

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO Y LA ARQUITECTURA MODERNA

OBJETIVOS GENERALES

El poder de hacer Historia está en el Hombre y no en los hechos. De allí la infinita riqueza que la Historia encierra en las innumerables posibilidades de interpretación.

Tales interpretaciones no pueden existir aisladas sino siendo parte de una cosmovisión, un gran entramado de ideas y convicciones que terminan de armar un escenario histórico junto al campo de lo real y lo sensible.

“La destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con la de generaciones anteriores, es uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo XX”.

E. Hobsbawm, Historia del siglo XX

Pero cualquier intento de reconstrucción histórica debe nacer de algún tipo de inquietud o necesidad presente. Por lo tanto lo primero que debemos despertar en el alumno es su deseo de saber acerca del pasado. En una generación que descrea de la necesidad de conocer aquello que no sea puro presente, tenemos que infundirle la curiosidad de preguntarse sobre las culturas que los precedieron, augurándoles que con ello podrán encontrar al menos, los lazos que los guían hacia su propia identidad.

Es nuestra tarea conducirlos a los mecanismos del método científico para que la elección de los datos y hechos permitan finalmente conformar una historia concebible, no la única, pero sí una donde las acciones sean válidas dentro de un determinado lugar y tiempo.

“Para mí, un hombre vale en la medida que la serie de sus actos sea necesaria y no caprichosa”.

J. Ortega y Gasset, La Historia como sistema

Permitirles reconocer que todo proceso de investigación implica una fase analítica, el trazado de una hipótesis y por último el arribo a un nivel de conclusiones.

Por ello necesitaremos por un lado, construir un importante andamiaje intelectual que asegure la mejor definición del campo, y a su vez desarrollar un gran poder crítico que establezca los límites por los cuales la historia comprobará su recorrido. El alumno debe encontrar en Historia un lugar donde asegurar sus propios juicios, tomar posición frente a ciertos planteos y desarrollar alternativas en su forma de pensar.

Introducción al Diseño y la Arquitectura Moderna, se despliega en el inicio de la carrera. Es el momento de aprender a preguntarse sobre las cosas y la cultura y encauzar tales preguntas a través del desarrollo del método científico.

La materia deberá fomentar una actitud interpretativa de la Historia, basada en ponderar qué hechos sociales, culturales, económicos, y técnico-productivos, fueron decisivos para el desarrollo de tal o cual objeto. Enseñarle los pasos que llevan a transformar las simples cosas producidas por el hombre en objetos teóricos capaces de ser analizados y transformados en paradigmas de una cultura.

OBJETIVOS PARTICULARES

“Todo intento de reconstrucción histórica parte de las necesidades, las dudas y los interrogantes del presente”

J. L. Romero, Breve Historia Contemporánea de la Argentina.

Recomponer desde las categorías históricas clásicas, asociadas con el alumno en aprendizajes anteriores, una Historia de nueva magnitud que parta de la propia experiencia y el análisis crítico.

Construir un relato de los problemas productivo-culturales específico del diseño industrial, que establezca las bases de análisis para adentrarse en el importante desarrollo que sufrirá la disciplina a partir del siglo XX.

Estudiar las relaciones dialécticas entre el Pensar y el Hacer. Definir los lazos que se establecen entre ambos mundos a la hora de la producción objetual.

“Todo conocimiento se enraiza en una vida, una sociedad, un lenguaje que tienen una historia, y en esta historia misma encuentra el elemento que le permite comunicarse con las otras formas de vida, los otros tipos de sociedad, las otras significaciones”

Michel Foucault, Las palabras y las cosas

Descubrir a los ojos del alumno la importancia de la cultura sincrónica como definitoria de los modos productivos y por ende formales de los objetos y la disciplina del Diseño Industrial.

Generar la idea de puente entre los conocimientos desarrollados en la materia y los del resto de la currícula, especialmente en lo que hace a la tarea de Diseño, sirviendo como base teórica capaz de direccionar conceptualmente el hacer.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL PROGRAMA

El Programa se desarrolla sobre tres ejes temáticos que sirven de base para analizar la relación entre el Diseño Industrial y la Historia. Pensamiento-Forma-Producto, son el marco dentro del cual el alumno se adentrará en los problemas de los objetos, la cultura y el tiempo.

“Cualquier persona que hubiera nacido una década antes o después, seguramente se hubiera convertido en alguien totalmente distinto en cuanto a su educación e influencia sobre el mundo exterior”

Goethe.

Las razones esenciales de los cambios en las formas (entendiendo la idea de forma en su sentido más amplio) radican en las transformaciones que sufren las cosmovisiones generación tras generación. Estos procesos establecen continuidades y rupturas que dependen fundamentalmente de las crisis en los sistemas de creencias y la instauración de nuevos paradigmas idearios. Así el temario se estructura sobre los elementos fundamentales sobre los que se construyó el mundo industrial y las problemáticas que definieron la actividad del profesional del diseño. Definir qué es la Historia, pero sobre todo contemplar el marco ideológico de su análisis es la primera tarea a resolver. Luego habrá que preguntarse acerca de los objetos y su relación con el Hombre, sabiendo de antemano que unos definen al otro y viceversa. Por último, adentrarse en los problemas del producto industrial, que no sólo están definidos por el uso, su materialidad y su expresión, sino que dependen sustancialmente de los modos en que la tecnología y las formas productivas imprimen el modo en que gravitarán dentro de las culturas.

TEMARIO

MÓDULO HISTÓRICO I **PENSAMIENTO**

UT1 LA HISTORIA

¿Qué es la Historia?. El Hombre Hacedor de la Historia. Necesidad de la Historia. Periodización clásica de la Historia. Enfoques historiográficos: método idealista; método empirista; método dialéctico. La importancia del Materialismo Histórico. El Bloque Histórico como camino de análisis de la cultura. La Historia y su objeto de estudio: Historia Social; Historia económica; Historia Política; Historia de la Ciencia y la Tecnología; Historia de la Arquitectura; Historia del Arte.

UT2 EL PROYECTO MODERNO

El Renacimiento y la revalorización del mundo de las Ideas. Las corrientes racionalistas. La ilustración y la producción mecanicista. Crisis del arte clásico. El mundo Romántico. La máquina sinónimo de modernidad. El diseño como disciplina totalizadora. Las escuelas de artes y oficios. La nueva política educativa alemana del S XIX. La educación y el arte herederas del modo productivo industrial. Las vanguardias figurativas y el quiebre con los valores clásicos. Principios fundamentales de la Modernidad: Expresionismo, Suprematismo y Dadaísmo. La ruptura de la fruición y el arte de lo feo. Malevich y el grupo UNOVIS. Los ready-made de Duchamp. El objeto como obra de arte. El arte de la revolución: el Constructivismo Ruso. Neoplasticismo: el universo abstracto.

UT3 LAS BASES METODOLÓGICAS DEL MOVIMIENTO MODERNO.

Diseño y arte. La Modernidad y el Diseño ex-novo. El proyecto comunista. El IZO y INKHUK. El VKHUTEMAS. La estructura pedagógica. Los diferentes talleres: Escultura / Pintura / Gráfica / Textil / Cerámica / Metfak. La visión socialista. La Escuela Bauhaus. La nueva estructura pedagógica. Taller y teoría. La experimentación como base del conocimiento. Weimar-Desau-Berlín, de la primavera al ocaso. Gropius-Meyer-Mies van der Rohe, tres visiones del producir.

MÓDULO HISTÓRICO II **FORMA**

UT4 LOS OBJETOS

Mundo Natural y Mundo Cultural. Los principios del pensamiento occidental. El yo y las cosas. El pensar como base del hacer. El pensamiento especulativo: razón pura y razón aplicada. Los objetos. Clasificación de los objetos: objetos reales, objetos ideales, objetos de valor y objetos metafísicos. Objetos naturales y objetos artificiales. Características de los objetos: la función; la materialidad y la forma. Conocimiento técnico del objeto. Conocimiento físico del objeto. Conocimiento estético del objeto. Objetos y Productos. La experiencia de lo artificial. La cultura de lo artificial. El rol de la técnica. La sociedad productora. La sociedad de consumo.

IDAM

Historia del Diseño Industrial

Cátedra Arq. Álvaro Miguez

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - UBA

MÓDULO HISTÓRICO II

UT5 ESTRUCTURA Y ORNAMENTO

Concepto de ornamento. El ornamento y el Mundo Clásico. Elemento decorativo y elemento ornamental en el Orden Griego. Leon Batista Alberti, el Renacimiento y la revaloración de lo ornamental. Ornamento como sinónimo de Belleza. Reflexiones sobre el ornamento en la tratadística de la Era Moderna. Historicismo y Eclecticismo: la historia de los lenguajes como cantera expresiva. William Morris, crítica a los valores victorianos y creación de la "Honestidad Decorativa". El Art Nouveau y la fusión del ornamento y la estructura. El Deutscher Werkbund: debate sobre la validez del ornamento. Ornamento y Delito: Adolf Loos y al abolición total del ornamento. La desaparición del ornamento aplicado y la entrada en la modernidad. El Movimiento Moderno: el ornamento útil. Color-textura y material: la base de la nueva ornamentación.

UT6 LA NOCIÓN TIPOLOGICA

Concepto de tipo y modelo. La idea de tipo en el pensamiento clásico. La Ilustración, Durand y los manuales de construcción tipificada. La Revolución Industrial y el comienzo de las producciones tipificadas. Wedgegood y Thonet. La tipificación como modo de racionalizar la producción. Primeros debates sobre la tipificación. Deutscher Werkbund: Hermann Muthesius y la prédica por la producción tipificada Vs. Henry Van de Velde y el artista libre. La AEG y la aplicación de los conceptos de tipo y modelo. Henry Ford y la optimización del concepto tipológico.

UT7 LA ESTÉTICA INDUSTRIAL

La Belleza Clásica y su relación con la Naturaleza. Kant y el Juicio Crítico. Crecimiento del mundo objetual. Máquinas, trenes y barcos. Las Escuelas Politécnicas y los nuevos valores estéticos asociados a la Función. Las Exposiciones Universales: los objetos inundan los hogares. La reacción Romántica: William Morris y el regreso de los valores de la artesanía. El Art Nouveau: el lenguaje de la burguesía industrial. Línea orgánica y línea geométrica. El Gesamtkunstwerk, o la obra de arte total. Teoría del Einfühlung. Debates sobre la estética industrial. Muthesius, Naumann y Behrens. Los artistas y las máquinas. El Futurismo y la idolatría por la máquina. Dadá y su relación con el objeto. El objeto como obra de arte. Racionalismo y arte: la Nueva Objetividad. El arte de la revolución: el Constructivismo Productivista Ruso. El Neoplasticismo y la ideación del Universo Abstracto. El lenguaje elementarista moderno. Abstracción y organicidad. El mundo orgánico, los nórdicos y los EE.UU.: la otra modernidad.

MÓDULO HISTÓRICO III PRODUCTO

UT8 LA ORGANIZACIÓN LABORAL

Principios de la organización laboral. Organización laboral en la antigüedad: el zoco egipcio. La sociedad medieval y el trabajo mancomunado. Los monasterios: las primeras factorías. Disciplina, tareas y horarios en las órdenes monacales. Las Logias de constructores y los Gremios medievales: normalización de tareas y estándares de calidad. El artesano: paradigma de la producción manual. El Renacimiento, el nacimiento del artista y la división del pensar y el hacer. Idealización del proyecto y el menosprecio del trabajo manual. Adam Smith y la división del trabajo. Thonet y la producción racionalizada. Críticos de la revolución industrial. El Arts & Crafts y la vuelta al proceso artesanal. Nueva amalgama entre el pensar y el hacer. El Wiener Werkstatte y la empresa moderna: diseñar-producir-vender. Principios del industrialismo: la máquina, la división de las tareas y la organización científica del trabajo: Frederick Taylor. Henry Ford y la serialización. Del Mercado Monopólico al Capitalismo Competitivo. Styling y carcaseo: Depresión y aceleración de las ventas en EE.UU. Publicidad, producción y ventas

UT9 LAMÁQUINA

La máquina: la libertad del yugo humano. Primeras máquinas de la Antigüedad. Los desarrollos medievales. La rueda hidráulica. El molino de viento. El arnés de cuello. El timón moderno. La brújula. El reloj mecánico. La imprenta de tipos móviles. Las máquinas de hilar. La máquina de vapor. Desarrollo e importancia de la máquina de vapor. La Revolución Industrial: el nacimiento de una nueva era. La sociedad industrial: burgueses y proletarios. La producción mecanicista. Inglaterra: sede del industrialismo. La Gran Exposición de las Obras de la Industria de todas las Naciones: Joseph Paxton y el Cristal Palace. El sentido del hacer. La máquina y la segunda Revolución Industrial. Cultura industrial y cultura de proyecto. La Modernidad se asocia a la máquina. La máquina como modelo organizativo. Walter Rathenau y la mecanización del Mundo. Le Corbusier y la Máquina de Habitar. Exigiendo la dictadura de la máquina: Hans Schmidt y Mart Stam

UT10 ESTANDARIZACIÓN,SERIALIZACIÓNYNORMALIZACIÓN

La noción de sistema. Los primeros sistemas de medición longitudinales y su relación antropomórfica. La racionalización de la Revolución Francesa: el sistema métrico-decimal y la instauración del metro patrón. La medición del tiempo: los calendarios. La medición del tiempo II: el Horario Universal. La producción normalizada: el Sistema Americano y el mass-production. La Exposición Universal de Londres: productos europeos vs. americanos. Colt, Singer, Remington. Los institutos nacionales de normalización. DIN, BESA, AESC, AFNOR, IRAM. Europa aprende: la AEG (Allgemeine Electricität Gesellschaft). La Normalización como método de imposición de productos y acaparamiento de los mercados.

IDAM

Historia del Diseño Industrial

Cátedra Arq. Álvaro Miguez

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - UBA

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFIA

GENERAL

- John HESKETT Alvaro Breve Historia del Diseño Industrial. Ediciones del Serbal.
Javier MÍGUEZ Fundamentos del Diseño Industrial. EUDEBA.
- Oscar SALINAS FLORES Historia del Diseño Industrial. Editorial Trillas
Reyner BANHAM Teoría y Diseño en la Era de la Máquina. Editorial Nueva Visión
Heinz FUCHS / Francois BURKHARDT Producto – Forma – Historia. 150 años de diseño alemán. Heinrich Fink+Co.
- Nikolaus PEVSNER Pioneros del Diseño Moderno. De William Morris a Walter Gropius. Ediciones Infinito.
Keneth FRAMPTON Historia Crítica de la Arquitectura Moderna. Editorial Gustavo Gilli.
Eric HOBBSAWM La Era de la Revolución: 1789-1848. Crítica. Planeta.
Eric HOBBSAWM La Era del Capital: 1848-1875. Crítica. Planeta.
Eric HOBBSAWM La Era del Imperio: 1875-1914. Crítica. Planeta.

BIBLIOGRAFÍA

ESPECÍFICA

MH I

- SUMMARIOS Como se cuenta la Historia. Colección Sumarios No 115. Ediciones SUMMA.

- Mario de MICHELI Vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza Forma.
Aquiéles GAY/Lidia SAMAR El diseño industrial en la historia
Arnold HAUSER Historia Social de la Literatura y el Arte. Desde la Prehistoria hasta el Barroco. Ediciones DEBATE.

MH II

- Tomás MALDONADO El Diseño Industrial reconsiderado. GG Diseño.
D.HUISMAN/G.PATRIX La Estética Industrial. Ediciones Oikos TAU.
H.D.F. KITTO Los Griegos. Eudeba.
Juan Eduardo CIRLOT El mundo del objeto a la luz del surrealismo. ANTROPHOS

MH III

- TomásMALDONADO Técnica y Cultura. Eld ebate alemán entre Bismarck y Weimar. Ediciones Infinito.
Aquiéles GAY La Tecnología,el Ingeniero y la Cultura. Ediciones TEC.
Luciano PATETTA Historia de la Arquitectura. Antología Crítica. Ediciones BLUME.
Lewis MUMFORD Arte y Técnica. Nueva Visión
Gabriele FAHRBECKER Wiener Werkstatte:1903-1932.Taschen.