

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 DCV 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- Paul Rand y la escuela de Nueva York**

El surgimiento de los EE.UU. como nuevo polo del arte y el diseño moderno después de la 2da. 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. Paul Rand y la reivindicación artística del trabajo del diseñador. Lester Beall, William Golden y Bradbury Thompson. Los trabajos en imagen corporativa. La obra posterior de Saul Bass

1.2-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. Müller-Brockman 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.

1.3-La Escuela de Ulm

Orígenes de la Hochschule für Gestaltung de Ulm. Sus diversas fases. La orientación científica en la metodología del diseño. El Departamento de Comunicación Visual y Gráfica del Producto. 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.

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.* Ed. Infinito, Buenos Aires, 2001

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

Barnicoat, John. *Los carteles, su historia y lenguaje.* G.G. Barcelona, 1979

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

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

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

Bonsiepe, Gui. *El diseño en la periferia.* G.G. Barcelona 1985

Bürdek, Bernhard E. *Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial* G.G. Barcelona 1994

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

1.4-El Estilo Milanés

El diseño industrial italiano en los años cincuenta y su correlato en el campo de la gráfica. La Nueva Gráfica Suiza en el contexto italiano. Antecedentes: A. Boggieri y X. Schawinsky. Años de postguerra: Max Huber, Carlo Vivarelli, Bruno Munari, G. Pittori y M. Nizzoli.

1.5- 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 Henryk Tomaszewski. Jerzy Flisak, Franciszek Starowiejski, Roman Cieslewicz, Jan Lenica. La influencia de sus obras en el diseño de los años 70.

1.6- 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, M. Alí Agha en los EE.UU. 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.

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 EE.UU. La vanguardia neoyorquina: Andy Warhol, Claes Oldenburg, Roy Lichtenstein.

2.2- Psicodelia, Hippiismo y cultura pop.

La obra de Victor Moscoso. El Pop en Europa. 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.

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

Fioravanti, Giorgio. *El diseño y la reproducción.* G.G. 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 Pin 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 Di Tella y el desarrollo cultural argentino en la década del setenta.* Ed. Guaglianone, Buenos Aires, 1985

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

Maldonado, Tomás. *Vanguardia y racionalidad.* G.G. Barcelona 1977

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

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

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

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

Unidad 3 La ruptura del Diseño con la Modernidad

3.1-La Postmodernidad. Distintas ideas sobre la postmodernidad en el campo del diseño y de la filosofía. Jean François Lyotard, Gianni Vattimo. Las corrientes postmodernas en EE.UU. y Japón.

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 Estudio 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-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.

4.2-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.

Romero Brest, J. *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