

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

Carrera	DISEÑO GRAFICO
Asignatura	HISTORIA 2
Cátedra	C. Macchi
Promoción	Examen Final
Carga Horaria	60hs
Curso	Cuatrimstral

INTRODUCCIÓN. Para una historia de la imagen y la mirada.

Algunas consideraciones en torno al análisis de las imágenes. Ideación, producción, circulación y recepción del texto visual. Modelos auxiliares y marcos epistémicos para el análisis de la sustancia visual. La historia del diseño grafico en el marco de una historia intensa de la imagen.

PROGRAMA

Unidad 1 GEOLOGIA DE LO PROYECTUAL

Las condiciones de producción y recepción del texto visual a principios de siglo. Un muestreo preferencial de imágenes e imaginarios cerca del 1900.

Art Nouveau, Kisch, publicidad y diseño "espontáneo" Los dominios de la imagen: la ciudad, la tela, el libro, el objeto.

Los focos de lo imaginario: el arte, el consumo, la publicidad, el espectáculo. Los espacios de realización del diseño y el proyecto moderno, Estado de los procesos de mecanización e ideales del modelo industrial. El problema de la reproducción de la imagen. Condiciones de la economía y la producción objetual a principios de siglo.

Unidad 2 LA REVOLUCION PERCEPTUAL

Las modificaciones en la percepción y la fractura del paradigma de la linealidad. La nueva espacio-temporalidad en las artes, las ciencias y el pensamiento. El espacio multiperspectivo en las geometrías no euclidianas, la semiología, la literatura y la plástica.

Homomorfismos. La articulación de los paradigmas y los sueños de la razón. Utopías y antiutopías del progreso. Hacia una determinación optimista del nuevo orden epistémico.

Unidad 3 VANGUARDIAS Y DISEÑO

Programas, objetivos y desarrollos de las vanguardias. Rupturas, la conciencia de la crisis: origen, tensión y proyección de los movimientos artísticos. Las experiencias plásticas y metodológicas de la vanguardia. El arte como procedimiento. Formas y formalismo, La resonancia de las experiencias de la vanguardia plástica sobre el diseño.

Influencias formales y conceptuales. Hipertelia y atelia.

Unidad 4 EL TUBÉRCULO FUNCIONALISTA

Precedentes programáticos de la Bauhaus.

Relaciones entre imagen e industria, hasta 1920.

Los modelos de producción en serie, la organización militarista de la producción y el origen de los programas modulares. Los fundamentos de la nueva pedagogía y la formación de las escuelas de diseño y arquitectura. Creación de la Bauhaus. Metáforas medievalistas. El programa cambiante de W Gropius. Artistas y diseñadores, la problemática relación entre técnica, oficio y "diseño"

Organización de la enseñanza docentes y actividades.

Impacto e influencia histórica de la Bauhaus: del proyecto a la mitología.

150

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

La extensión programática del modelo proyectual en el diseño editorial, los sistemas diagramáticos, la grafica urbana y las interfases del consumo masivo.

Unidad 5 LA IMAGEN EN TRANSITO

La organización de los vehículos masivos de la información hacia 1930. El apogeo de la radio y las primeras experiencias de la TV. La problemática de la "información" su producción, manipulación y acumulación. La imagen publicitaria hacia 1930. Vectores de transformación del universo audiovisual: diseño popular vs. Modelos utopistas. El desarrollo industrial y las modelizaciones del imaginario popular; streamline, diseño del progreso, la familia y el confort. Consumo controlado. La feria internacional de 1939.

Unidad 6 METODOS, SISTEMA Y CONTROL

La cultura del consumo controlado marca su territorio. Los modelos económicos de posguerra y la organización de las grandes corporaciones, El racionalismo al servicio de la producción-consumo: estrategias del poder. La imagen integral. Identidad corporativa programación visual.

Teoría de sistemas, praxeología, cibernética. TV masiva y teorías de la información-significación. La publicidad redefine sus modelos. La moral del objeto: los diseñadores como evangelistas. La escuela Suiza. Elm: foco de reformulaciones. El funcionalismo contraataca. Neokitsch. Consumo y resistencia.

Unidad 7 LA INDUSTRIA CULTURAL

Circulación e intercambio de imágenes hacia 1960. La conciencia del consumo; culpa y complejos de culpa. Los medios masivos y la iconosfera popular. Organización de la industria cultural. La estetización del valor publico: el kitsch se hace camp. Popcultura y movimientos Pop. Emblemas y territorios de los '60. Programación visual de alta complejidad. Los grandes estudios de diseño y publicidad. Valores semánticos y plásticos de la grafica hasta 1970. La cultura del "underground"
Comics, afiches, fanzines y tapas de LP's.

Unidad 8 LA IMAGEN ELECTRÓNICA-DIGITAL

Tipologías visuales desde 1970. Los nuevos espacios de la imagen y la grafica. Explosión, diseminación y precolación se la sustancia analógica; exploraciones plasticas de lo informal, materico, espacial, conceptual. Espacios de relación, espacios de suspensión. La fragmentación y el eclecticismo como raíces del paradigma digital.

Estrategias de dilación y clausura; la pasteurización de las identidades regionales y el espejismo de la aldea global.

BIBLIOGRAFIA

Aldersey Williams, Hugh
New American Design
Rizzoli, New York, 1988

Argan, Giulio Carlo
Walter Gropius y la Bauhaus
G.Gilli, Barcelona, 1983

Bauhaus archiv Magdalena Droste: Bauhaus
Tasche, Colonia, 1990

Bayer, Herbert Gropius, Walter

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

And gropius, Ise, eds.
Bauhaus 1919-1928
Branford, Boston, 1952

Carter, Sebastian et alt.
Twentieth Century Type Designers
Trefoil, Londres, 1987

Compton, Susan P
The Wodd Backwards: Russian Futurist Books
1912-1917
The British Library, Londres, 1978

Debray, regis
Vida y Muerte de la imagen
Historia de la mirada de occidente
Paidos, Barcelona, 1992

Day, Kenneth et alt.
Book Typography 1815-1965
Ernest, Benn, Londres 1992

Friedman, Mildred et alt.
De Stijl 1917-1931. Visiones de utopia
Alianza editorial, Madrid, 1987

Frutiger, Adrian
Type, Sign, Symbol

Gellner, Ernest
El arado, la espada y el libro. La estructura de la historia humana
Fondo de Cultura económica, México, 1992

Goudy, Fiederic
El alfabeto y los principios de la rotulación.
ACK Publishing, Madrid 1992

Gropius Walter
La nueva arquitectura y la Bauhaus
Editorial Lumen, Barcelona, 1966

Séller, Steven & Chwast, Seymour
Graphic Style: from Victoriano to Post-Modern
Harry N.Abrams, Nueva York, 1988

Heller, Steven & Fili, Louise
Streamline. American Art Deco Graphic Design
Chronicle Books, San Francisco, 1995

Higetower, Caroline 6 alt.
Graphic Design in America
Walker Arts Center, Menneapolis, 1989

Hulton, Pontus et alt.
Futurismo and Futurismi
Palazzo Grassi/Bompiani, Venecia y Milan 1986

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

Hutt, Allen
Changing Newspaper
Gordon Fraser, Londres, 1986

Kitchen, Martin
El periodo de entreguerras en Europa
Alinaza Editorial, Madrid, 1992

Lissitzky, El & Arp, Hans
The Isms of Art
Eugen Rentsch Verlag, Zurich, 1925

Lloyd Jones, Linda & Aynsley, Jeremy
Fifty Penguin Years
Penguin Books, Londres 1985

Lowe, Donald M.
Historia de la percepción burguesa
Fondo de Cultura Económica. México 1986

Mc Dermon, Catherine
Street Style: British Design In the 80's
The Design Council, Londres, 1987

Mc Lean, Ruari
Jan Tschichold: Typographer
Lund Humphries, Londres 1975

Meggs, Phillip B.
A history of Graphic Design
Van Nostrand Reinhold, Nueva York, 1983

Mons, Alain
La metáfora social
Nueva Vision, Bs As, 1983

Morison, Stanley
First Principles of typography
Cambridge University press, Cambridge, 1957

Mouron, Henri
Cassandre
Rizzoli, Nueva York, 1985

Muller Brockmann, Josef
The Graphic Designer and his Design Problems
Arthur Niggli, Teufen AR (Suiza) 1983

Musatti, Ricardo
Olivetti
Olivetti, Ivrea (Italia) 1958

Olins Wally
Corporate Identity
Thames & Hudson, Londres 1989

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

Rand, Paul
A Designer's Art
Yale University Press, Londres, 1985

Ruder, Emil
Manual de diseño tipográfico
Editorial G.Gilli, Barcelona, 1982

Satue, Enric
Historia del Diseño Grafico
Alianza editorial, Madrid

Schweiger, Wemer J.
Wiener Werkstatte Design in Viena 1903-1932
Thames & Hudson / Abbeville Press, Londres y Nueva York, 1984

Spencer, Herbert
Pioneers of Modern Typography
Lund Humphries, Londres, 1982

Spencer Herbert
Liberated Page
Lund Humphries, Londres, 1987

Steinberg, Saul H.
Five Hundred Years of Printing
Penguin Books, Londres 1955

Swann, Cal
Language & Typography
Lund Humphries, Londres 1991

Thompson, Bradbury
The Art of Graphic Design
Yale University Press, New Haven, 1988

Tisdall, Caroline
Futurism
Thames & Hudson, Londres, 1977

Wallis, Lawrence W
A Concise Chronology of Typesetting Developments
1886-1986
Wynkyn De Worde Society, Lund Humphries, Londres, 1990

Wick, Rainer
Pedagogía de la Bauhaus
Alianza Editorial, Madrid 1982

Wildbur, Stuart
The Modern Poster
The museum of Modern Art, Nueva York, 1988

Zapt, Hennann
About Alphabets
MIY Press, Cambridge (Massachusetts) 1970.