

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO**

Materia: Historia de la Comunicación Visual II

Cátedra: Gené

Año académico:

2016

Titular: Prof. Marcela Gené

Equipo docente: DG. Javier Basile, Mag. Marta Almeida

Presentación

El Nivel II de la materia Historia de la Comunicación Visual propone un recorrido histórico de los procesos y teorías, métodos y prácticas del Diseño Gráfico a lo largo del siglo XX.

El desarrollo de la disciplina se inscribe en un período histórico agitado por la Revolución soviética, las dos Guerras Mundiales y la Guerra Fría. Los problemas surgidos en una sociedad en permanente transformación política, social, cultural y tecnológica estimularon la reflexión en torno a la práctica del diseño, impulsada desde diversos centros (escuelas, grupos, instituciones) en Europa y en Estados Unidos, en constante intercambio desde las primeras décadas del siglo XX.

En este sentido, la materia propone el análisis de los procesos, no como capítulos consecutivos sino en la complejidad de la sincronía y las influencias recíprocas a partir de cuatro ejes problemáticos: Arte y Diseño- Diseño y Tecnología -Diseño y Política y Diseño e Industria.

En continuidad con el enfoque planteado para el Nivel I de la materia, en las clases teóricas se abordarán los marcos contextuales generales, así como las diferentes propuestas de diseño, apoyados en el variado acervo de materiales visuales reunido por la cátedra.

En las clases prácticas se avanzará en el examen pormenorizado de los temas nodales del programa, sustentado en fuentes textuales (manifiestos, artículos, producción teórica) y visuales (repertorio de imágenes) así como el comentario de los textos reunidos en la bibliografía, de acuerdo a los siguientes objetivos generales:

- *examinar las prácticas del diseño en el siglo XX, a partir de un mapa que permita visualizar la simultaneidad de los procesos en distintos centros de Europa y América
- *analizar la interacción entre escuelas y autores, sus debates y propuestas
- * indagar en las tensiones entre tradición y modernidad
- * analizar las producciones gráficas desde el punto de vista visual, estableciendo relaciones entre propuestas emanadas de distintos centros.

Contenidos

1- El Diseño Moderno: construcción de una idea. Perspectivas teóricas. La consolidación del diseño como profesión y actividad creativa autónoma. Su institucionalización .Las ciencias sociales y su relación con las teorías de la comunicación. Diseño y cultura

2-Afirmaciones de la modernidad: la relación arte e industria. El fenómeno del Werkbund Institut. La mecanización en debate: Hermann Muthesius y Henri van de Velde. Holhwein y Bernhard: el *Plakatstil* . El racionalismo: la obra de Peter Behrens para la AEG y los primeros ensayos en diseño corporativo.

3- La marea de la vanguardia: el escenario de pre-guerra. La vanguardia como fenómeno social y estético. La concepción cubista del espacio. El dinamismo futurista: la liberación tipografica. Filippo

Marinetti y Fortunato Depero. Alemania: del Expresionismo a la provocación Dadá. Kurt Schwitters y la obra Merz.

4- El escenario de la Gran Guerra. Constructivismo ruso: los talleres Vchutemas. La U.R.S.S. posrevolucionaria. La gráfica popular. Vanguardia y propaganda política. El Lissitsky y Alexander Rodchenko. Las ventanas "Rosta" y el colectivo Maiakovsky-Rodchenko. La vanguardia holandesa: De Stijl y la armonía universal sin emociones.

5- Los años 20. Bauhaus: posición ideológica de Gropius. La influencia del constructivismo ruso y del movimiento De Stijl. Hannes Meyer y la irrupción de la línea dura del racionalismo. Mies van der Rohe y la última etapa de la escuela. El diseño en Bauhaus. Moholy Nagy y las teorías de la Nueva Visión. Herbert Bayer y Joost Schmidt. La experimentación tipográfica.

Jan Tschichold y el movimiento en la Nueva Tipografía. Paul Renner y la Futura. Paris capital del *Art Deco*. Cassandre, Loupot, Jean Carlu y Paul Colin.

6- Años 30. Los totalitarismos. La grafica en el régimen nazi: diseño y propaganda. Heartfield y el fotomontaje político.

La imaginería fascista. La posición de los artistas futuristas. El Estudio Boggeri; industria italiana y dinamismo gráfico. El caso *Olivetti*. El realismo socialista. Arte vs. Propaganda. El cartel en la Guerra Civil Española.

Estados Unidos: el modernismo a toda velocidad. El exilio de los diseñadores europeos y el origen de la Escuela de New York.

7- El arte concreto y los orígenes del movimiento de la Nueva Gráfica Suiza. Max Bill y sus formulaciones teóricas. Relaciones Arte-Ciencia. Continuidad y gravitación de la Escuela durante los años cincuenta y sesenta. La obra de Otl Aicher: semiología y experiencias en la sistematización de los sistemas de signos. Carlo Vivarelli, Armin

Hoffman. La posguerra: Max Huber, Bruno Munari, G. Pittori. El concretismo en la Argentina. Acción y pensamiento *pre-ulmianos* de Tomás Maldonado.

8- Los orígenes de la Hochschule für Gestaltung de Ulm. La orientación científica en la metodología del Diseño. El Departamento de Comunicación Visual y Gráfica del Producto, Müller-Brockmann: su pensamiento y producción en diseño gráfico y editorial. La producción teórica y la enseñanza de Tomás Maldonado. Incidencia de las teorías de comunicación aplicadas al diseño.

9- Paul Rand, y el Estilo Corporativo: IBM y Westinghouse. Los años 60 y 70: de la "objetividad" modernista a la interacción con los estilos históricos. El Push Pin Studio y el afiche polaco: la narrativa vinculada al Surrealismo y el Simbolismo. La influencia en los artistas "psicodélicos" norteamericanos.

Los 60 en la Argentina: el Informalismo y la Nueva Figuración. Antonio Berni. Diseño e industria: el Departamento de Comunicación Visual del di Tella.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Aicher, Otl, *El mundo como proyecto*, Buenos Aires, Gustavo Gili, Colección Diseño, 2007.

Anikst, Mikhail *Diseño gráfico soviético de los años 20*, Editorial GG, Barcelona, 1989

Argan, Giulio Carlo. *Walter Gropius y la Bauhaus*. G.Gili, Madrid.

-----, *El arte moderno, Del iluminismo a los movimientos contemporáneos*, Madrid, Akal, 1991.

AA.VV., *El Cubismo y sus entornos en las colecciones de Telefónica*, Buenos Aires, Telefónica, 2008. Catálogo de Exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes, 2008.

AA.VV. *Bruxelles-Vienne. 1890-1938*. Bruxelles, CFC Editions., 1987.

AA.VV. *Designing Modernity. The arts of reform and persuasion 1885-1940.* Miami, The Wolfsonian Museum of Art, 1990.

Barnicoat, John. *Los carteles, su historia y su lenguaje.* Barcelona, G.Gili, 1995

Berman, Marshall, *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad,* Buenos Aires, Siglo XXI, 1989.

Burger, Peter. *Teoría de la Vanguardia.* Barcelona, Península, 1987.

Burucua, José Emilio (dirección de tomo), *Nueva historia argentina. Arte, sociedad y política,* Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1999.

Calabrese, Omar. *La era neobarroca.* Cátedra, Madrid, 1987.

Calinescu, Matei. *Cinco caras de la modernidad.* Tecnos, ;Madrid, 1991.

Casullo, Nicolás. (comp.) *El debate modernidad/posmodernidad.* Puntosur. Bs.As, 1989.

Clark, Tobey, *Art and Propaganda in the twentieth Century,* New York, Harry Abrams, 1997.

Devalle, Verónica, *La Travesía de la forma. Emergencia y consolidación del Diseño Gráfico (1948-1984),* Buenos Aires, Paidós, 2009.

Droste, Magdalena. *Bauhaus, 1919-1933.* Berlín, Taschen, 1993.

Dormer, Peter.*El diseño desde 1945 .*Barcelona, Destino, 1993.

Fernandez Silvia y Gui Bonsiepe , *Historia del diseño en América Latina y el Caribe,* Blücher Ed., 2008

Gene, Marcela, *Un mundo feliz. Imágenes de los trabajadores en el primer peronismo (1946-1955),* Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005.

Gubern, Roman. *La mirada opulenta.* Barcelona, G.Gili, 1987.

Heller Steve & Chwast Seymour *Graphic Style. From Victorian to post-modern .* New York, Thames & Hudson, 1988.

Hobsbawm, Eric. *Historia del siglo XX.* Barcelona, Crítica, 1997.

Jobling, Paul y Crowley David. *Graphic design. Reproduction and representation sinde 1800.*Manchester, Manchester university Press, 1996.

Jubert, Roxane, *Typography and Graphic Design,* Flammarion, Paris, 2006.

King, John, *El Instituto Di Tella.* Bs. As. 1987.

Lazo Alfonso. *Revoluciones en el Mundo Moderno.* Barcelona, Salvat Ed.,1984.

Lucie-Smith, Edward .*Movimientos en el arte desde 1945.* Buenos Aires, Emecé., 1979.

Maldonado Tomás, *El diseño industrial reconsiderado*. Barcelona, G. Gili, 1993.

Maldonado, Tomás. *Vanguardia y racionalidad*. Buenos Aires, Nueva Visión, 1969.

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

Masotta, Oscar. *El pop art*. Bs. As, Nuevos esquemas, 1967.

Milton Glaser: *Graphic Design*. The Overlock Press. N.Y. 1983.

Muller-Brockmann, Joseph. *Histoire de l'affiche*. ABC Verlag-Zurich, 1971.

----- *Historia de la comunicación visual*, Buenos Aires, Paidós, 2008

Pevsner, Nikolaus. *Los orígenes de la arquitectura y el diseño modernos*. Barcelona, Edic. Destino, 1992.

Pop art. Taschen, Colonia, 1992.

Richard, Lionel (comp.), *Memoria de las ciudades. Berlin, 1919-1933*, Aliaanza Editorial, Madrid, 1993.

Satué, Enric. *El diseño gráfico, de los orígenes a nuestros días*. Alianza Forma, Madrid, 1988.

----- *Los demiurgos del diseño gráfico*. Mondadori Ed., 1992

Schorske, Carl. *Viena Fin-de-siglo. Política y cultura*. Barcelona, G. Gili, 1981.

The modern poster. New York, MOMA, 1988.

Wingler, Hans, *Bauhaus 1919-1933. Weimar-Dessau-Berlin*. Berlín, Bramsche, 1975.

Bibliografía para Trabajos Prácticos: se indicará en cada clase

Modalidad de cursado

La materia comprende las **clases teóricas**, en las que se abordará el desarrollo sucinto del marco histórico del período en consideración - político, social y económico- para luego focalizar en la producción artística, desde una perspectiva teórica propia de la historia social del arte y la cultura, y finalmente incorporar al análisis la producción gráfica contemporánea. Los lineamientos generales expuestos en las clases teóricas funcionan como base para el desarrollo de los trabajos prácticos, siendo ambas instancias pedagógicas totalmente complementarias.

En **los trabajos prácticos** se apunta específicamente al *análisis de piezas gráficas*, para el cual se implementaron metodologías

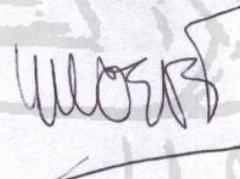
específicas de acuerdo a la particularidad de cada tema, brindando la posibilidad de que el alumno indague en los aspectos visuales, en relación con los tecnológicos.

Esta actividad se sustenta y complementa con la lectura y discusión de textos críticos, especialmente seleccionados por los docentes de la cátedra. La lectura crítica de los textos con guía de los docentes, estimula la participación y la discusión en la clase. A través de esta actividad, es posible articular los contenidos tratados en la clase teórica con los más específicos vertidos en el trabajo práctico.

Se pone a disposición de los alumnos carpetas con reproducciones color o blanco y negro sobre las que realizan las actividades propuestas por el docente, ya sea en forma individual o grupal, según el caso.

Evaluación

- Dos exámenes parciales a mediados y fin del cuatrimestre que deben ser aprobados con 4 (cuatro).
- Evaluación permanente a través de los trabajos prácticos que deben ser cumplimentados por los alumnos en cada clase y que se promedian con la nota de los parciales. Su entrega es obligatoria para la aprobación de la materia ya que además de facilitar el seguimiento del alumno, funciona como control de asistencia.
- Examen final obligatorio

Marcela Gené
Prof. Titular regular