

Historia del Diseño 1

Prof. Titular DCV Nilda Guarino Prof. Adjunto DCV Fabio Massolo
JTP DCV Carolina Ilewicki - DCV Gimena Martinez
www.historiadcv.com.ar historiadcv@gmail.com

Ayudantes

DCV **Natalia Caride** DCV **Cinthia Popoo**
DCV **Agustina Mingote** DCV **Alina Varela**
DCV **Valeria Natalone**

Adscriptos

DCV **Verónica Olmos**
DCV **Muriel Walter**

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.*

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 cada caso particular).

APROBACIÓN de 1 examen parcial sobre los aspectos 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/recuperatorio (**flotante**) de todo el programa desarrollado (en caso de ser necesario).

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.

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 el examen parcial), deberá inscribirse en la próxima mesa de exámenes finales presentando la BTP para ser debidamente volcada en Actas Oficiales.

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.

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

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.

Propuesta de Trabajo Práctico: el periodo 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 gráfico.*

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

Historia del Diseño 1

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

MÓDULO 1 Los orígenes del diseño gráfico. Desde el período renacentista (imprenta, 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 (nº 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: circunscripción temática, ubicación temporal, histórica y geográfica.

- *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.

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.

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

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

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 práctico será desarrollada en 2 instancias: evaluación de lo investigado + exposición de pieza gráfica.

1º 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.

2º 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 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 periodo de entreguerras.

Francia

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

Italia

12. Publicaciones (carteles y publicidad) futurista.

Rusia

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

Historia del Diseño 1

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

Guía de Análisis de imagen

El análisis pretende reconocer los elementos fundamentales de una obra que la hace distintiva del tema investigado. A tal efecto ofrecemos esta guía que **no debe cumplirse estrictamente** sino orientarlos para que se identifiquen los 3 grandes ítems:

- **información de la obra:** relevamiento de datos de su autor y contexto sin análisis personal.

- **análisis formal:** relato literal de imágenes y texto. Datos de construcción e impresión de la obra. Todos y cada uno de los elementos que OBSERVO.

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

1. Información de la obra:

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

2. Análisis sintáctico de la obra:

- Soporte: tipología (afiche; tapa de libro; página de revista o libro. 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. Otros.

Recursos expresivos básicos: aquello que no pertenece al ámbito tipográfico ni figurativo: líneas, puntos, planos, etc.

- Construcción/estructura: composición simétrica; asimétrica; estática; dinámica. Tensiones en la página. Otros.

Uso de retóricas. Leyes de organización formal (ejemplo *Gestalt*). Relación figura-fondo. Equilibrio y pesos visuales. Tipo de encuadre.

- Espacio: plano o volumétrico. Indicadores espaciales. Uso de perspectiva, profundidad, etc.

--Predominancia: color; imagen, tipografía.

-Uso de color: cromáticos; acromáticos; puros, etc. Paletas. Luz y sombra.

-Tipografías: familias y variables. Características formales (si no se reconoce familia). Función en la pieza. Diseño tipográfico. Relación con la imagen.

3. Análisis 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)

-Sentido y significado (imagen y texto): interpretación. Resignificación. Mensajes y discursos (principales y secundarios).

-Audiencia.

Historia del Diseño 1

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

Bibliografía

Textos de lectura 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/Helfand/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 "Historia del siglo XX" (1995) **Vista panorámica del siglo XX.**
- **Hobsbawn, Eric.** de "Un tiempo de rupturas" **Cap 10. Art Nouveau.**

Textos de consulta:

- **Clasificación tipográfica. Morfología, Análisis y Clasificación.**
- **AAVV** manifiestos de vanguardia- **manifiestos futuristas; dadaista; constructivista; surrealista.**
- **AAVV** de Movimiento Arts and Crafts- Edimat libros (2000) **La filosofía Arts and Crafts.**
- **AAVV** de Historia Universal- Ed. Visor (2007) **siglo XV; La sociedad europea del siglo XVIII, siglo XIX.** (fragmentos)
- **AAVV** de 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.** de ADN Cultura, diario La Nación (2008) **nota Inauguración Nueva PROA con Marcel Duchamp 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 y Cap 2. Lo moderno y lo profesional.**
- **Borrini, Alberto.** de "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** de **Dadaismo.** (fragmentos).
- **Febure L y Jean Martin H.** de "La aparición del libro". (2001), **El aspecto del libro.**
- **Field Charlotte y Peter** de "Diseño siglo XX", (compilación)
- **Gesualdo, Vicente.** de "Todo Historia", **Ibarra, la fotografía en el Río de la Plata.**

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

- **AAVV. Guillermo Kraft.**
- **Haber, Abraham.** de "Pueblos, hombres y formas en el arte" , **Grabadores de la Argentina.**
- **Haber, Abraham.** de "Pueblos, 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 y Cap 19 Arte y poder.**
- **Maenz** de "Art Déco (1920-1940)". **Art-Déco.**
- **Morris, William.** de "Fundamentos del diseño gráfico" (Bierut/Helfand/Heller/Poynor), **1893 El libro ideal.**
- **Meggs P.** del libro "Historia del diseño gráfico". Ed. Trillas (1991), **Cap 9 Una época de genios tipográficos, Cap 14 El Art Nouveau y el cambio del siglo y 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 y Cap Los movimientos artísticos de comienzos del siglo XX.**
- **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 y 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).

Historia del Diseño 1

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

Cronograma

MÓDULO 1

AGOSTO

Lunes 10

18.00 hs. Clase inaugural. Contenidos. Formación de grupos. **Teórico 1** *Renacimiento*.

20.00 hs. Desarrollo de Guía de Trabajos Prácticos. Reparto de temas. Presentación y pedido de textos obligatorios (*Ledesma y Heller*).

Lunes 17 **FERIADO**

Lunes 24

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

MESA DE FINALES

20.00 hs. Textos obligatorios: *María Ledesma- Diseño y comunicación* y *Steven Heller- Fundamentos del Diseño Gráfico (Prefacio)*.
1º corrección. Pedir imágenes. Pedir textos.

Lunes 31

18.00 hs. **Teórico 3** *Revolución Industrial y Era Victoriana*.

20.00 hs. Textos obligatorios: *Roland Barthes- Retórica de la imagen* y *Donis Dondis- La sintaxis de la imagen*.
2º corrección (imágenes). Pedir textos.

SEPTIEMBRE

Lunes 7

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

20.00 hs. Textos obligatorios: *Eric Hobsbawm - Vista panorámica del siglo XX* y *Eric Hobsbawm - Art Nouveau*.
3º y última corrección. Pedir textos.

Lunes 14

18.00 hs. **Teórico 5** *Argentina*.

MESA DE FINALES

20.00 hs. ENTREGA Y EXPOSICIÓN de análisis individuales.
Presentación del Módulo 2. Reparto de temas. Pedir textos.

MÓDULO 2

Lunes 21 **SEMANA DEL ESTUDIANTE.**

Notas del Módulo 1 en la WEB.

Lunes 28

18.00 hs. **Teórico 6** *Cartelismo francés y Art Nouveau*.

MESA DE FINALES

20.00 hs. Devolver Entrega y recordar Recuperatorio del Módulo 1.
Textos obligatorios: *R. Abella- Los años veinte: entre la guerra y la crisis* y *C. Ulrich -debate- van de Velde, Loos y Muthesius*.
1º corrección. Pedir textos.

OCTUBRE

Lunes 5

18.00 hs. **Teórico 7** *Alemania (Expresionismo- P. Behrens- Deutscher Werkbund- Plakatstil)*.

20.00 hs. Entrega del Recuperatorio del Módulo 1.
Textos obligatorios: *Peter Bürger- Teoría de la vanguardia* y *Matei Calinescu - La idea de vanguardia*.
2º corrección (imágenes).

Historia del Diseño 1

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

Lunes 12 FERIADO.

Notas del Recuperatorio del Módulo 1 en la WEB.

Lunes 19

18.00 hs. Teórico 8 *Vanguardias.*

20.00 hs. Texto obligatorio: *Eric Hobsbawn - Decadencia y fracaso de las vanguardias del siglo XX*
.3º corrección.

Lunes 26

18.00 hs. Teórico 9 *Constructivismo ruso y Vkhutemas.*

20.00 hs. PARCIAL.
4º corrección (+cubo). Aviso de entrega de Informe.

NOVIEMBRE

Lunes 2

18.00 hs. Teórico 10 *Escuela de Bauhaus.*

MESA DE FINALES

20.00 hs. ENTREGA de Informe.
Exposición y evaluación de imágenes individuales.
5º corrección.

Lunes 9

18.00 hs. Teórico 11 *Impacto de las vanguardias en la entreguerra (Tschichold-Art Deco- cartelistas).*

20.00 hs. Devolver Informe y análisis.
6º corrección.

Lunes 16

18.00 hs. Recuperatorio del Parcial.

20.00 hs. 7º y última corrección.

Lunes 23 FERIADO.

Notas del Recuperatorio del PARCIAL en la WEB.

Lunes 30

18.00 hs. MESA DE FINALES

20.00 hs. ENTREGA/EXPOSICIÓN de Módulo 2.

DICIEMBRE

Lunes 7 FERIADO PUENTE

Lunes 14

18.00 hs. MESA DE FINALES

Recuperatorios MÓDULO 2 (piezas/ análisis).

FLOTANTES.

19.00 hs Entrega de BTP.