

UNIVERSIDAD
DE LA REPUBLICA
URUGUAY

farq | uy

TEORÍA E HISTORIA DEL DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL II

LICENCIATURA EN DISEÑO DE COMUNICACIÓN VISUAL

TEORÍA E HISTORIA DEL DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL II

Plan	Ciclo	Área	Año de la carrera
2005	Primer ciclo	Sociocultural y comunicacional	Tercero
Organización temporal	Semestre	Tipo de unidad curricular	
Semestral	Segundo	Asignatura	
Docente responsable	Equipo docente		
Arq. Laura Cesio G3	Arq. Mauricio Sterla G2	Lic. Magdalena Sprechmann G1	
Régimen de cursado	Régimen de asistencia y aprobación	Año de edición del programa	
Presencial	Libre o en régimen de semi-reglamentado	2013	
Créditos	Horas totales	Horas aula	
6	90	30 horas aula de teórico y práctico, 15 de trabajo de campo.	

Conocimientos previos recomendados

Más allá de que el estudiante debe poseer los conocimientos correspondientes a las previaturas establecidas en el Plan de Estudios, debe ser capaz de realizar una producción escrita, informe, monografía, etc, con nivel adecuado a su carácter universitario y con un vocabulario específico de la disciplina.

Objetivos

Esta asignatura tiene como objetivo general estudiar los procesos y cambios producidos a lo largo del siglo XX y XXI en el diseño de comunicación visual, período de gran dinamismo en el que se procesan nuevas tecnologías, nuevas formas y nuevas maneras de entender el diseño.. Recorrer algunos de los problemas vinculados a la producción, distribución y consumo de la imagen y a las modalidades de constitución de la cultura visual en ese período.

La construcción del diseño como disciplina académica, sus orígenes como actividad de proyecto y profesional, las múltiples perspectivas históricas que coforman la historiografía del diseño y del diseño gráfico en particular serán objeto de análisis transversal al desarrollo cronológico de los módulos temáticos, como objetivos esenciales.

Se pretende además, realizar una mirada crítica al diseño gráfico en el Uruguay en el periodo de estudio, más allá de la inexistencia de investigaciones integrales de su historia y de información adecuadamente recopilada, tratando de reconocer las experiencias, instituciones y procesos propios de acercamiento y generación de prácticas de diseño.

Se espera que el estudiante logre integrar el aporte de información que permita el conocimiento del desarrollo del diseño gráfico fundamentalmente en el siglo XX y la contemporaneidad con un fuerte acento en el análisis teórico, en los procesos de generación de opiniones y juicios críticos para promover la iniciación en procesos investigativos y desarrollo de metodologías de investigación interdisciplinarias en el marco de la teoría e historia del diseño de comunicación visual.

Contenidos

Unidades

U1 / La hipótesis de los diversos orígenes del diseño y el diseño gráfico moderno

La construcción de las disciplinas del diseño y los orígenes del diseño gráfico como actividad de proyecto y profesional.

La construcción de varias historias del diseño: las múltiples miradas.

Los primeros análisis, la construcción historiográfica de la modernidad, la historia de la cultura.

El objetivo de este módulo es introducir al estudiante en la reflexión teórica sobre las diversas historizaciones del diseño que permiten visibilizar los múltiples abordajes resultantes de la consolidación del campo del diseño, las perspectivas interdisciplinarias y la construcción de los distintos discursos que han legitimado y dieron sentido a una nueva disciplina.

U2 / Una nueva manera de representación: las vanguardias artísticas y la comunicación visual

El ambiente cultural del comienzo del siglo XX.

Las vanguardias en el arte y las teorías crítico-estéticas.

Una nueva manera de representación.

El Plakastil, el cartel y el cartel de guerra.

El papel de las vanguardias en la formación de la Bauhaus.

En las primeras décadas del siglo XX, el campo artístico puso en escena una serie de experiencias que, de manera programática, cuestionaron entre otras cosas, sus valores, la representación tradicional y la función del arte y los objetos estéticos en la vida del hombre. El diseño gráfico recoge de los distintos movimientos de vanguardias artísticas, un repertorio de principios expresados en nuevas formas que le permitirán elaborar también nuevos presupuestos teóricos. El concepto de vanguardia, las teorías crítico estéticas que las sustentaron, los principales movimientos y actores que dieron vida a esta revolución, relacionando y vinculando sus aspectos teóricos y la influencia decisiva en el diseño en sus distintas áreas serán los ejes de este módulo temático.

U3 / El Diseño Gráfico Moderno

La consolidación del diseño moderno entre guerras.

Las escuelas de diseño y su impronta en la constitución del campo disciplinar I: el papel del Werkbund Institut en la historia del diseño. Vchutemas, Bauhaus.

La Bauhaus y su aporte al nacimiento del Diseño Grafico como disciplina.

La Nueva Tipografía y el Diseño Gráfico en Europa.

Estados Unidos, los exilios europeos y su aporte al Diseño Moderno.

La gráfica de consumo en el periodo de entreguerras.

Los diferentes acontecimientos que se conjugaron para la creación de un nuevo lenguaje de la forma, culminaron en la instauración del Diseño Moderno en el período de entreguerras. Se analizará el Movimiento Moderno entendido como un desarrollo complejo con muchas ramificaciones, no homogéneo, y no como un proceso lineal, confrontando los discursos de la historiografía moderna "oficial" con otras vías de entrada a la modernidad del diseño. La reflexión en torno a los nuevos procesos de industrialización y el rol del diseño en la gestión de tangibles e intangibles.

U4 / La evolución del diseño Gráfico a partir de la segunda posguerra

Los movimientos artísticos y el diseño gráfico.

Diseño Suizo y Estilo Tipográfico Internacional.

El Estilo Americano. El caso de Nueva York.

Las escuelas de diseño y su impronta en la constitución del campo disciplinar II: La escuela de Ulm.

La imagen conceptual y los Estilos Nacionales

El objetivo es desarrollar las continuidades y revisiones producidas con posterioridad a la Segunda Guerra, en

el contexto de un nuevo orden económico, social y político. El cuestionamiento a muchos de los paradigmas del diseño moderno, y la creciente diversidad de posturas determinan una serie de cambios que pautan el desarrollo del diseño gráfico en las siguientes décadas.

Por otra parte, revelar la importancia de las exposiciones, congresos, promoción y difusión así como de la creación de las asociaciones profesionales que producen una institucionalización de la profesión en estas décadas.

Los movimientos juveniles y el arte sirven al diseño, que a la vez incorpora otros elementos como la idea de consumismo y el marketing, y se dirige a un público determinado.

U5 / El Diseño Gráfico de los 70 al 90

Posmodernidad y comunicación visual.

Los precursores suizos.

Las figuras singulares: el grupo Memphis y el caso de San Francisco.

La revisión del papel de la historia y los modelos de diseño en la tipografía y el diseño editorial.

El diseño retro y las gráficas vernáculas.

Diseño y compromiso social: “First Things First Manifesto 2000”

Se trata de ver como el desarrollo de algunas ideas de los años 60 dan paso al concepto de posmodernidad, aplicable a distintos aspectos en la vida, la cultura y la sociedad. Entender la ambigüedad del término posmoderno, como designación de una situación general o de algunas manifestaciones con una relevancia particular en el arte, la arquitectura y el diseño. Las críticas al Movimiento Internacional se materializan en nuevas posturas que rompen con la visión unitaria proponiendo caminos alternativos con una fuerte presencia de figuras singulares.

U6 / La Revolución Digital

Tecnología informática, producción de equipos, desarrollo de programas e influencia en el proceso de diseño.

Los primeros productos de diseño gráfico digital.

Hacia un nuevo estatuto de la imagen. Los medios interactivos: internet, interfases e hipermediaciones.

Se procura comprender y reflexionar, más allá de la falta de perspectiva histórica, los complejos fenómenos contemporáneos, desde la caída del mundo bipolar a la idea de Aldea Global, el desarrollo de la tecnología informática, la ecología, el mundo sustentable entre otros aspectos, y sus consecuencias para el diseño.

El desarrollo de la tecnología digital hacia fines del siglo XX conduce a otra revolución, que tendrá un impacto decisivo en el diseño y la comunicación visual, al incorporar a los tradicionales dominios gráficos nuevos desafíos, al romper las categorías tradicionales, y al modificar el campo de trabajo y los modos de interacción de la comunidad con las prácticas de diseño.

U7/ Historias globales y regionales del diseño

La práctica del diseño de comunicación visual en las sociedades globales.

Hacia una constitución de un campo del diseño en Uruguay.

Metodología de enseñanza

La asignatura se desarrollará combinando distintas estrategias pero con un fuerte acento en las dinámicas de participación, discusión y análisis, cuyo objetivo es que el estudiante profundice en un vocabulario específico desarrollando su capacidad de investigación, de análisis y de reflexión teórica en un proceso de fuerte integración de los conocimientos adquiridos tanto en el área específica como en otras áreas disciplinares.

El curso se estructurará fundamentalmente en base a dos formatos: clases de tipo expositivo y clases de tipo práctico.

Las clases expositivas estarán a cargo del equipo docente, donde se plantearán los problemas-ejes de cada una de las unidades del programa en forma sintética y se profundizarán recurriendo a distintas herramientas: desarrollo de autores de referencia en la temática; análisis de textos, imágenes y piezas de diseño; trabajos complementarios; etc. Se procurará incorporar a docentes externos al equipo permanente, tanto del ámbito nacional como internacional.

Las clases estarán apoyadas desde el punto de vista visual con los recursos usuales (power point, videos, etc) u otros que se entiendan pertinentes.

Habrá una programación de lecturas de textos vinculados a las unidades, que serán entregados por el equipo docente en forma previa y que serán el material de sustento básico de las clases prácticas, pero no el  nico. Cada unidad tendrá como mínimo una clase práctica, que podrán tener dinámicas y didácticas diferentes dirigidas a promover la participación activa del estudiante y el trabajo en equipo. Deberán permitir la discusión, el análisis, la profundización y el debate teniendo como objetivo fundamental el de contribuir a generar opinión propia y justificada en los estudiantes.

Para aquellos estudiantes que opten por el curso semi-reglamentado se pretende que culmine el proceso de cada unidad en un producto concreto y específico que podrá ser individual y/o en equipo. El equipo docente determinará en cada caso si se realiza un trabajo monográfico, un cuestionario o la entrega de un informe breve a modo de abstract de los textos trabajados. Estos trabajos deberán demostrar una visión crítica propia a la vez que evidenciar la incorporación de los conocimientos de la unidad curricular.

Formas de evaluación

Quienes opten por el curso libre serán evaluados mediante un examen de acuerdo con la reglamentación de Facultad de Arquitectura.

Aquellos estudiantes que opten por el curso semi-reglamentado tendrán un máximo de tres instancias de evaluación que generarán una calificación, tal como lo indica el reglamento para este tipo de cursos. Las instancias de evaluación podrán ser pruebas parciales, control de lecturas, informes de textos, trabajos individuales o grupales que permitirán a los docentes la evaluación individual de cada uno de los alumnos así como de su proceso. Quienes obtengan en el promedio de estas evaluaciones una calificación igual o superior a 6 puntos estarán exonerados del 50 % del examen.

Bibliografía básica por unidades

U1 /

CAMPI, Isabel; SALINAS, Oscar; PELTA, Raquel; CALVERA, Anna; JULIER, Guy;
NAROTZKY, Viviana; FREIXA, Mireia; BAY , Concha. Diseño e historia. Tiempo, lugar,
discurso.

JULIER, Guy. La cultura del diseño. España: GG Diseño. Editorial Gustavo Gili, 2010. 278 p.

U2 /

ANIKST, M. Diseño gráfico soviético en la década del veinte.

ARGAN, G. Carlo. El arte moderno. Ed. Akal.

CARSTEN-PETER WARNCKE. De Stijl. Taschen, 1991. 216 p.

DE MICHELI, M. Las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza, 2002. 368 p.

U3 /

ARGAN, G. Carlo. Walter Gropius y el Bauhaus. Buenos Aires: Editorial Nueva Visión, 1957.

AA.VV. "El acb de la Bauhaus".

BARR, Alfred. Bauhaus 1919-1928. Catálogo de Exposición MOMA, New York, 1957.

DROSTE, M. Bauhaus. Berlín: Editorial Taschen, 1990. 254 p.

FIEDLER, FEIERABEND. Bauhaus. Tandem, 2009. 640 p.

WILK, R. La pedagogía de la Bauhaus. Madrid: Alianza Forma.

U4 /

AICHER, Otl. El mundo como proyecto. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1997.

BOZZANO, J. Ulm: proyecto, razón y esperanza. Buenos Aires: Editorial Eudeba, 1988.

GARNER, Phillipe. Sixties Design. Taschen.

MALDONADO, Tomas. El diseño industrial reconsiderado. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1993.

MALDONADO, Tomas. Vanguardia y racionalidad. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1977.

MÜLLER-BROCKMAN, J. Sistema de retículas. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1982.

U5 /

VÁTIMO, Gianni. El fin de la modernidad. Gedisa.

JENCKS, Charles. El Lenguaje de la Arquitectura Posmoderna. Barcelona: Gustavo Gili, 1980.

LYOTARD, J. La condición posmoderna. Madrid: Catedra, 1984

POYNOR, R. No más normas. Diseño gráfico posmoderno. México: Ediciones G. Gili S.A., 2003.

U6 /

BARBIER, Frédéric. Historia de los medios: de Diderot a Internet. Buenos Aires: Colihue, 1999.

BONSIEPE, Guy. Del objeto a la interfase. Mutaciones del diseño. Buenos Aires: Ediciones Infinito. 195 p.

U7 /

FERNANDEZ, Silvia; BONSIPE, Gui (coordinación)... (et al). Historia del diseño en América Latina y el Caribe. Editorial Bücler, 2008.

Bibliografía general

BANHAM, R. Teoría y diseño en la era de la máquina, 1960.

BARBIER, Frédéric. Historia de los medios: de Diderot a Internet. Buenos Aires: Colihue, 1999.

BARR, A. La definición del arte moderno. Madrid: Alianza Forma, 1989.

BLACWELL, Lewis. La tipografía del siglo XX. Gustavo Gili, 2004. 215 p.

BONSIEPE, Guy. Del objeto a la interfase. Mutaciones del diseño. Buenos Aires: Ediciones Infinito. 195 p.

BURDEK, BERNHARD E. Historia, teoría y práctica del diseño industrial. Barcelona: Gustavo Gili.

CALVERA, Anna. Arte ¿? Diseño, nuevos capítulos en una polémica que viene de lejos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002.

CAMPI, Isabel. La idea y la materia. Vol. 1: El diseño del producto en sus orígenes. Barcelona: Gustavo Gili, 2007. 281 p.

CHARTIER, Roger. El mundo como representación. Barcelona: Gedisa, 1992.

CHENG, Karen. Diseñar tipografía. Gustavo Gili, 2006. 232p.

DE FUSCO, Renato. Historia del diseño. Italia: Ed. Laterza, 2005. 419 p.

DORMER, Peter. Diseño. Historia en imágenes.

DORMER, Peter. El diseño desde 1945. Ediciones Destino.

FRASCARA, Jorge. Diseño gráfico y comunicación. Infinito, 2000. 127 p.

FRUTIGER, Adrian. Signos, símbolos, marcas, señales. Elementos, morfología, representación, significación. Gustavo Gili, 2005. 286 p.

FUCHS, H. Producto Forma Historia. 150 años de diseño alemán. Stuttgart: Instituto de Relaciones con el Extranjero, 1988.

GUBERN, Roman. Del bisonte a la realidad virtual. Barcelona: Anagrama, 1996. 196p.

KANDINSKY, W. De lo espiritual en el arte. Buenos Aires: Ed. Paidós. 1997.

KANDINSKY, W. Punto y línea sobre el plano. Buenos Aires: Ed. Paidós, Buenos Aires. 1997.

MEGGS, Philip. Historia del diseño gráfico. Traducción de Alejandra Devoto, 4ª edición. Barcelona: RM Verlag, 2009. 580 p.

MULLER-BROCKMANN Gilles. Historia de la comunicación visual. Barcelona: Gustavo Gili, 2005. 174 p.

PEVNER, L. Pioneros del diseño moderno. De Williams Morris a Walter Gropius.

PIÑÓN, Helio. La forma y la mirada. Nobulo. 158 p.

RAMIREZ, Juan Antonio. Historia del arte. El mundo contemporáneo. Tomo 4. Grupo Anaya Comercial, 01/12/1997. 463 p.

RYKWERT, J. Los primeros modernos.

SATUE, Enric. El diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros días. Alianza, 1988. 500 p.

SPENCER, Herbert. Pioneros de la tipografía moderna. G. Gili, 1995. 160 p.

TUBARO, A. e I. Tipografía. Estudios e investigaciones.

WILLIAMS, Raymond. Historia de la comunicación. De la Imprenta a nuestros días. Barcelona: Bosch, 1992. 288 p.