

Historia del Diseño 1

Pofesor Titular DCV **Fabio Massolo**

Pofesoras Adjuntas DCV **Carolina Ilewicki** - DCV **Gimena Martinez**
Jefa de Trabajos Prácticos DCV **Valeria Natalone**

Ayudantes
DCV Natalia Caride
DCV Francisco Giaquinta
DCV Nora Matias
DCV Agustina Mingote
DCV Cinthia Popoo
DCV Alina Varela

Adscriptos
DCV Pablo Graziani
DCV Gabriela Guarino
DCV Camilo V. Wlasiuk

Guía de Trabajos Prácticos

Objetivos: el objetivo principal de la Cátedra radica en que *el 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 compartimientos 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. 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*.

Contenido: 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.

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.

Condiciones de cursada y aprobación: para aprobar la cursada son requisito:

- asistencia al **80 % de todas las clases** de cursada (*teóricas, prácticas y/o teórico prácticas* dictadas por el titular y/o adjunto o auxiliares docentes);
- aprobación del **100 % de todos los trabajos prácticos** en cualquier modalidad exigida por la Cátedra. En todas las instancias, el alumno tiene la posibilidad de recuperar lo desaprobado (total o parcialmente, según cada caso particular);
- aprobación de **1 examen parcial** sobre los temas desarrollados al momento de su ejecución. También tendrán la posibilidad de un recuperatorio, como así también, la instancia, la final del semestre, de un único examen parcial/recuperatorio (**flotante**).

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

El alumno que cumpla satisfactoriamente con estos puntos, obtendrá la **APROBACIÓN** de la materia con nota **4** (*cuatro*) o más. Si se implementara el *sistema nivelatorio*, se considera desaprobados aquellos prácticos con nota **BN** (*bajo nivel*).

Finalizada la cursada se entregará la **BTP** (*Boleta de Trabajos Prácticos*) con notas del alumno, que deberá presentar obligatoriamente al momento de rendir el examen final en el período reglamentario.

Si el alumno aprueba la materia por **promoción** (con nota **7** o más en los prácticos y en el parcial), deberá inscribirse en la próxima mesa de exámenes finales presentando su **BTP** par ser debidamente volcada su nota en *Actas Oficiales*.

Modalidad de trabajo: los trabajos prácticos serán realizados en grupo de no más de **2 integrantes**.

Se realizarán lecturas específicas para facilitar el estudio y contenido del momento histórico y el análisis de piezas de arte y diseño. La bibliografía presenta estos textos.

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

bloques históricos: del Renacimiento al siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.

La división propuesta para los Módulos es:

- **Módulo 1** *Los orígenes del diseño gráfico.*
- **Módulo 2** *La experiencia del diseño durante la primera mitad del siglo XX.*

MÓDULO 1 Los orígenes del diseño gráfico.

Desde el período renacentista hasta el fin del siglo XIX.

El trabajo consiste en el **diseño de una pieza editorial** con la investigación abordada y la aplicación gráfica de la temática. El formato y cantidad de páginas será evaluado por el docente, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

1. Introducción/presentación: descripción del tema, recorte temático y temporal del tema asignado.

2. Información: desarrollo de la investigación..

Circunscripción temática, ubicación temporal, histórica y geográfica:

- *contexto:* socio-político, cultural, científico, filosófico, etc. Corrientes artísticas, estado del diseño, transformaciones tecnológicas.

- *estilo:* características generales, recursos y repertorio formal comunes a la totalidad de la producción gráfica. Cambios y variables en la misma. Identificación de rasgos distintivos. Imágenes representativas. Protagonistas.

3. Citas: un total de 3 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.

5. Piezas únicas: a la pieza grupal se le suma una individual por alumno que consiste en el análisis profundo de una única obra del tema asignado. El formato será A3 y se presentará durante la exposición para ser evaluada.

Temas para asignar en clase

Los temas propuestos para la investigación serán:

Alemania

1. Incunables alemanes y personajes destacados.
2. Publicaciones (revistas y diarios) del Jugendstil.

Argentina

3. Gráfica de fin del siglo XIX y principio 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 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.

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

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

El trabajo será desarrollado en 2 instancias: *evaluación de lo investigado + exposición de pieza.*

1º producción de un **informe** sobre toda la información recabada y analizada para la investigación, el recorte elegido y la propuesta sobre el trabajo proyectual. Se presentará en formato A4 y no exceder las 6 páginas. Será entregado y evaluado durante las correcciones.

Debe respetar los puntos del Módulo 1: introducción/ presentación, información, citas y conclusión. Además, debe describir y justificar la propuesta del trabajo proyectual.

El análisis de pieza individual será evaluado en la exposición.

2º pieza expositiva en **forma de cubo** (40 cm de lado) de elaboración libre.

La pieza debe presentar la información recabada y previamente evaluada en el informe, sabiendo que puede resumir y añadir datos complementarios si es necesario.

Consideraciones:

- las imágenes deben ser nítidas y de resolución razonable;
- deben tenerse en cuenta cuestiones básicas de diseño como legibilidad, contraste, jerarquías, etc.

Temas para asignar en clase

Los temas propuestos para la investigación serán:

Alemania

1. Libros y afiches expresionistas.
2. El dadaísmo berlinés.
3. El dadaísmo de Hannover y Colonia (Merz y otras publicaciones).
4. Protofuncionalismo y la imagen corporativa.
5. Nacimiento del cartel moderno.
6. La Deutscher Werkbund y la nueva gráfica. Nuevos criterios.
7. 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 Decó.

Italia

12. Publicaciones futuristas.

Rusia

13. El cartel constructivista
14. El libro constructivista.

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 significados 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: descripción literal de la obra. ¿Qué elementos observo?

- **Soporte:** tipología (afiche/ tapa de libro/ página de revista/ otro). Materiales y sistemas de construcción/ impresión.
- **Formato:** formas y dimensiones.
- **Función:** pieza informativa/de promoción/publicitaria/ otra
- **Reconocimiento de imágenes:** dibujo/reproducción de obra/ fotografía/ otro.
- **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. 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. Mensaje, discursos (principales y secundarios).

- **Audiencia**

Bibliografía

Textos de lectura obligatoria:

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

del siglo XX" (1995)

- **Ulrich, Conrads. (debate) H. van de Velde; A. Loos; H. Muthesius.** de "Programas y manifiestos de la arquitectura del siglo XX" (1973)

- **Abella, Rafael. Los años veinte: entre la guerra y la crisis.** de "Historia Universal"

- **Calinescu, Matei. La idea de vanguardia.** de "Cinco caras de la modernidad" (1987)

- **Piñón, Helio. Prólogo** de "Teoría de la vanguardia" Bürger Peter GTP

Textos de lectura complementaria:

- **Clasificación tipográfica.** Morfología, Análisis y Clasificación.
- **Manifiestos futuristas.**
- **Manifiesto dadaísta.**
- **Manifiesto constructivista.**
- **Manifiesto 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 exhibición.**
- 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.**
- 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", Cap 19 **Arte y poder.**
- Hobsbawn, Eric. de "Un tiempo de rupturas", Cap 20 **Decadencia y fracaso de las vanguardias del siglo XX.**
- 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.**
- Ramirez, Juan Antonio. de "Medios de masas e historia del arte". **capítulos varios.**
- 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.**
- Wingler H. de "La Bauhaus- 1919/1933- Weimar-Dessau-Berlin" Ed. Taschen, **Origen e historia de la Bauhaus** (fragmentos).

Cronograma

MÓDULO 1		MÓDULO 2	
AGOSTO	<p>27 18.00 hs. MESA DE FINAL- Teórico 2 20.00 hs. Textos: <i>Ledesma Diseño y comunicación</i> <i>Heller Prefacio Fundamentos del Diseño Gráfico</i> Presentación del la Guía de TP.</p>	<p>17 18.00 hs. Teórico 5 20.00 hs. 3ª y última corrección. Presentación del Módulo 2.</p>	<p>24 18.00 hs. Teórico 6 20.00 hs. Textos: <i>Ulrich debate van de Veile/ Loos/Muthesius</i> Abella Los años veinte ENTREGA Y EXPOSICIÓN.</p>
SEPTIEMBRE	<p>10 18.00 hs. MESA DE FINAL- Teórico 4 20.00 hs. Textos: <i>Hobsbawn Art Nouveau</i> <i>Hobsbawn Vista panorámica del siglo XX</i> 2ª corrección.</p>	<p>15 FERIADO</p>	<p>22 18.00 hs. Teórico 9 20.00 hs recibir recuperatorios M1</p>
OCTUBRE	<p>8 18.00 hs. Teórico 8 20.00 hs 2ª corrección (imágenes).</p>	<p>19 FERIADO</p>	<p>29 18.00 hs. Teórico 10 20.00 hs exposición grupal (imágenes)</p>
NOVIEMBRE	<p>12 18.00 hs. Teórico 12 20.00 hs 4ª corrección.</p>	<p>26 ASUETO?</p>	
DICIEMBRE	<p>10 18.00 hs. MESA DE FINAL 20.00 hs FLOTANTE/BTP</p>	<p>17</p>	
	<p>3 18.00 hs. Teórico 3 20.00 hs. Textos: <i>Barthes Retórica de la imagen</i> <i>Dondis La sintaxis de la imagen</i> 1ª corrección.</p>		
	<p>1 18.00 hs. Teórico 7 20.00 hs Textos: <i>Piñón Prólogo Teoría de la vanguardia</i> <i>Calinescu La idea de vanguardia</i> 1ª corrección.</p>		
	<p>5 18.00 hs. Teórico 11 20.00 hs PARCIAL</p>		
	<p>3 18.00 hs. mesa?? RECUPERATORIO PARCIAL. 20.00 hs exposición de cubos</p>		