

EL SIGLO XX. ORIGEN Y DESARROLLO DEL DISEÑO GRÁFICO MODERNO

Panorama socio-político-cultural del siglo XX, en relación a la comunicación

Nuevos referentes y símbolos del cambio. El pensamiento de A. Einstein y S. Freud

Diseño Gráfico y comunicación como actividad proyectual y como actividad profesional, teniendo en cuenta: métodos, objetivos y campos

LOS PIONEROS DEL DISEÑO MODERNO

Dicotomía entre el Romanticismo y los Modernismos. William Morris y los Modernismos

Los Vanguardias Artísticas Europeas: Cubismo, Futurismo, Dadaísmo, Expresionismo Alemán, Surrealismo, Constructivismo y De Stijl

Un nuevo concepto de belleza. Un nuevo lenguaje de representación y comunicación

Concepto de figuración y abstracción

El conflicto entre arte y técnica.

Muthesius y su definición del concepto de “ tipo ” A. Loos y su libro “ Ornamento y delito “, P Behrens y su diseño para la imagen corporativa “ AEG “

La fotografía como nueva herramienta de comunicación

EL BAUHAUS

Referentes: las vanguardias artísticas europeas. Europa después de la Primera Gran Guerra:

Antecedentes de un nuevo pensamiento industrial. Polémica entre arte e industria

Un espíritu nuevo: relación entre arte y técnica. La idea del diseño integral

La escuela: sus maestros y programas de estudio

Sus etapas: origen, desarrollo y cierre

Personalidades: Walter Gropius. Moholy Nagy y la “ Tipofoto “ Herbert Bayer y su alfabeto “Universal “

Cierre y difusión de las ideas bauhasianas en el mundo moderno

Revisión y análisis actual del pensamiento bauhasiano

DISEÑADORES INDEPENDIENTES EN HOLANDA Y EN ALEMANIA FUERA DEL BAUHAUS

Holanda. Antecedentes: Art Deco en Wijdeveld, la vanguardia con De Stijl

Personalidades: Zwart, Schuitema y Werkman con sus referentes en el Constructivismo, el Dadá y el Expresionismo respectivamente

El Dadaísmo Berlínés. Las figuras de Heartfield y Grosz

LA COMUNICACIÓN DE CONSUMO EN LA GRÁFICA DE ENTREGUERRAS

Aspectos políticos, económicos y sociales que dieron origen a la necesidad de crear una gráfica del consumo.

La idea de la comunicación comercial del producto. Marca y producto

Alemania: con antecedentes en el Expresionismo y en el Dadaísmo. Figuras: Hohlwein, Pretorius, Deutsch

Francia: con antecedentes en el Art Deco y el Cubismo. Figuras: Cappiello, Cassandre, Colin, Savignac, Loupot

Inglaterra: con antecedentes en la Escuela de Glasgow y en el Modern Style. Figuras: Mc Knight Kauffer, Anderson

Italia: con antecedentes en el Futurismo. Figuras: Marinetti, Sant' Elia, Depero, Campisti

**EL MOVIMIENTO DE LA NUEVA TIPOGRAFÍA
SUIZA E ITALIA EN LA POSGUERRA DEL '45**

Concepto de la "Nueva Tipografía"

La filosofía del pensamiento moderno en la tipografía. Comunicación, racionalidad y objetividad

Los precursores: Renner y Tschichold

Sus seguidores: Bill, Vivarelli, Lohse, Müller Brockmann

Fotografía objetiva. Tipo Akzidenz Grotesk. Unidad visual del diseño. Rigurosidad. Tramas

El "Estilo Tipográfico Internacional"

La Escuela Suiza y su influencia en la Gráfica Italiana

Studio Boggeri. Gráfica comercial e institucional, el rol de Director de Arte

Desarrollo de la imagen corporativa para Olivetti

Las agencias multinacionales: Unimark

El eje Zurich-Milán-Buenos Aires. Los años '50

DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN PERSUASIVA EN USA

Las raíces de la gráfica norteamericana

Vinculación entre la Arquitectura, el Diseño Industrial y el Diseño Gráfico

El fordismo en la industria automotriz

La gran inmigración europea y el desarrollo de la gráfica moderna americana

Personalidades: Bayer, Moholy Nagy, van der Rohe, Gropius y Breuer

Las grandes editoriales. Las revistas: Vogue, Harpers Bazaar, Fortune, Erté

La televisión

El nacimiento de las grandes agencias de publicidad

Comunicación persuasiva y publicidad. Bernbach y Ogilvy

La Escuela de New York: Rand, Push-pin y Glaser

El Pop Art

LA GRÁFICA EN INGLATERRA

Antecedentes: la renovación del afiche publicitario con Mc Knight Kauffer

Los renovadores tipográficos: Johnston, Morison y Gill

La gráfica al servicio de la sociedad. El Estado como gran propulsor.

El fenómeno del Pop Inglés. "Los Beatles" y su impacto audio-visual

Los primeros grandes estudios: Pentagram

LA ESCUELA DE ULM

Situación socio-política europea luego de la Segunda Guerra Mundial

Orígenes bauhausianos en la Escuela de Ulm

Cronología, programas y etapas del desarrollo de la escuela

"Un nuevo concepto proyectual" La incorporación del pensamiento científico. Semiología, semántica y análisis morfológico

Producto y medio ambiente

General de historia Siglo XX

- Crouzet, Maurice: Historia general de las civilizaciones, Ed. Destino, Barcelona, 1982
Johnson, Paul: Tiempos Modernos. Editorial Emecé, Buenos Aires, 1988

General de historia del arte y del diseño

- Aicher, Otl: El mundo como proyecto, Ed. G. Gili, México, 1994
Argan, G. Carlo: El arte moderno, Ed. Akal *
Barr, Alfred: La definición del arte moderno, Alianza forma, Madrid, 1989
Brest, Jorge Romero: La pintura del Siglo XX, Fondo de la Cultura Económica, México, 1978
Bierut, Michael y otros: Fundamentos del diseño gráfico, Ed. Infinito, Buenos Aires, 2001 *
Diseñadores influyentes AGI: Ensayos sobre diseño, Ed. Infinito, Buenos Aires, 2001 *
Ecco, Umberto: La nueva Edad Media, Alianza Editorial, Madrid, 1982
Fracara, Jorge: Diseño gráfico y comunicación, Ed. Infinito, Buenos Aires, 1994 *
Fracara, Jorge: El poder de la imagen, Ed. Infinito, Buenos Aires, 1999 *
Giedion, Sigfried: Espacio, tiempo y arquitectura, Dossat, Madrid, 1978 *
Lyotard, J.: La condición posmoderna, Ed. Gedisa *
Meggs, Philip: Historia del diseño gráfico, Ed. Trillas, México, 1991 *
Müller Brockmann, Josef: Historia de la comunicación visual, Ed. G. Gili, México, 1998
Pevsner, Nikolaus: Pioneros del diseño moderno, Ed. Infinito, Buenos Aires, 2000 *
Satué, Enric: El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días, Alianza Ed. ,Madrid, 1988
Zevi, Bruno: Historia de la arquitectura contemporánea, Ed. Einaudi, Milán, 1950 *

Las vanguardias artísticas

- Aub, Max: Conversaciones con Buñuel, Aguilar, Madrid, 1984
Ades, M.: El dadá y el surrealismo, Ed. Labor, Madrid, 1976
Breton, André: Manifiesto del surrealismo, Ed. Labor, Barcelona, 1985
Cabanne, Pierre: El siglo de Picasso, Ed. Ministerio de Cultura de España, 1982
Dalí, Salvador: La vida secreta de Salvador Dalí, Poseidón, Buenos Aires, 1944
De Micheli, Mario: Las vanguardias artísticas del Siglo XX, Ed. Alianza, Madrid, 1995
Eluard, Paul: Cartas a Gala (1924-1948), Tusquet Editores, Barcelona, 1986
Kandinsky, Wassily: De lo espiritual en el arte, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1997 *
Kandinsky, Wassily: Punto y línea sobre el plano, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1997 *
Sembach, Klaus: Modernismo. La utopía de la reconciliación, Ed. Taschen, Berlín,
Schmutzler, Robert: El modernismo, Alianza Editorial, Madrid, 1980 *
Vogt, Paul: Der Blauer Reiter, Ed. Blume, Barcelona, 1980

El Bauhaus

- Albers, Josef: La interacción del color, Alianza Forma, Madrid, 1979
Argan, G. Carlo: Walter Gropius y el Bauhaus, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1957 *
Barr, Alfred: Bauhaus 1919-1928, Catálogo de Exposición MOMA, New York, 1957
Barr, Alfred: La definición del arte moderno, Alianza Forma, Madrid, 1989
Cohen, Arthur: Herbert Bayer. The complete work, MIT Press, Massachusetts / London, 1984
Droste, Magdalena: El Bauhaus, Ed. Taschen, Berlín, 1990 *
Gropius, Walter: Alcances de la arquitectura integral, Ed. La Isla, Emecé, Buenos Aires, 1970

El Bauhaus

- Kandinsky, Wassily: Mirada retrospectiva, Emecé Editores, Buenos Aires, 1974
Klee, Paul: Diarios, Alianza Forma, Madrid, 1987
Moholy-Nagy, László: La nueva visión, Ed. Infinito, Buenos Aires, 1997 *
Railing, Patricia: El Lissitzky, Morre about 2. The MIT Press, Cambridge, 1991
Schlemmer, Oscar: Escritos sobre arte, Ed. Paidós, Barcelona
Wilk, Rainer: La pedagogía del Bauhaus, Alianza Forma, Madrid,
Wingler, Hans: La Bauhaus, Weimar, Dessau, Berlín: 1919-1933, Ed. G. Gili, Barcelona, 1975
Withford, Frank: La Bauhaus, Ed. Destino, Barcelona, 1991
50 años del Bauhaus: Catálogo Exposición Museo de Bellas Artes, Buenos Aires, 1971 *

La Nueva Tipografía

- Mclean, Ruari: Jan Tschichold, a life in typography, Princeton Arquitectural Press
Rand, Paul: Tipográfica nro. 34, nro. 44, nro. 46, Buenos Aires, 1997-2000 *

Diseñadores independientes en Holanda

- Diseñadores influyentes AGI: Ensayos sobre diseño, Capítulo 1, Ed. Infinito, Buenos Aires, 2001
Jaffe, HLC: The Stijl. 1917-1931, Harvard University Press, Massachussets, England, 1986
Purvis, Alston: Dutch Graphic Design, Van Nostrand, Reinhold, Nueva York, 1992

El rigor metodológico suizo

- Gerstner, Karl: Diseñar programas, Ed. Gili, Barcelona, 1979 *
Müller Brockmann, Josef: Sistema de retículas, Ed. G. Gili, Barcelona, 1982 *
Munari, Bruno: Designn e Communicazione visiva, La Ferza, Bari, 1968

El "bel desing" italiano

- Lo Studio Boggeri 1933-1981, Electa Editore, Milán, 1981
Il campo de la Grafica Italiana, publicado en Ressegna nro. 6, Milán, 1981

USA

- Chwast, Seymour: The Left Handed Designers, Harry y Abrams, Inc, Nueva York, 1985
Gill, Bob: Forgeet all the rules you've ever learned about graphic design, Watson Guptill Publications, Nueva York, 1983 *
Kepes, Giorgy: El lenguaje de la visión, Ed. Infinito, Buenos Aires, 1976
Lois, George: The art of advertising, Abrams, Nueva York, 1977
McLuhan, Marshal: El medio es el mensaje, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1969
Meggs, Philipp: Type and image, Van Rostrand Reinhold, Nueva York, 1989
Ogilvy, David: Ogilvy y la publicidad, Ed. Folio, Barcelona, 1984
Rand, Paul: A designers' art, Yale University Press, New Haven & London, 1985
Remington, Roger: Nine Pioneers in American Graphic Design, MIT Press, Cambridge, USA
Thompson, Bradbury: The art of graphic design, Yale University Press, New Haven & London, 1988

El pop ingles y nuevos estudios de diseño

Aldridge, Alan: *The Beatles*, Alan Aldridge Associated Ltd. London, 1969
The partners of Pentagram: *Living by Design*, London, Hampshire, 1978

La Escuela de Ulm

Aicher, Otl: *El mundo como proyecto*, Ed. G. Gili, Barcelona, 1997
Bozzano, Jorge: *Ulm: proyecto, razón y esperanza*, Ed. Eudeba, Buenos Aires, 1988 *
Lindinger, Herbert: *Hochschule für Gestaltung-ULM*, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1991
Maldonado, Tomás: *El diseño industrial reconsiderado*, Ed. G. Gili, Barcelona, 1993 *
Maldonado, Tomás: *Vanguardia y racionalidad*, Ed. G. Gili, Barcelona, 1977 *

La posmodernidad

Frampton, Keneth: *Historia crítica de la Arquitectura Moderna*, GG, Barcelona, 1981 *
Gianni Vattimo: *El fin de la modernidad*, Gedisa
Jencks: *El Lenguaje de la Arquitectura Posmoderna*, G. Gili, Barcelona, 1980 *
Kenneth Frampton: *Historia crítica de la Arquitectura Moderna*, GG, Barcelona, 1987 *
Robert C. Morgan: *Los artistas contemporáneos posmodernos*, Eudeba, Buenos Aires, 2000

Argentina

Brest, Jorge: *Arte visual en el Di Tella*, Ed. Emecé, Buenos Aires, 1992
Brest, Jorge: *El arte en la Argentina*, Paidós, Buenos Aires, 1969
Columba, Ramón: *El congreso que yo he visto*, Ed. Ramón Columba, Buenos Aires, 1978
Gonzalez Ruiz, Guillermo: *Del caras y caretas al Caras y caritas*, Revista Summa 15, Bs. As. 1969
King, John: *El Di Tella*, Ed. Del Arte Guglielmi, Buenos Aires, 1973
López Anaya, Jorge: *Historia del arte argentino*, Ed. Emecé, Buenos Aires
Maldonado, Tomás: *Escritos preulmianos*, Ed. Infinito, Buenos Aires, 1997 *
Méndez Mosquera, Carlos: *Retrospectiva del Diseño Gráfico*, Revista Contextos FADU nro.1, 1997 *
Méndez Mosquera, Carlos: *Tomás Gonda*, Revista Summa 249, Buenos Aires, 1988 *
Perazzo, Nelly: *El arte concreto en la Argentina*, Ed. De Arte Gaglione, Buenos Aires, 1983
Revista Tipográfica nro. 3: *El Di Tella*, Buenos Aires *
Shakespeare, Ronald y Raul: *20 años de Diseño Gráfico en la Argentina*, Ed. Anesa, Bs. As. 1976 *

* indica los libros que están en la Biblioteca de la FADU

Selección de textos:

Selección de textos 1

Manuel Sesma: *Tipografismo*, Cap. Panorama en la era digital, Paidós, Barcelona, 2004

Selección de textos 2

AA. UU: *Diseño .HfG*, America Latina, Argentina, Universidad de La Plata, 2002

Bonsiepe Gui: *Del objeto a la interfase*, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1999

Maldonado Tomás: *Escritos Preulmianos*, Cap. Max Hill, Ed. Infinito, Buenos Aires, 1997

Selección de textos 3

Suiza constructiva. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia.

Catálogo de la exposición del 4 de febrero al 12 de mayo de 2003, Madrid, 2003

Arq. Mariana Gávito

FADU-UBA

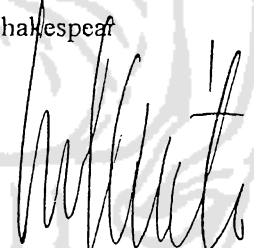
El pensamiento de Tomás Maldonado. El concepto de la “proyección”
Otl Aicher y los sistemas de signos y señalización. Normas y terminología vial. Ejemplos internacionales.
La marca sistematizada
El concepto de comunicación global
Reflexión y debate sobre la relación productividad y producto, confrontando al “styling” y la “gute form”

PANORAMA DEL DISEÑO GRÁFICO EN LAS DÉCADAS '70 Y '80

Orígenes de la posmodernidad.
“Esto no es una pipa”. R. Magritte
Nuevas relaciones entre: mostrar y nombrar / figurar y decir / imitar y significar
La tipografía de la New Wave
El eclecticismo gráfico en: Memphis y Grapus
Pluralismo en el diseño: Neville Brody
La aparición de las nuevas tecnologías: la computadora personal y los cambios en la comunicación gráfica
La Revolución digital: David Carson
El objeto fragmentado
El pensamiento de Gui Bonsiepe. Del objeto a la interfase. Mutaciones del diseño

EL DISEÑO GRÁFICO EN LA ARGENTINA

Orígenes. La Escuela Nacional de Bellas Artes. Los grandes diarios. Las revistas Caras y Caretas, PBT
Las caricaturas de R. Columba.
Del movimiento Arte Concreto Invención al Diseño Gráfico. Las revistas Ciclo y Nueva Visión
La tarea pionera de Tomás Maldonado en el Diseño Gráfico argentino
Los años '60 y la labor del Instituto Di Tella
Señalización urbana de la Ciudad de Buenos Aires. Estudio G. Ruiz / R. Shakespeare
Creación de la Carrera de Diseño Gráfico en la UBA

Arq. Mariana Gávito

FADU-UBA