o la repetición, al mismo tiempo que los mantiene dentro de una perspectiva limitada que le impide conocer su propio campo de trabajo.."**

En la materia **Historia del Diseño 1**, veremos la evolución del diseño gráfico desde sus inicios (*Renacimiento*) hasta llegar al quiebre 1939/1945 producido por la Segunda Guerra Mundial.

El trabajo apunta a profundizar sobre los lenguajes que durante esta fase histórica propusieron nuevos discursos visuales, generaron tendencias gráficas y constituyeron innovaciones y aportes efectivos para la construcción del campo del diseño.

Se realizarán lecturas específicas para facilitar el análisis y contenido del momento histórico; así como también se dará lectura sobre el análisis de piezas y obras de arte y diseño. La bibliografía presenta, específicamente, estos textos.

durante la cursada.

En todas las opciones, la modalidad será determinada por la Cátedra.

El alumno que haya cumplido satisfactoriamente las exigencias establecidas por la Cátedra, contará con la **APROBACIÓN** de la materia; y dicha APROBACIÓN equivale a nota **4 (cuatro)** o más.

Si se implementase el *sistema nivelatorio*, se consideran **DESAPROBADOS** aquellos prácticos con nota **BN** (Bajo Nivel).

Al finalizar la cursada se entregará la **BTP (Boleta de Trabajos Prácticos)** con notas y promedios del alumno, que deberá ser presentada obligatoriamente en el momento de rendir el examen final dentro de los períodos reglamentarios.

NOTA: si el alumno aprueba la materia por **promoción** (con **nota 7** o más en cada práctico y en examen parcial), deberá inscribirse en la próxima mesa de exámenes finales presentando la BTP para ser debidamente volcada en Actas Oficiales.

Propuesta de Trabajo: el período se divide en **2 bloques históricos**, a partir del momento de ruptura que significa la aparición de las vanguardias artísticas, y que se puede fechar hacia principios del siglo XX.

La división propuesta para los Módulos es:

- Módulo 1: Los orígenes del diseño.

- Módulo 2 La experiencia del diseño durante la primera mitad del siglo XX.

Historia del Diseño 1

Guía de Trabajos Prácticos

2

MÓDULO 1 Los orígenes del diseño gráfico.

Desde el período renacentista (impresión, tipografía y tipógrafos) hasta el fin del siglo XIX.

La modalidad del trabajo práctico correspondiente será el **diseño de una pieza editorial** con la información recabada y la aplicación gráfica de la temática abordada por el grupo. En cuanto al tamaño y cantidad de información volcada (n° de hojas, formato, páginas) será evaluado por los docentes durante las correcciones, teniendo en cuenta que no deben faltar los siguientes puntos:

1. Introducción: descripción del tema asignado para la investigación y el recorte abordado por el grupo.

2. Información: descripción del tema asignado para la investigación y el **recorte abordado por el grupo:**

-Contexto:

Aspectos contextuales. Situación socio-política, cultural, científica y filosófica.

Corrientes artísticas, estado del diseño, transformaciones de la tecnología.

-Estilo:

Características generales, recursos y repertorio formal comunes a la totalidad de la producción. Cambios y variables en la misma. Identificación de los rasgos distintivos. Imágenes representativas (al menos 10).

-Protagonistas:

Principales exponentes y su obra más destacada.

3. Citas:

Un total de **3 citas textuales**, extraídas de los textos analizados en clase, que no excedan las **200 palabras** y que hagan referencia coherente al tema investigado.

4. Conclusión:

Valoración personal de lo investigado. La conclusión debe ser producida por el grupo, y **no ser entendida** como la síntesis o resumen del trabajo.

5. Piezas únicas:

A la pieza grupal se le suma una lámina individual por alumno, que consiste en el análisis profundo de una única obra que represente el tema investigado.

El formato será **A3**, y se presentará **una por cada integrante del grupo**. A tal efecto, y a modo de orientación, adjuntamos una Guía de análisis de imagen orientativa.

Temas para asignar en clase

Los temas propuestos para el desarrollo de la investigación del **Módulo 1** serán:

Alemania

1. Incunables alemanes y personajes destacados.
2. Publicaciones (revistas y diarios) del Jugendstil de fin del siglo XIX.

Argentina

3. Gráfica de fines del siglo XIX y principios del XX. Editorial y publicidad.

Francia

4. La Enciclopedia.
5. Tipógrafos del siglo XVIII.
6. Cartelistas de fines del siglo XIX.

Inglaterra

7. Primeros periódicos del siglo XVIII (incluye pre-prensa).
8. Tipografías e impresos que se desprenden de la naciente Revolución Industrial.
9. Libros ilustrados de Williams Morris y otros personajes destacados del Arts and Crafts.
10. Carteles y publicaciones pertenecientes a la Gráfica Victoriana.
11. Libros ilustrados para niños.

Italia

12. Incunables italianos y personajes destacados.
13. Impresos y tipógrafos del siglo XVIII.

Historia del Diseño 1

Guía de Trabajos Prácticos

3

MÓDULO 2 La experiencia del diseño durante la primera mitad del siglo XX.

De las vanguardias del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial.

La modalidad del trabajo será desarrollado en 2 instancias: *evaluación de lo investigado + exposición de una pieza gráfica:*

1° producción de un **informe** que contenga toda la información recabada y analizada para la investigación, el recorte elegido por el grupo y la propuesta sobre el trabajo proyectual. El mismo será presentado en **formato A4**, tipografía Times New Roman, cpo 12. No debe exceder las 6 páginas. Será entregado y evaluado por los docentes, durante las correcciones.

Deberán respetarse los puntos descriptos para el Módulo 1: introducción, información, citas (en este Módulo un mínimo de 5) y conclusión; y además, describir y justificar la propuesta para el trabajo proyectual final.

El **análisis de pieza individual** será evaluado en clase, previo a la fecha de exposición.

2° trabajo presentación en forma de cubo (40 cm de lado) de elaboración libre, que serán exhibidos a los docentes y alumnos para su evaluación. Los contenidos se elaborarán tomando como base a la información recabada en los informes, a la cual se la puede resumir o se le puede añadir datos complementarios si es necesario.

Los grupos presentarán sus bocetos para ser orientados por el docente, quien evaluará la inclusión de los contenidos fundamentales.

Consideraciones:

- las imágenes deben ser claras, de una resolución razonable para el tamaño en que se exhiban;
- deben tenerse en cuenta cuestiones básicas de diseño como legibilidad, contraste, jerarquías, etc.

Temas para asignar en clase

Los temas propuestos para el desarrollo de la investigación del **Módulo 2** serán:

Alemania

1. Libros y afiches expresionistas.
2. El dadaísmo berlinés.
3. El dadaísmo de Colonia y Hannover (la experiencia Merz y otras publicaciones).
4. El protofuncionalismo y la imagen corporativa.
5. El nacimiento del cartel moderno.
6. La Deutscher Werkbund y la nueva gráfica. Nuevos criterios.
7. La influencia de las vanguardias en la Escuela de Bauhaus.
8. Carteles y publicaciones surgidos del espíritu de la Nueva Tipografía.

Argentina

9. Propuesta vanguardista en Revistas y Libros.
10. Publicidad masiva en el período de entreguerras.

Francia

11. Nueva gráfica (con influencia vanguardista) relacionada con el Art Déco.

Italia

12. Experimentación tipográfica en la vanguardia futurista.

Rusia

13. El cartel constructivista.
14. El libro constructivista.

Historia del Diseño 1

Guía de Trabajos Prácticos

4

Guía de análisis de imagen

El análisis de imagen pretende reconocer los elementos fundamentales de una obra, que la hace distintiva del tema investigado. A tal efecto, ofrecemos una guía, con la enumeración de los puntos que deben analizarse. No debe cumplirse estrictamente, pero sí es necesaria para que se identifiquen los 3 grandes ítems:

- la información de la obra: es decir, todo lo que refiera al relevamiento de la misma y datos de su autor y contexto. Esta información no requiere de ningún análisis personal.

- el análisis formal: todos los datos de construcción e impresión de la obra. Relato literal de las imágenes y de los textos. Todo y cada uno de los elementos que OBSERVO.

- el análisis de contenido: todos los significado que la pieza desprenda. ¿Qué comunican sus imágenes y textos?

1- Información de la obra:

- nombre de autor/estudio/grupo
- título o denominación de la obra (si es que tuviese)
- pertenencia o no a un sistema
- fecha de realización (o periodo)

2- Análisis formal (sintáctico) de la obra:

-*Soporte.* Tipología (afiche/ tapa de libro/ página de revista/ otros).

Materiales y sistemas de construcción/ impresión.

-*Formato.* Formas y dimensiones

-*Función.* Pieza informativa/ de promoción/ publicitaria/ otros

-*Reconocimiento de imágenes.* Fotografía/ dibujo/ reproducción de obra de arte/ otros.

Descripción LITERAL DE LA ESCENA: ¿Qué elementos observo?

-*Técnica de reproducción/representación.* Fotografía/ collage/ ilustración/ composición tipográfica/ otro

Recursos expresivos básicos: aquello que no pertenece al ámbito tipográfico ni a la imagen figurativa:

líneas, puntos, planos, etc.

-*Construcción/estructura.* Composición: simétrica/ asimétrica/ estática/ dinámica. Uso de retóricas.

Leyes de organización formal (ejemplo Gestalt). Relación figura-fondo.

Equilibrio y pesos visuales. Tipo de encuadre.

-*Espacio.* Plano/volumétrico. Indicadores espaciales (uso de perspectiva, profundidad, etc).

-*Predominancia.* Color/imagen/tipografía.

-*Uso del color.* Cromáticos/ acromáticos/ puros/ otros. Paletas. Luz y sombra.

-*Tipografías.* Familias, variables. Características formales (si no se reconoce familia).

Función en la pieza/ diseño tipográfico/ relación con la imagen.

3- Análisis de contenido (semántico) de la obra:

Reconocer el sentido de los elementos de la pieza a partir del análisis del significado (a sabiendas que el significante ya fue reconocido). De conocerse, no se deben obviar los aspectos contextuales y temporales que lo sostienen.

-*Estilo.* Tendencias de diseño reconocibles/ influencias/ corrientes artísticas

-*Ideología.* Explícita o implícita. Relación con el contexto (socio-político y/o artístico-de diseño).

-*Sentidos y significados* (imágenes y textos). Interpretación. Resignificación. Mensajes y discursos (principales y secundarios).

-*Audiencia.*

Historia del Diseño 1

Guía de Trabajos Prácticos

5

Bibliografía OBLIGATORIA:

- **Ledesma, María.** de "El Diseño Gráfico, una voz pública"(2003) **Diseño y comunicación, Los vaivenes de una dupla conflictiva.** (fragmentos).
 - **Heller, Steven.** de "Fundamentos del diseño gráfico" (Bierut/ Hel-fand/Heller/Poynor) **Prefacio.**
 - **Barthes, Roland.** de "La semiología" **Retórica de la imagen.**
 - **Dondis, Donis.** de "La sintaxis de la imagen" **capítulos varios.**
 - **Hobsbawn, Eric.** de "Un tiempo de rupturas" **Cap 10. Art Nouveau.**
 - **Hobsbawn, Eric.** de "Historia del siglo XX" (1995)
- Vista panorámica del siglo XX.**

Bibliografía de consulta:

- **Clasificación tipográfica.** Morfología, Análisis y Clasificación.
- **Manifiestos futuristas, dadaista, constructivista, surrealista.**
- AAVV Movimiento Arts and Crafts- Edimat libros (2000) **La filosofía Arts and Crafts.**
- AAVV Historia Universal- Ed. Visor (2007) **siglo XV.** (fragmentos)
- AAVV Historia Universal- Ed. Visor (2007) **La sociedad europea del siglo XVIII.** (fragmentos)
- AAVV Historia Universal- Ed. Visor (2007) **siglo XIX.** (fragmentos)
- AAVV Historia Visual del Arte (2001) **El Cine; La fotografía y las artes visuales; La escultura en el siglo XX; Collage y bricolage;**
- Compromisos artísticos.**
- Aguilar G. y Baur S. ADN Cultura, diario La Nación (2008) nota Inauguración Nueva PROA con **Marcel Duchamp e xhibición.**
- Argan G. de "El arte moderno. Del iluminismo a los movimientos contemporáneos"(1991) **Pablo Picasso, Los saltimbanquis- Las señoritas de Avignon.**
- Barnicoat J. de "Los carteles. Su historia y lenguaje". Ed. GG (1979), Cap 1 **Carteles artísticos.**
- Barnicoat J. de "Los carteles. Su historia y lenguaje". Ed. GG (1979), Cap 2 **Lo moderno y lo profesional.**
- Borrini, Alberto. **El siglo de la publicidad 1898-1998. Historias de la publicidad gráfica argentina** (fragmentos).
- Bürdek B. de "Diseño, teoría y práctica del Diseño Industrial". Ed. GG (1994), **La Bauhaus.**
- De Ponti J. y Gaudio A. de "Historia del diseño en América Latina y el Caribe" (2008), **Argentina 1940-1983** (fragmentos).
- Eco, Umberto. de "Seis semiólogos" (Sauseue/ Peirce/ Barthes/ Greimas/ Eco/ Verón), **Conceptos semióticos** (fragmentos).
- Dietmar Elger y Uta Grosenick. **Dadaísmo.** (fragmentos).
- Febure L y Jean Martin H. de "La aparición del libro". (2001), **El aspecto del libro.**
- Field Charlotte y Peter. **Diseño siglo XX",** (compilación)
- Fernández María y Ogueta María de "Pueblo, hombres y formas en el Arte", **Grabadores de la Argentina.**
- Haber, Abraham. de "Pueblo, hombres y formas en el Arte", **La pintura argentina. Vanguardia y tradición.**

- **Ulrich, Conrads.** de "Programas y manifiestos de la arquitectura del siglo XX"(1973) (**debate**) **H. van de Velde; A. Loos; H. Muthesius.**
- **Calinescu, Matei.** de "Cinco caras de la modernidad" (1987)
- La idea de vanguardia.**
- **Piñón, Helio.** de "Teoría de la vanguardia" Bürger Peter (1986)
- Prólogo: Perfiles encontrados.**
- **Hobsbawn, Eric.** de "Un tiempo de rupturas" **Cap 20. Decadencia y fracaso de las vanguardias del siglo XX.**
- **Abella, Rafael.** de "Historia Universal" **Los años veinte: entre la guerra y la crisis.**

- Hobsbawn, Eric. de "La era del Imperio" (1989) **La transformación del arte.**
- Hobsbawn, Eric. de "Un tiempo de rupturas", Cap 18 **Arte y revolución.**
- Hobsbawn, Eric. de "Un tiempo de rupturas", Cap19 **Arte y poder.**
- Maenz de "Art Déco (1920-1940)". **Art-Déco.**
- Bierut/ Helfand/ Heller/ Poynor. de "Fundamentos del diseño gráfico", 1893 **El libro ideal.**
- Meggs P. de "Historia del diseño gráfico". Ed. Trillas(1991), Cap 9 **Una época de genios tipográficos.**
- Meggs P. de "Historia del diseño gráfico". Ed. Trillas(1991), Cap 14 **El Art Nouveau y el cambio del siglo.**
- Meggs P. de "Historia del diseño gráfico". Ed. Trillas(1991), Cap 18 **La Bauhaus y la nueva tipografía.**
- Müller-Brockmann J. de "Historia de la comunicación visual". Ed. GG (1998), Cap **La invención de la imprenta.**
- Müller-Brockmann J. de "Historia de la comunicación visual". Ed. GG (1998), Cap **Los movimientos artísticos de comienzos del siglo XX.**
- Owen, William. de "Diseño de Revistas" (1991), Cap **Una iconografía dinámica: las revistas y el Movimiento Moderno** y Cap **La explosión de la fotografía: el fotoperiodismo de entre guerras.**
- Panofky E. de "El significado en las Artes Visuales". **Iconografía e iconología: introducción al estudio del arte del Renacimiento.**
- Rosen Ch. y Zerner H. de "Romanticismo y realismo" (1988), **Thomas Bewick y la viñeta romántica.**
- Satué E. de "El diseño gráfico. Desde sus orígenes hasta nuestros días" Ed. Alianza (1988), Cap 5 **Del Arts and Crafts al Werkbund Institut, veinte años de estilo homogéneo.**
- Satué E. de "El diseño gráfico. Desde sus orígenes hasta nuestros días" Ed. Alianza (1988), Cap 10 **La evolución del diseño gráfico en Europa en el período entreguerras.**
- Twyman M. de "A millenium of the book: production, design and illustration in manuscript and print, 900-1900" (1994) **El surgimiento del libro gráfico en el siglo XIX.**
- Wingle H. de "La Bauhaus- 1919/1933- Weimar-Dessau- Berlin" Ed. Taschen, **Origen e historia de la Bauhaus** (fragmentos).

Historia del Diseño 1

Guía de Trabajos Prácticos

6

CRONOGRAMA

MÓDULO 1

AGOSTO **Lunes 7**

18.00 hs. Clase inaugural. Presentación de la materia. Contenidos. Formación de grupos.

Teórico 1 *Renacimiento.*

20.00 hs. Desarrollo y presentación de la Guía de Trabajos Prácticos. Reparto de temas.

Lunes 14

18.00 hs. Teórico 2 *Movimientos artísticos. Tipografía y libros hasta el siglo XVIII (Revolución Francesa).*

20.00 hs. Análisis de textos obligatorios: *María Ledesma- Diseño y comunicación.*

Steven Heller- Fundamentos del Diseño Gráfico (Prefacio).

1º corrección.

Lunes 21 FERIADO *Gral San Martín*

Lunes 28

18.00 hs. MESA DE FINALES

Teórico 3 *Revolución Industrial y Era Victoriana.*

20.00 hs. Análisis de textos obligatorios: *Roland Barthes- Retórica de la imagen.*

Donis Dondis- La sintaxis de la imagen.

2º corrección (imágenes).

SEPTIEMBRE **Lunes 4**

18.00 hs. Teórico 4 *Pre Rafaelistas y Arts and Crafts.*

20.00 hs. *3º corrección.*

Presentación del Módulo 2. Reparto de temas.

Lunes 11 ASUETO *Día del empleado universitario*

Lunes 18

18.00 hs. MESA DE FINALES

Teórico 5 *Cartelismo francés y Art Nouveau.*

20.00 hs. Análisis de texto obligatorio: *Eric Hobsbawn- Art Nouveau.*

EXPOSICIÓN de análisis individuales.

4º y última corrección.

Lunes 25

18.00 hs. Teórico 6 *Alemania (Expresionismo- P. Behrens- Deutscher Werkbund- Plakatstil).*

20.00 hs. ENTREGA Módulo 1

Análisis de textos obligatorios: *Eric Hobsbawn - Vista panorámica del siglo XX*

C. Ulrich -debate- van de Velde, Loos y Muthesius.

Presentación del Módulo 2.

OCTUBRE **Lunes 2**

18.00 hs. Teórico 7 *Vanguardias.*

20.00 hs. Análisis de textos obligatorios: *Peter Bürger - Teoría de la vanguardia*

Matei Calinescu - La idea de vanguardia.

1º corrección.

MÓDULO 2

Historia del Diseño 1

Lunes 9

18.00 hs. **Teórico 8** *Constructivismo y Vkhutemas.*

20.00 hs. **ENTREGA** del Recuperatorio del Módulo 1.

Análisis de texto obligatorio: *Eric Hobsbawn - Decadencia y fracaso de las vanguardias del siglo XX.*
2º corrección.

Lunes 16 FERIADO *Día del respeto a la diversidad cultural.*

Lunes 23

18.00 hs. **Teórico 9** *Bauhaus.*

20.00 hs. **ENTREGA** del Informe.

ENTREGA y EXPOSICIÓN de análisis individuales.
3º corrección: *boceto de cubo.*

Lunes 30

18.00 hs. **Teórico 10** *Argentina.*

20.00 hs. **PARCIAL.**

4º corrección.

NOVIEMBRE Lunes 6

18.00 hs. **MESA DE FINALES**

Teórico 11 *Art Deco.*

20.00 hs. Análisis de texto obligatorio: *R. Abella - Los años veinte: entre la guerra y la crisis.*

5º corrección.

Lunes 13

18.00 hs. **Teórico 12** *Tschichold y diseñadores independientes.*

20.00 hs. **Recuperatorio del PARCIAL.**

6º corrección.

Lunes 20 FERIADO *Día de la soberanía nacional.*

Lunes 27

18.00 hs. **MESA DE FINALES**

ENTREGA y EXPOSICIÓN de CUBOS.

DICIEMBRE Lunes 4

18.00 hs **FLOTANTES** x REGULARIDAD

Recuperatorios de Trabajos Prácticos.

18.30 hs **FLOTANTES** x PROMOCIÓN

19.30 hs **ENTREGA DE BTP.**

Comisiones y aulas

AULA 10

Comisión 1

DCV Carolina Illewicki

Adscripto: Pablo Grazian

Comisión 2

DCV Nora Matías

AULA 12

Comisión 3

DCV Natalia Caride

Comisión 4

DCV Cinthia Popoo

Adscripto: Francisco Giaquinta

AULA 14

Comisión 5

DCV Valeria Natalone

Comisión 6

DCV Alina Varela

Adscripto: Gabriela Guarino

AULA 7A

Comisión 7

DCV Gimena Martinez

Adscripto: Camilo V. Wlasiuk