

Historia del Diseño 2

Profesor Titular DCV Fabio Massolo

Prof. Adjuntas DCV Carolina Ilewicki- DCV Gimena Martinez- Jefa de Trabajos Prácticos DCV Valeria Natalone

1

PROGRAMA ANALÍTICO

Introducción

Del diseño gráfico al diseño en comunicación visual. Las nuevas relaciones entre ciencia y diseño desde la segunda post guerra. La influencia de las nuevas ciencias sociales y de las teorías de la comunicación. La consolidación del diseño como profesión y como actividad creativa autónoma. Su institucionalización. El Diseño en Comunicación Visual y las nuevas funciones de la imagen en la sociedad mass mediática.

Unidad 1 LA SEGUNDA POSTGUERRA Y LA HEGEMONÍA DEL DISEÑO MODERNO

1.1- La escuela de Nueva York. El surgimiento de los Estados Unidos como nuevo polo del arte y el diseño moderno después de la Segunda Guerra Mundial. Las nuevas escuelas y la emigración europea.

La gráfica norteamericana hasta los años sesenta. La influencia del expresionismo abstracto y la herencia vanguardista. La obra pionera de Lester Beall. Paul Rand y la reivindicación artística del trabajo del diseñador. William Golden y Bradbury Thompson. Auge de la imagen corporativa. La obra posterior de Saul Bass.

1.2- Diseño Editorial desde los años '40 y el poder de la imagen. La revista como medio de información y circulación masiva; su auge desde la Segunda Guerra Mundial. La época de los directores de arte: Alexei Brodovich, Mehemed Fehmy Agha (Dr. Agha) en los Estados Unidos. Renovación editorial en revistas como Vogue, Vanity Fair, Haspers Bazaar. La importancia de la imagen y la fotografía en el discurso visual. Life, Fortune, etc. El crecimiento y masificación del diseño en esta área. El racionalismo europeo. Otras experiencias en los años '50 y '60.

1.3- La Nueva Gráfica Suiza. El arte concreto y los orígenes del movimiento de la Nueva Gráfica en Suiza. La obra pionera de Max Bill. La búsqueda de la unidad arte/ciencia. Josef Müller-Borckman y la búsqueda de lo concreto en el diseño gráfico. Su pensamiento y su producción. Los estudios de Karl Gerstner. Continuidad y gravitación de la escuela durante los años cincuenta y sesenta. Carlo Vivarelli, Armin Hoffmann y otros.

1.4- El estilo Milánés. El diseño industrial italiano en los

BIBLIOGRAFÍA

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

AA. VV. El arte Pop. Catálogo de la exposición organizada por la Royal Academy de Londres. Museo Nacional Reina Sofía, Madrid, 1992.

AA. VV. (introducción de Peter Dormer): Diseñadores del siglo XX. Las figuras claves del Diseño y las Artes aplicadas. Biblioteca Ceac Diseño, Barcelona, 1993.

AA. VV. Fundamentos del Diseño Gráfico. Ediciones Infinito, Buenos Aires, 2001.

AA. VV. Observatorio del Siglo XXI. Ediciones Paidós, Buenos Aires, 2002.

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

Béjar, María Dolores. Historia del Siglo XX. Editorial Siglo XXI, Buenos Aires, 2011.

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

Blackwell, Lewis. El Diseño gráfico de David Carson. The end of print, Suiza, 1996.

Bonsiepe, Gui. El diseño en la periferia. GG, Barcelona, 1985.

años cincuenta y su correlato en el campo de la gráfica. La Nueva Gráfica Suiza en el contexto italiano. Influencias vanguardistas. Antecedentes: Antonio Boggieri y Xanti Schawinsky. Años de postguerra: Max Huber, Carlo Vivarelli, Bruno Munari, Giovanni Pintori y Marcello Nizzoli.

1.5- La Escuela de Ulm. Orígenes de la Hochschule für Gestaltung de Ulm. Sus diversas fases. La orientación científica en la metodología del diseño. Los distintos departamentos: Comunicación Visual, Producto, Información, Arquitectura, Cine. La obra de Otl Aicher: Semiología, Sistemas de signos. Las ideas de Max Bill. La teoría y la enseñanza de Tomás Maldonado. Incidencia de las teorías de la comunicación aplicadas al diseño.

1.6- La Escuela Polaca. La Escuela Polaca, años '50, '60 y '70. Recuperación del expresionismo. La influencia del surrealismo. La obra de los pioneros: Tadeusz Trepkowsky y Henry Tomaszewsky. Jerzy Flisak, Franciszek Starowiejski, Roman Cieslewicz, Jan Lenica. La influencia de sus obras en el diseño de los años '70.

Unidad 2 EL DISEÑO EN LA ÉPOCA DE LA COMUNICACIÓN MASIVA

2.1- El Pop Art y la reacción antimoderna. Contexto socio-cultural de los años '60. Los inicios del Arte Pop en Inglaterra y su posterior desarrollo en los Estados Unidos. La vanguardia neoyorquina: Jaspers John, Andy Warhol, Claes Oldenburg, Roy Lichtenstein y otros. El Pop en Europa.

2.2- Psicodelia, Hippismo y cultura pop. La obra de Victor Moscoso. Peter Max, Wess Wilson. Gráfica underground. Diseño editorial: la revista OZ y otros ejemplos.

2.3- El retorno de los historicismos. El caso Push Pin. La obra de Milton Glaser en los años '60 y '70. La Escuela de California y la búsqueda de una nueva estética popular. Teoría y práctica universitaria: Chermayeff y Geismar.

Unidad 3 LA RUPTURA DEL DISEÑO CON LA MODERNIDAD

3.1- La Postmodernidad. Distintas ideas sobre la posmodernidad en el campo de la filosofía y el arte. Jean

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

Clacso. La modernidad en la encrucijada postmoderna. Buenos Aires, 1988.

Dormer, Peter. El Diseño desde 1945. Destino, Barcelona, 1993.

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

Frascara, Jorge. Diseño Gráfico y Comunicación. Infinito, Buenos Aires, 1994.

Glusberg, Jorge. Moderno-Postmoderno. Emecé editores, Buenos Aires, 1993.

Heller, Steven y Chwast, Seymour. Graphic Styles. Push Pint, 1989.

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

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

King, John. El Diseño y el desarrollo cultural argentino en la década del setenta. Ed. Guaglianone, Buenos Aires, 1985.

François Lyotard, Gianni Vattimo y otras posturas. Las corrientes postmodernas en Estados Unidos y Europa.

3.2- La postmodernidad en el diseño. Wolfgang Weingart y la vertiente europea.

Inglaterra: el estudio Pentagram: el diseño en los '70. La estética Punk. Casos particulares: Neville Brody. Cambios en el diseño editorial.

Los años '80 y el impacto de las nuevas tecnologías.

Francia: el colectivo Grapus: compromiso político y diseño. Los años '80 y '90 en España: Daniel Gil, Alberto Corazón, Javier Mariscal. Nuevos conceptos regionales.

3.3- La New Wave. April Greiman, la revolución de la imagen a partir de la tecnología informática.

David Carson y su aporte particular al diseño de los '80 y '90.

Unidad 4 DISEÑO GRÁFICO EN ARGENTINA Y AMÉRICA LATINA

4.1- El diseño argentino en la posguerra. La llegada del Peronismo y el diseño motorizado desde el Estado. La comunicación visual peronista; sus objetivos, recursos y estilemas recurrentes. Diseño e Identidad corporativa en las empresas estatales a partir de 1945. Los exponentes argentinos de las vanguardias internacionales. El grupo Arte Concreto-Invención y el Grupo Madí. Su relación con el diseño. La revista Nueva Visión y su legado nacional e internacional.

4.2- Argentina en los años sesenta. La incorporación del Diseño dentro de las disciplinas universitarias. Creación de los distintos departamentos de Diseño. El desarrollismo. Fundación del Instituto Di Tella. Su Departamento de Artes Visuales. Los diseñadores Distéfano, Carozza, Giménez, Fontana, Shakespear.

Nuevas teorías sobre diseño y comunicación en los años sesenta y setenta.

4.3- Diseño Gráfico en América Latina. Situación del Diseño a partir de los años '60. Condiciones tecnológicas y contexto de los distintos países latinoamericanos.

Casos paradigmáticos: Cuba, México, Brasil. Caracterizaciones generales. Personajes destacados. Principales áreas de diseño desarrolladas en cada país.

Lucie-Smith, Eduard. Movimientos en el Arte desde 1945. Emecé, Buenos Aires, 1975.

Maldonado, Tomás. Vanguardia y racionalidad. GG, Barcelona, 1977.

Maldonado, Tomás. El futuro de la modernidad. Jucar Universidad, Madrid, 1990.

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

Osterwold, Tilman. El Pop Art. Taschen, Italia, 1992.

Owen, William. Diseño de Revistas. Laurence King, 1991.

Romero Brest, Jorge. Arte Visual en el Di Tella. Emecé, Buenos Aires, 1987.

Romero, Luis Alberto. Breve historia contemporánea de Argentina. Fondo de cultura económica, Buenos Aires, 1994.

Satué, Enric. El Diseño Gráfico, desde sus orígenes hasta nuestros días. Alianza, Madrid, 1988.

Satué, Enric. Demiurgos del Diseño Gráfico. Mondadori España S.A., Madrid, 1992.