

Historia del Diseño 1

Prof. Titular DCV Nilda Guarino Prof. Adjunto DCV Fabio Massolo
www.historiadcv.com.ar historiadcv@gmail.com

1

PROGRAMA ANALÍTICO

Unidad 1 CONCEPTOS DE DISEÑO EN LAS ARTES APLICADAS

1.1- El Renacimiento y el diseño. Su desarrollo dentro de la tradición de las Bellas Artes. El surgimiento de las artes gráficas y su vinculación con los procesos de industrialización. Las teorías de la autonomía del arte y el rol del diseño en la modernidad. Arte, diseño y reproductibilidad técnica.

1.2- Del barroco a la Revolución Francesa. El desarrollo del diseño a través de los sucesivos movimientos: barroco, rococó, neoclasicismo, iluminismo.

La Reforma y Contrarreforma católica. Siglo de Oro de la tipografía francesa y holandesa: *Garamond, Granjon, Estienne, Elzevir.*

El siglo XVIII: los grandes genios tipógrafos: *Caslon, Baskerville, Bodoni y Didot.*

El neoclasicismo y la Enciclopedia como expresión de la Ilustración.

Unidad 2 DE LAS ARTES PLÁSTICAS AL DISEÑO

2.1- Revolución industrial. La sociedad industrial. Antecedentes y consecuencias. Primera y segunda Revolución Industrial. Avances tecnológicos y su impacto sobre la gráfica. Nuevas formas tipográficas. Los impresos en el siglo XVIII. Cambios en la tipografía durante el proceso de la industrialización. Los periódicos. Tipografías y páginas rococó: *Fournier.* La viñeta romántica. El impacto de las tecnologías en el diseño gráfico y la comunicación visual.

2.2- El fin del siglo XIX y el auge del Arte Nuevo. Los antecedentes de la escuela de las Arts and Crafts en Inglaterra. La Hermandad Pre-Rafaelista. Romanticismo. Realismo. La vuelta al medioevo. Las teorías de *John Ruskin, Williams Morris* y su programa de reforma de las artes y la sociedad. *Kellmscott Press* y la importancia del libro y la tipografía en el nuevo esquema. Las teorías de *Henri van de Velde*: la ruptura con el historicismo y la búsqueda de un Nuevo Estilo. El impacto en la gráfica. La *Deutscher Werkbund*. La artesanía, la estandarización.

Los maestros del cartelismo francés: *Chéret, Grasset, Bonnard y Toulouse Lautrec.* El Art Nouveau. La obra de *Alphonse Mucha*. El arte nuevo internacional. La secesión vienesa, la obra de *Gustav Klimt, Koloman Moser, Olbrich*; el Jugendstil; la Escuela de Glasgow y los cuatro *Macs*; el Modernismo.

2.3- El expresionismo. El Plakatstil. Prolegómenos del Diseño Moderno. El expresionismo alemán; sus vertientes. La *Wiener Werkstätte* y el expresionismo austríaco.

BIBLIOGRAFÍA

Argan, Giulio Carlo. *El arte moderno. Del Iluminismo a los movimientos contemporáneos.* Akal, Madrid, 1991.

AA. VV. *El Constructivismo.* Alberto Corazón, Madrid, 1973.

AA. VV. *Movimiento Arts and Crafts.* Edimat libros, 2000.

AA. VV. *Fundamentos del Diseño Gráfico.* Ediciones Infinito, 1999.

Barnicoat, John. *Los carteles. Su historia y lenguaje.* GG, Barcelona, 1979.

Blackwell, Lewis. *La tipografía del siglo XX.* GG, Barcelona, 1993.

Blume, Hermann. *Romanticismo y realismo: los mitos del arte del siglo XIX.* Madrid, 1988.

Borrini, Alberto. *El siglo de la publicidad 1898-1998. Historias de la publicidad gráfica argentina.* Editorial Atlántida, Buenos Aires, 1998.

Broos, Kees. *De Stijl. Visiones de utopía.* Alianza, Madrid, 1987.

Bürdek, Bernhard. *Diseño: historia, teoría y práctica del Diseño Industrial.* GG, Barcelona, 1994.

Busaniche, José Luis. *Estampas del pasado.* Librería Hachette, Buenos Aires, 1986.

Debray, Regis. *Vida y muerte de la imagen.* Paidós, Barcelona, 1992.

Delumeau, Jean. *Los hombres de la historia. San Ignacio de Loyola.* Centro Editor de A. Latina, Buenos Aires, 1977.

De Micheli, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX.* Alianza, Madrid, 1992.

Droste, Magdalena. *Bauhaus.* Taschen, Barcelona, 1991.

Ruptura y continuidad con los postulados de la Secesión vienesa. La obra gráfica de *Joseph Hoffman* y *Oskar Kokoshka*. Alemania y el racionalismo naciente con la obra de *Peter Behrens*. Los inicios del diseño corporativo. El *Plakatstil* y la obra de *Lucian Bernhard* y *Ludwig Hohlwein*.

Unidad 3 LA ÉPOCA DE LAS VANGUARDIAS

3.1- Las vanguardias artísticas y su aplicación al diseño.

Definición de modernidad; distintas fases; filósofos y teóricos del período. La vanguardia como fenómeno social y estético del siglo XX. Sus formulaciones teóricas y su aplicación al campo del diseño. Distintos conceptos vanguardistas. Vanguardias negativas y constructivas. Cubismo, Futurismo, Neoplasticismo, Dadaísmo, las vanguardias rusas, Surrealismo.

3.2- Dadaísmo. La radical ruptura dadaísta con la institución arte y su importancia en el diseño gráfico moderno. La corriente alemana y la corriente francesa. Las técnicas dadaístas. La importancia de la obra de *Kurt Schwitters*, *Raoul Hausmann*, *Tristán Tzara* y *Marcel Duchamp*. La gráfica dadá; *Die Jugend* y *Merz*. La obra de *John Heartfield*.

3.3- Los talleres Vkhutemas y el Constructivismo ruso. La vanguardia rusa en el período post revolución. Suprematismo y constructivismo. Las teorías productivas y la abolición de los límites entre arte y trabajo. Las escuelas *Inchuk* y *Vkhutemas*. Vanguardia y propaganda política. La obra de *Popova*, *El Lissitzky*, *Rodchenko*, *Klucsis* y otros. El cartelismo soviético. Los hermanos *Stenberg*. El realismo socialista.

3.4- Bauhaus. Los distintos cambios ideológicos en la orientación de la escuela: del expresionismo inicial a la nueva objetividad. El racionalismo. *Gropius* y sus programas. Influencia de las vanguardias como el constructivismo y *De Stijl*. El racionalismo de *Hannes Meyer*. El aporte de *Mies van der Rohe*. La gravitación decisiva del pensamiento de *Kandinsky* en la escuela. Las teorías de *Laszlo Moholy Nagy* y su Nueva Visión: la búsqueda de la racionalidad y los nuevos medios de expresión. *Bayer*, *Schmidt* y la tipografía. El legado fundamental de la escuela Bauhaus.

Unidad 4 LA EXTENSIÓN DE LAS VANGUARDIAS EN EL PERÍODO DE 1920 A 1940

4.1- Jan Tschichold y el movimiento de la Nueva Tipografía. Una estética moderna para el diseño gráfico y tipográfico. Sus primeros trabajos en Alemania. Influencias vanguardistas. La Nueva Tipografía de los años veinte. Su

Febvre, Lucien/ Martin, Henri-Jean. *La aparición del libro*.
Librería, México, 2005.

Field, Charlotte y Peter. *Diseño siglo XX*.
Taschen, Colonia, 2001.

Fioravanti, Giorgio. *El diseño y la reproducción*.
GG, Barcelona, 1988.

Furlong, Guillermo. *Orígenes del Arte tipográfico en América*.
Ed. Huarpes, Buenos Aires, 1947.

Furlong, Guillermo. *Historia social y cultural del Río de la Plata 1536-1810. El trasplante cultural: Arte*.
Ed. TEA, Buenos Aires, 1969.

Gauthier, Guy. *Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido*.
Cátedra, Madrid, 1992.

Gombrich, Ernst. *Historia del Arte*.
Garriga, Barcelona, 1994.

Haber, Abraham. *Pueblos, hombres y formas en el Arte*.
Centro editor de América Latina, 1975.

Hera, Carlos. *Orígenes de la Imprenta de Niños Expósitos*.
Archivo histórico de la Prov. de Bs As, Documentos, La Plata, 1943.

Hobsbawm, Eric. *Historia del siglo XX*.
Grijalbo, Mondadori, Barcelona, 1995.

Hobsbawm, Eric. *Un tiempo de rupturas. Sociedad y cultura en el siglo XX*.
Crítica, Barcelona, 2013.

Hollis, Richard. *Graphic Design. A concise History*.
Thames and Hudson, 1994.

Lodder, Cristina. *El constructivismo ruso*.
Alianza, Madrid, 1990.

Luna, Félix. *Revista Todo es Historia*.
Buenos Aires.

Maenz, Paul. *Art Déco (1920-1940)*.
GG, Barcelona, 1974.

radicalización en Suiza y la renuncia a los postulados de vanguardia. La vuelta al diseño clásico y la polémica con *Max Bill* en la segunda postguerra. Diseño editorial.

La obra precursora de diseñadores independientes. Composiciones asimétricas, tipográficas. Diseños caracterizados por la objetividad. *Ladislav Sutnar, Piet Zwart, Paul Schiutema* y otros.

4.2- El Art Decó y el nuevo cartelismo. La creación de un estilo moderno de circulación masiva a fines de los años veinte y principio de los treinta. La experiencia en Francia. La obra de *Mcknaght Kauffer*. El cambio gráfico a nivel internacional.

Unidad 5 EL DISEÑO EN COMUNICACIÓN VISUAL EN LA ARGENTINA

5.1- Introducción y antecedentes históricos. La imprenta guaraníca, la imprenta de los Niños Expósitos, las primeras publicaciones de gran tirada y los primeros grabadores comerciales. El fin del Rosismo y el surgimiento de los periódicos ilustrados. La influencia estilística europea hacia fines del siglo XIX y principios del XX. Publicaciones: *El Mosquito, El Quijote*, etc.

5.2- Los comienzos del siglo XX. El auge de la gráfica comercial. La publicidad masiva en el período de entreguerras. El boom editorial y la aparición de las publicaciones masivas. El grupo Florida como puerta de entrada a las vanguardias artísticas. La influencia europea renovada. El grupo Boedo y el desarrollo de una visión editorial y artística nacional. Los grabadores populares y el mundo editorial.

Meggs, Philip. *Historia del diseño gráfico.* Trillas, México, 1991.

Müller-Brockmann, Joseph. *Historia de la comunicación visual.* GG, 1998.

Myers, Robin/ Harris, Michael. *A millenium of the book; production, design and illustration in manuscript and print, 900-1900.* Oak Knoll Press, Delaware, 1994.

Pagano, José León. *El arte de los argentinos.* Ed. Goncourt, Buenos Aires, 1940.

Pervsner, Nikolaus. *Pioneros del diseño moderno. De Williams Morris a Walter Gropius.* Infinito, Buenos Aires, 1963.

Publicidad Argentina. *La Prensa, fundada por José C. Paz el 18 de Octubre de 1869.*

Ribera, Adolfo Luis. *Historia general del Arte en la Argentina. El grabado.* Academia Nacional de Bellas Artes, Bs As, 1963.

Rosarivo, Raúl. *Historia general del libro impreso: desde el origen del alfabeto hasta nuestros días.* Ed. Aureas, Buenos Aires, 1964.

Satué, Enric. *El diseño gráfico. Desde sus orígenes hasta nuestros días.* Alianza, Madrid, 1988.

Spencer, Herbert. *Pioneros de la tipografía moderna.* GG, Barcelona, 1995.

Steimberg, Oscar/ Traversa, Oscar. *El lenguaje gráfico en la Argentina, 1900-1950 (segundas jornadas de arte impreso).* Buenos Aires, 1981.

Vázquez Lucio, Oscar. *Historia del humor gráfico y escrito en la Argentina.* GG, Barcelona, 1995.

Wick, Werner. *Pedagogía de la Bauhaus.* Alianza Forma, Madrid, 1990.

Whitford, Frank. *La Bauhaus.* Destino, Buenos Aires, 1991.

Wingler, Hans. *La Bauhaus. Weimar, Dessau, Berlín. 1919-1933.* GG, Barcelona.

Wrede, Stuart. *The Modern Poster.* Museum of Modern Art, New York, 1988.