

Historia del Diseño 1

Prof. Titular DCV Nilda Guarino Prof. Adjunto DCV Fabio Massolo
Jefas de Trabajos Prácticos: DCV Ilewicki Carolina – DCV Martinez Gimena
www.historiadcv.com.ar

Ayudantes DCV Caride, Natalia
DCV Mingote, Agustina
DCV Natalone, Valeria
DCV Popoo, Cinthia
DCV Varela, Alna

Adscriptos (*alumno*) Casella, Germán
DCV Gortari, Diego
DCV Morán, Agustín
DCV Plot, Ana Julia

año 2012

1

Guía de trabajos prácticos

Temática: Hacia la consolidación del diseño gráfico. Del campo de las Artes al Diseño.

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

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) desentretar la compleja relación entre la práctica del diseño gráfico y los aspectos sociales, políticos, económicos y culturales.

La materia apunta, así mismo, a enriquecer y robustecer la práctica profesional a través del conocimiento de la historia.

" 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..."

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 auxiliares docentes).

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

APROBACIÓN de 1 examen parcial (o todos aquellos que la cursada requiera) sobre los aspectos desarrollados del programa al momento de su ejecución. Tendrán la posibilidad de 1 recuperatorio, como así también, la instancia, al final del cuatrimestre, de un único examen parcial/recuperatorio (superrecuperatorio o flotante) de todo el programa desarrollado (en caso de ser necesario). En todas las opciones, la modalidad será determinada por la Cátedra.

Finalizado el curso, los alumnos que hayan cumplido satisfactoriamente las exigencias establecidas por la Cátedra, contarán con la **APROBACIÓN** de la materia y obtendrán una boleta de trabajos prácticos (**BTP**) donde consten sus notas, promedios y condición.

En todas las instancias, la **APROBACIÓN** equivale a nota 4 (cuatro) o más.

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

Los alumnos deberán inscribirse en las próximas mesas de finales para que su nota sea debidamente volcada en Actas Oficiales, hecho que se efectiviza cuando se presentan en dicha mesa junto con su **BTP**.

Podrán rendir examen final adjuntando obligatoriamente la boleta de trabajos prácticos (documento que comprueba asistencia a los prácticos y aprobación de los mismos).

Contenidos:

Los prácticos abarcan temas de todas las unidades temáticas 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.

Historia del Diseño 1

Prof. Titular DCV Nilda Guarino Prof. Adjunto DCV Fabio Massolo

año 2012

2

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.

Modalidad de trabajo:

Los trabajos prácticos serán realizados en grupo de no más de 4 integrantes.

Se divide en 3 Módulos. Los primeros 2 módulos se corresponden con la modalidad teórico-práctico y el tercero, proyectual.

Módulos 1 y 2. En cada uno se realizarán lecturas de textos para facilitar el análisis y los contenidos del momento histórico; como así también se corresponderá con una lectura sobre análisis de piezas y obras de arte y diseño. La bibliografía presenta, específicamente, estas lecturas.

La modalidad del trabajo práctico será el diseño de la información recabada y la aplicación gráfica de la temática abordada por el grupo, en un formato de 70 x 70 cm (plegado a 35 x 35 cm), en el cual el contenido deberá estar pautado según las siguientes proporciones y como se ejemplifica en los siguientes esquemas:

-**Información:** circunscripción temática, ubicación temporal, histórica y geográfica.

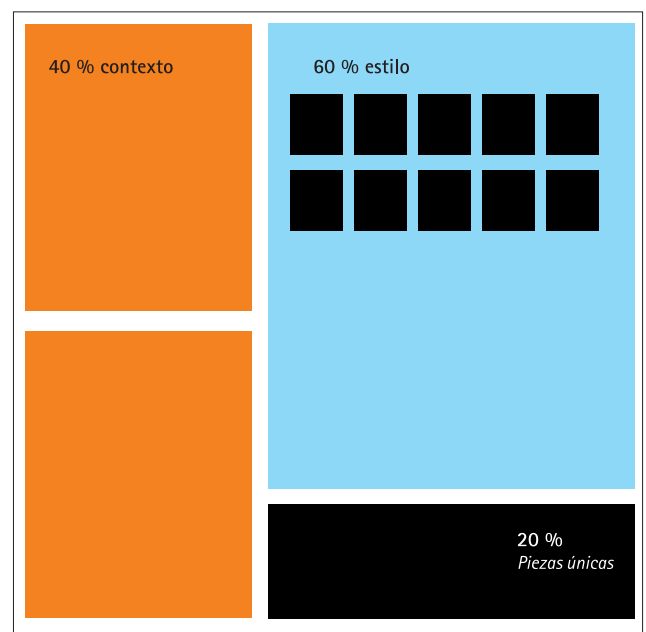
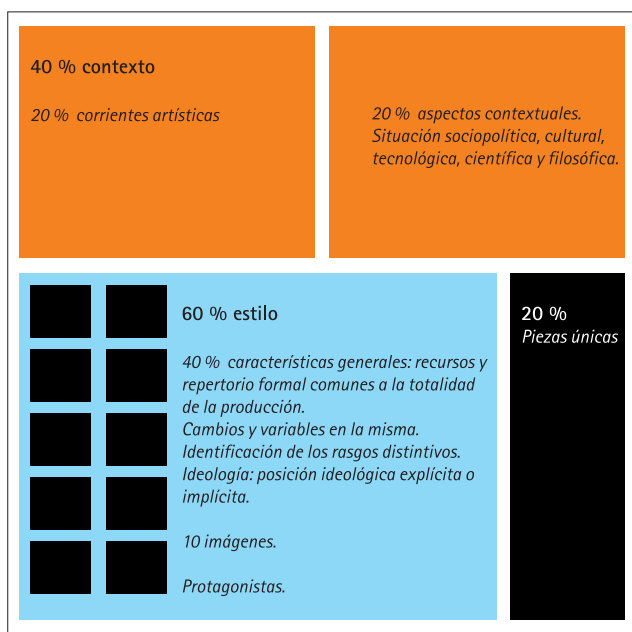
40 % contexto. 20 % aspectos contextuales. *Situación socio-política, cultural, tecnológica, científica y filosófica.*
20 % corrientes artísticas, estado del diseño, transformaciones de la tecnología.

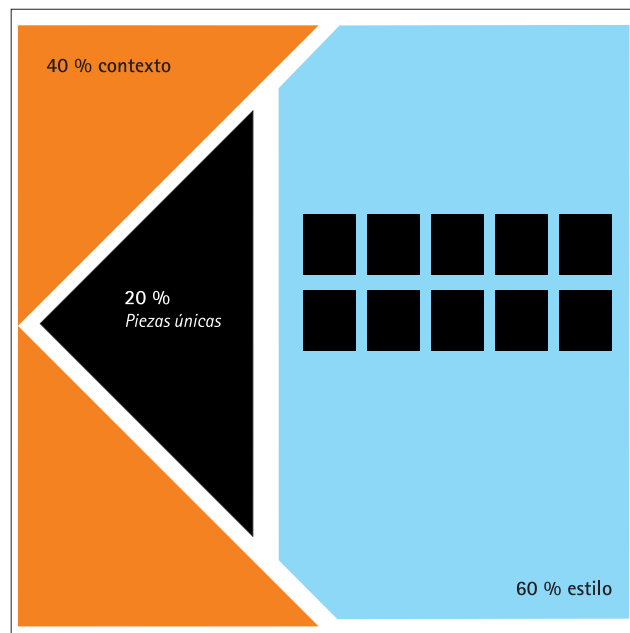
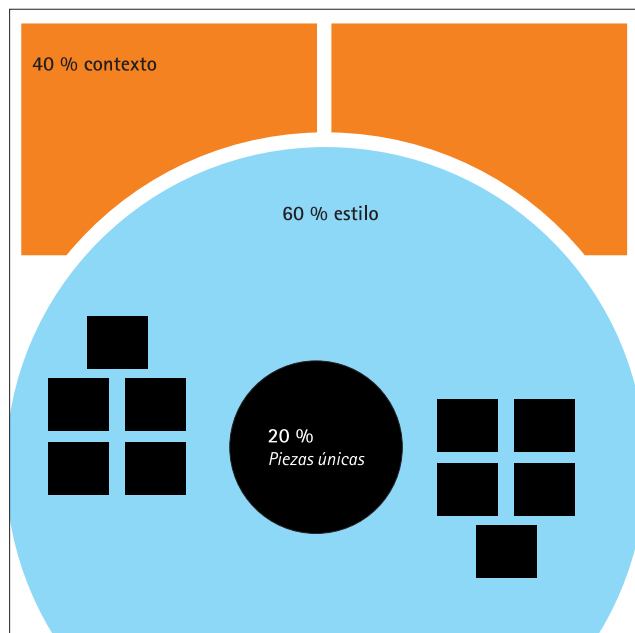
60 % estilo. 40 % características generales: *recursos y repertorio formal comunes a la totalidad de la producción. Cambios y variables en la misma. Identificación de los rasgos distintivos. Ideología: posición ideológica explícita o implícita.*
10 imágenes representativas. *Protagonistas.*

20 % piezas únicas: *el estudio de una, o eventualmente dos, piezas particulares, rescatando los aspectos formales (sintácticos), semánticos y de pertenencia al movimiento.*
Para su desarrollo, se adjunta una Guía de análisis de imagen a modo de orientación.

-**Conclusión:** valoración personal sobre el tema investigado.

-**Ejemplos:**

A la lámina grupal se le suma una 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.

Propuesta de Trabajo Práctico:

División de los Módulos.

La división propuesta contempla las temáticas señaladas antes, dividiendo en dos módulos las mismas a partir del momento de ruptura que significa la aparición de las vanguardias artísticas, y que se puede fechar hacia principios del siglo XX:

-Módulo 1 *Los orígenes del diseño gráfico.*

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

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

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

Historia del Diseño 1

Prof. Titular DCV Nilda Guarino Prof. Adjunto DCV Fabio Massolo

año 2012

4

Cronograma

MÓDULO 1	agosto	27	18 hs	<i>teórico</i>
			20 hs	Presentación de la cursada y la modalidad de trabajo. Síntesis del texto de Steven Heller- "Fundamentos del diseño gráfico" . Indicación de textos para leer (módulo 1). Reparto de temas M1.
	septiembre	3	18 hs	<i>teórico</i>
			20 hs	Ficha del teórico. Síntesis de los textos leídos + 1º corrección grupal.
		10	18 hs	<i>teórico</i>
		20 hs	Ficha del teórico. 2º corrección.	
		17	18 hs	mesa de finales <i>teórico</i>
			20 hs	Entrega de M1 y exposiciones individuales. Indicación de textos para leer (módulo 2). Reparto de temas M2.
MÓDULO 2	octubre	24	FERIADO	
		1	18 hs	<i>teórico</i>
			20 hs	Ficha del teórico Síntesis de los textos leídos + 1º corrección grupal.
		8	FERIADO	
		15	18 hs	<i>teórico</i>
		20 hs	Ficha del teórico 2º corrección	
		22	18 hs	<i>teórico</i>
			20 hs	Entrega de M2 y exposiciones individuales. Explicación y modalidad del M3. Reparto de temas M3.
MÓDULO 3		29	18 hs	<i>teórico</i>
			20 hs	Parcial. 1º corrección M3.
	noviembre	5	18 hs	mesa de finales <i>teórico</i>
			20 hs	Ficha del teórico. 2º corrección M3.
		12	18 hs	<i>teórico</i>
			20 hs	Recuperatorio del Parcial (<i>todos en un aula</i>). Entrega M3.
			19	FERIADO platense Publicación en WEB de notas y recuperatorios.
		26	FERIADO	
diciembre	3	18 hs	mesa de finales Recuperatorios de módulos y análisis.	
		20 hs	Super-Recuperatorios.	
	10	Publicación en WEB de notas.		
		17	18 hs	mesa de finales Entrega de BTP.

Historia del Diseño 1

Prof. Titular DCV Nilda Guarino Prof. Adjunto DCV Fabio Massolo

año 2012

5

Temas para asignar en clase:

De esta clasificación primaria, los temas propuestos para el desarrollo de la investigación serán:

Módulo 1

Alemania

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

Italia

3. Incunables italianos y personajes destacados.
4. Impresos y tipógrafos del Siglo XVIII.

Inglaterra

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

Francia

10. La Enciclopedia.
11. Tipógrafos del siglo XVIII.
12. Prensa ilustrada francesa.
13. Cartelistas de mediados del siglo XIX.
14. Revistas y publicaciones Arte Nuevo.

Módulo 2

Alemania

1. Libros y afiches expresionistas.
2. El dadaísmo berlinés.
3. El dadaísmo de Hannover y Colonia (mrz 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. Influencias de las vanguardias en la Escuela de Bauhaus.
8. Carteles y publicaciones surgidos del espíritu de la Nueva Tipografía.

Rusia

9. El cartel constructivista.
10. El libro constructivista.

Italia

11. Publicaciones (carteles y publicidad) futurista.

Francia

12. Publicaciones vinculadas al cubismo y al suprematismo.
13. Nuevos cartelistas (con influencia vanguardistas).
14. Nueva gráfica relacionada con el Art Decó.

Argentina

15. Propuestas vanguardistas en Revistas y Libros.

Módulo 3 . Modalidad de trabajo

El trabajo tiene como objetivo integrar los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores con un desarrollo proyectual, enfocado en objetos de diseño.

Se realizarán en grupos, respetando los ya constituidos. Consiste en un trabajo de elaboración en modalidad libre, pudiendo presentarse piezas gráficas tridimensionales, gráfica en formato digital, piezas lúdicas (juegos de mesa, rompecabezas), instalaciones, etc..., que será exhibidas a los docentes y alumnos del aula para su evaluación.

Debe constar de:

- un **texto**, cuya extensión y cuerpo responderá al criterio del grupo, a sabiendas que es una **pieza de exposición**.
- una cantidad razonable de **imágenes representativas** que permitan ejemplificar el tema. Un mínimo de 10 es aconsejable.

El texto será la investigación equilibrada del tema. No sólo deberá consignar la información referida al tema específico, sino que existirá un equilibrio entre este y la información del contexto histórico, social y cultural, referencias a los protagonistas, y a otros movimientos artísticos o del diseño que tengan relación a la temática investigada.

Los grupos de trabajo presentarán sus ideas en boceto para ser orientados por el docente, quien evaluará que la propuesta incluya los contenidos fundamentales, respetando que los puntos a desarrollar y sus proporciones en la pieza, sean las pautadas para las láminas del Módulo 1 y del Módulo 2.

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;
- las limitaciones del soporte tienen que ver con el sentido común: no deben elegirse soportes excesivamente grandes, altos, pesados o frágiles; de funcionamiento sencillo; si es necesario ser conectados a la red eléctrica, el grupo debe contar con todo lo necesario para este fin.

Temas para asignar en clase:

Determinados por ejes temáticos correspondiente a objetos de diseño gráfico existentes durante el período que comprende la materia: desde el surgimiento de la imprenta (s XV) hasta la Segunda Guerra Mundial. A su vez, para acotar tanto temporal, como temáticamente las áreas de interés, estas se desdoblán en subtemas, para ser asignados. Estos son:

Libro:

1. Del incunable al libro barroco.
2. El libro ilustrado victoriano (infantil, científico, etc.).
3. El libro en las vanguardias.

Periódicos y publicaciones populares:

4. El periódico ilustrado.
5. Novelas y folletines populares.
6. Publicaciones en las vanguardias. Periódicos y manifiestos.

Afiches y carteles:

7. La edad de oro del cartel (1860-1914).
8. El cartel antes y durante la 2º Guerra Mundial (1918-1945)
9. El cartel político y revolucionario. Guerra y vanguardias.

Tipografía:

10. Las primeras tipografías. De la gótica a las humanísticas.
11. De los grandes tipógrafos del s XVIII al Art Nouveau.
12. La tipografía en las vanguardias

Guía de análisis de imagen:

1- Información de la obra:

- nombre de autor/estudio/grupo
- título o denominación de la obra
- fecha de realización

2- Análisis formal (sintáctico) de la obra:

SopORTE

Tipología (afiche/ tapa de libro/ revista/ otros).

Materiales y sistemas de construcción/ impresión.

Formato

Formas y dimensiones

Función

Pieza informativa/ de promoción/ publicitaria/ otros

Técnica de reproducción/representación

Fotografía/ collage/ ilustración/ composición tipográfica/ otros

Recursos expresivos básicos: líneas y planos.

Construcción/estructura

Líneas principales. Composición: simétrica/ asimétrica/ estática/ dinámica.

Uso de retóricas. Leyes de organización formal (ejemplo Gestaltdt). 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/ relación con la imagen.

Estilo

Tendencias de diseño reconocibles/ influencias/ corrientes artísticas

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

Reconocer el sentido y/o la interpretación de los elementos de la pieza a partir del análisis del significado (a sabiendas que el signifiante fue reconocido en el análisis sintáctico). No se debe obviar aspectos contextuales y temporales que lo sostienen.

Ideología

Explícita o implícita.

Relación con el contexto (socio-político y/o artístico-de diseño). Influencia o inclusión en movimientos.

Sentidos y significados

Interpretación. Resignificación.

Mensajes (principales y secundarios).

Audiencia

Bibliografía:

Textos para el análisis de obra:

- Barthes, Roland . *del libro "La semiología" cap. Retórica de la imagen.*
- Dondis, Donis. *del libro "La sintáxis de la imagen", compilación de varios cap.*
- Clasificación tipográfica. *Morfología, Análisis y Clasificación.*
- Guía de análisis de piezas de arte y/o diseño orientativa. *Documento de la Cátedra.*

Textos para el inicio del Módulo 1:

1º clase (27 de agosto)

Steven Heller- *del libro "Fundamentos del diseño gráfico" (Bierut/Helfand/Heller/Poynor), Prefacio.*

2º clase (3 de septiembre)

M. Luján Ledesma- *del libro "El diseño gráfico, una voz pública" (Chaves/Ledesma/Archuf), cap. Diseño y comunicación. (fragmento).*

Historia Universal- *Ed. Visor. Siglos XV (fragmento).*

Historia Universal- *Ed. Visor. Siglos XVII- XVIII, (fragmento)*

Historia Universal- *Ed. Visor. Siglo XIX (fragmento)*

Eric Hobsbawm- *del libro "Historia del Siglo XX", cap. Vista panorámica del siglo XX. . del libro "La era del imperio" cap. La transformación del arte. .*

Textos para el inicio del Módulo 2:

Bürger Peter- *del libro "Teoría de la vanguardia", Prólogo: Perfiles encontrados de Helio Piñón.*

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

Matei Calinescu- *del libro "Cinco caras de la modernidad", cap. La idea de vanguardia.*

compilación debate- *"1903 Henry van de Velde- Programa"*

"1907 Henry van de Velde- Credo"

"1908 Adolf Loos: Ornamento y delito"

"1911 Hermann Muthesius: objetivos del Werkbund (resumen)"

"1914 Muthesius/Van de Velde: Tesis y antítesis del Werkbund"

Historia del Diseño 1

Prof. Titular DCV Nilda Guarino Prof. Adjunto DCV Fabio Massolo

año 2012

9

Textos de consulta para los temas de investigación:

- Johan Barnicoat- del libro "Los carteles. Su historia y lenguaje". Ed. GG, cap 1 Carteles artísticos.
- M.Bieru-J.Helfand-S.Heller-R.Poynor- del libro "Fundamentos del Diseño Gráfico". Ed. Infinito, cap El libro ideal, 1893, William Morris.
- Lucien Febura- Henri-Jean Martin- del libro "La aparición del libro". (2001), cap 3 El aspecto del libro.
- J. Müller-Brockmann- del libro "Historia de la comunicación visual". Ed. GG (1998), cap La invención de la imprenta.
- P. Meggs- del libro "Historia del diseño gráfico". Ed. Trillas (1991), cap 9 Una época de genios tipográficos.
- P. Meggs- del libro "Historia del diseño gráfico". Ed. Trillas (1991), cap 14 El Art Nouveau y el cambio del siglo.
- Movimiento Arts and Crafts- Edimat libros (2000), cap La filosofía Arts and Crafts.
- Charles Rosen y Henri Zerner- Romanticismo y realismo (1988), Thomas Bewick y la viñeta romántica.
- Enric Satué- del libro "El diseño gráfico. Desde sus orígenes hasta nuestros días" Ed. Alianza (1988), cap quinto Del Arts and Crafts al Werkbund Institut, veinte años de estilo homogéneo.
- Michael Twyman- de "A millenium of the book: production, design and illustration in manuscript and print, 900-1900", El surgimiento del libro gráfico en el siglo XIX.
- manifiestos de vanguardia- manifiestos futuristas; dadaista; constructivista; surrealista.
- Josef Müller-Brockmann- del libro "Historia de la comunicación visual", cap Los movimientos artísticos de comienzos del siglo XX.
- E. Wingler- del libro "La Bauhaus- 1919/1933- Weimar-Dessau- Berlin" Ed. Taschen, cap. Origen e historia de la Bauhaus.
cap. La Bauhaus de Weimar. (fragmento)
cap. La Bauhaus en Dessau (era Gropius). (fragmentos)
cap. La Bauhaus en Dessau (era H. Meyer). (fragmento)
cap. Ilustraciones Bauhaus, Dessau 1925-1932.
- Historia Visual del Arte Larousse- compilación El siglo XX (1901-1930), El Cine; La fotografía y las artes visuales; La escultura en el siglo XX, Collage y bricolage, Compromisos artísticos.
- ADN Cultura, diario La Nación- nota Inauguración Nueva PROA con Marcel Duchamp exhibición, de Gonzalo Aguilar y Sergio Baur.
- Charlotte y Peter Field- compilación- AEG, Movimiento Arts and Crafts, Charles Ashbee, Aubrey Beardsley, L. Bernhard, Deutscher Werkbund, William Morris, Alphonse Mucha, Secession, Henry van de Velde.
- Oscar Salinas Flores- del libro "El racionalismo y el inicio del Diseño Industrial", cap 4 El racionalismo y el inicio del Diseño Industrial.
- Enric Satué- del libro "El diseño gráfico. Desde sus orígenes hasta nuestros días" Ed. Alianza (1988), cap décimo La evolución del diseño gráfico en Europa en el período entreguerras.
- Bürdek- del libro "Diseño, teoría y práctica del Diseño Industrial". Ed. GG, cap La Bauhaus.
- P. Meggs- del libro "Historia del diseño gráfico". Ed. Trillas (1991), cap 18 La Bauhaus y la nueva tipografía.
- Johan Barnicoat- del libro "Los carteles. Su historia y lenguaje". Ed. GG, cap 2 Lo moderno y lo profesional.
- Maenz- de "Art Déco (1920-1940)". Art-Déco.
- Fernández y Bonsiepe- del libro "Historia del diseño en América Latina y el Caribe" (2008), cap Argentina 1940-1983 de Javier De Ponti y Alejandra Gaudio. (Fragmento)

Textos de consulta para el análisis de obra:

- Eco, Umberto . del libro "Seis semiólogos" (Sausue/Peirce/Barthes/Greimas/Eco/Verón).
- E. Panofky. Cap 1 del libro "El significado en las Artes Visuales". Cap 1
- Argan, Giulio. del libro "El arte moderno. Del iluminismo a los movimientos contemporáneos" Cap VI. Pablo Picasso, Los saltimbanquis- Las señoritas de Avignon.