

HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN VISUAL I (GENE)

Año Académico 2016

Titular: Mgtr. Marcela Gené

Adjunta: Dra. Sandra Szir

JTP: DG. Patricia Zaietz

Auxiliares: Andrea Gergich, Mariela Monsalve, Catalina Fara, Pablo Bercovich.

Breve fundamentación de la materia

Historia de la Comunicación Visual I es una materia que tiene como objetivos centrales introducir al estudiante al desarrollo histórico de diseño gráfico desde la Edad Media hasta principios del siglo XX y proponerle una reflexión sobre el mismo. Considerando estos propósitos, su programa se articula sobre varias dimensiones de análisis: la histórica, la estética y la técnica. Al tomar como eje de estudio *la historia de los objetos gráficos y el libro en particular*, se adecuaron los contenidos de la materia a los requerimientos de formación de un diseñador gráfico y fundamentalmente a las expectativas e intereses de los futuros profesionales.

Objetivos generales

1. Proporcionar al alumno una visión histórica y problematizadora de la historia del diseño gráfico.
2. Proporcionar instrumentos de análisis de las piezas gráficas, procedentes de la historia social del arte, la sociología de la cultura, y la historia de las tecnologías de reproducción de la imagen.
3. Identificar las especificidades de cada uno de los escenarios históricos a la luz de la dialéctica entre permanencias y rupturas, entre la vigencia de las tradiciones y los cambios o momentos críticos en la esfera de la representación

Objetivos específicos

1. Analizar visualmente los objetos gráficos en relación con las fases de producción, circulación y apropiación y vincularlos con la producción de sentido.
2. Identificar los procesos tecnológicos que intervienen en la producción y sus efectos en el plano de la imagen.
3. Comprender e interpretar los aspectos esenciales de los textos de lectura obligatoria.

Contenidos

Unidad I- Siglos XIV-XVI

- a. Transformaciones en la estructura social, desarrollo comercial y urbano. Burguesía y espíritu burgués. Renacimiento: Cultura, ambiente intelectual y

- humanismo. Relación con la Antigüedad clásica. Innovaciones artísticas. Experiencia visual y sociedad en el Quattrocento.
- b. Racionalización del espacio pictórico: perspectiva artificial. Modelos de representación: descripción nórdica y modelo narrativo italiano. Los emblemas. Las imágenes religiosas y su función comunicativa.
 - c. Invención de la Imprenta. Condiciones de posibilidad tecnológicas, sociales, económicas y culturales. Johann Gutenberg. Nuevas condiciones de producción del libro: composición, imposición, impresión. Los incunables: ruptura y continuidad con respecto a su antecesor, el manuscrito medieval. Modificación del aspecto y estructura de los objetos impresos: sistemas de referencia y registro, escrituras e ilustraciones. La xilografía: Invención y características. Nuevas fórmulas gráficas y editoriales. Aldo Manuzio y la edición humanista.

Unidad II - Siglos XVII y XVIII

- a. Crisis y tensiones del siglo XVII. La cultura barroca. Contrarreforma católica: Arte, poder y persuasión. Pintura como propaganda de la Iglesia y del absolutismo monárquico. Cultura popular y cultura masiva. Francia: Barroco y clasicismo.
- b. Siglo XVIII: Rococó y decadencia del mundo cortesano. Transición hacia el mundo moderno: revoluciones intelectual, política y económica. Razón y pensamiento ilustrado: los filósofos y la Enciclopedia. Una nueva ojeada a la Antigüedad. El Neoclasicismo. Revolución Francesa: Caída del Antiguo Régimen monárquico y triunfo de la burguesía. Revolución Industrial y apoteosis del orden industrial capitalista. Nuevos modos de producción: efectos económicos y sociales. Alianza arte- ciencia- industria. Función de la imagen en el nuevo orden técnico industrial: Arte culto e ilustración científica y topográfica. Las cartas geográficas. Las imágenes del Rey: de la representación oficial a las estampas heterodoxas y críticas.
- c. Cultura impresa y poder: el libro barroco. Características del Antiguo Régimen Tipográfico. Censura, contrabando, libros prohibidos y libros filosóficos. Nuevas formas y estilos tipográficos. Los espacios del libro: texto e imagen. El grabado en cobre. El caso de la “Biblioteca Azul”. Los impresos y la coyuntura política: panfletos, “ocasionales” y “canards”.

Unidad III-Siglo XIX

- a. Romanticismo histórico. Medievalismo, nacionalismo y expresión de la subjetividad. Romanticismo inglés: los prerrafaelistas y la crítica a los efectos de la revolución Industrial. El arte en la era victoriana. Las exposiciones universales. El Crystal Palace de Londres. El realismo y la cuestión de la realidad. Convención, representación y observación. El realismo y la nueva temática social. La caricatura y su constitución como género en medios de difusión masiva. Impresionismo: la pintura de lo instantáneo.
- b. La industrialización de las técnicas en la producción de libros: prensa mecánica, papel industrial, linotipia. Innovaciones en la reproducción de imágenes: grabado en madera de boj, litografía, grabado en acero, fotografía, fotograbado. Los nuevos lectores: niños, mujeres y clase obrera.

- c. Rol de la imagen en los objetos impresos. El desarrollo de la óptica y las teorías de la visión. El libro gráfico. Nuevos productos, nuevos géneros. Viñeta romántica.

Unidad IV-Fin de siglo

- a. Aspectos ideológicos y estéticos del pensamiento de William Morris. Morris como diseñador. La fundación de Arts & Crafts. Kelmscott Press: un proyecto de la madurez. Crisis en la sociedad burguesa, transformaciones políticas y culturales. Discusión con el historicismo. Postimpresionismo: crítica a los modelos clásicos de representación. Nuevas formas artísticas, nuevos lenguajes. El Simbolismo, el Modernismo y las artes aplicadas. El problema forma-función. Tecnología y mercado de masas.
- b. El apogeo de la industria y las transformaciones urbanas. Auge del consumo: el cartel moderno y la publicidad. Influencia del Japón.
- c. Cultura masiva: periódicos y semanarios populares ilustrados. La información visual. La prensa satírica. Las revistas modernistas. Ilustración y diseño de libros.

Bibliografía general

- Aries, Philippe y Duby, Georges, *Historia de la vida privada*. Madrid, Taurus, 1989. 10 Tomos.
- Argan, Giulio Carlo, *El Arte Moderno*,. Valencia, Jorge Torres Editor.
- *La Arquitectura Barroca en Italia*. Buenos Aires, Nueva Visión, 1979.
- Argan, G.C. et.al., *Arte, Arquitectura y estética en el siglo XVIII* . Madrid, Akal, 1980.
- Baxandall, Michael, *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento*. Barcelona, Gustavo Gili, 1978.
- Berger, John . *Modos de ver* .Col. Comunicación Visual,1980.
- Berman, Marshall, *Todo lo sólido se desvanece en el aire*. Madrid, Siglo XXI ,1988.
- Boime, Albert *Historia Social del Arte Moderno. El arte en la época de la Revolución (1750- 1800)*, Madrid, Alianza Forma, 1984.
- Burke, Peter, *El Renacimiento*. Barcelona, Crítica, 1993.
- Castelnuovo, Enrico, *Arte, Industria, Revolución*. México, Nexos, 1958.
- Charlot, Monique y Marx, Roland. *Londres. 1851-1901*. Madrid, Alianza, 1993.
- Chartier, Roger. *El mundo como representación*. Barcelona, Gedisa, 1992.
- Francastel, Pierre. *Pintura y Sociedad*. Madrid, Arte Cátedra, 1984.
- La figura y el lugar*. Madrid, Laia, 1988.
- Gall, J. y F. *La pintura galante*. México, Breviarios F.C.E, 1953.
- Gombrich, Ernst *Historia del arte*. Barcelona , Garriga, 1995. 3 tomos.
- Honour, Hugh. *Neoclasicismo*. Madrid, Xarait Ediciones, 1982.
- *Romanticismo*. Madrid, Alianza Edit., 1981.
- Manieri Elia, Mario. *William Morris y la ideología de la arquitectura moderna*. Buenos Aires, Nueva Visión, 1980.
- Maravall, José Antonio, *La cultura del Barroco*, Taurus, Barcelona, 1971.

Romero, José Luis, *Quién es el burgués?*, Buenos Aires, CEDAL, 1984.
----- *Estudio de la mentalidad burguesa*. Madrid, Alianza Bolsillo, 1993.
Schmutzler, Robert *.El modernismo*, Madrid, Alianza Edit., 1980.

Trabajos prácticos- Contenidos

Unidad I

A- La Imprenta: revolución tecnológica. Aspectos técnicos: tipos móviles, prensa, el papel. Gutemberg. Difusión de la imprenta. Los incunables: herencias formales con los manuscritos y paulatina autonomización. Caracteres: generalización de la letra romana relacionada con un público humanista. *Incipit*, colofón y marca de impresor. La presentación de los textos y el tamaño de los libros. La ilustración: xilografías.

B- La imprenta en Italia. Relación con aspectos formales e ideológicos del Renacimiento. Nicolás Jenson y Aldo Manuzio. La composición de la página. Nacimiento de una industria tipográfica. Incidencia de los hábitos de lectura. El libro barroco. La Reforma como vehículo de difusión del libro.

Unidad II

El siglo XVIII.

A- El libro y las tensiones del Antiguo Régimen. Multiplicación del mercado del libro en Francia. Estabilidad del proceso de fabricación del libro. El proceso de edición. Las bibliotecas y los gabinetes de lectura. La Enciclopedia. El proceso de difusión del libro. La venta ambulante. La Biblioteca Azul. Nuevos modos de lectura.

B- El libro neoclásico. El grabado en cobre. Firmin Didot y Giambattista Bodoni. Las artes gráficas y la Revolución Francesa.

Unidad III y IV

El siglo XIX

A-La Revolución Industrial. Las nuevas técnicas: prensa mecánica de Koenig, máquina de papel de Robert, linotipia de Mergenthaler. Renacimiento de la xilografía. Thomas Bewick. El libro romántico.

La prensa ilustrada. Nuevos público lector: la mujer, el niño, el pueblo. Senefelder y la litografía. Prensa satírica y caricatura. *Le Charivari* y Honoré Daumier. Cromolitografía. La fotografía y el fotograbado.

B- William Morris. La crítica social. Kelmscott Press. Producción artesanal y calidad editorial.

C- Las revistas modernistas. La ilustración. Walter Crane, Aubrey Beardsley, Alphonse Mucha, William Bradley, Gustav Klimt.

Bibliografía para Trabajos Prácticos

- AA.VV. *Historia de la comunicación (de la Imprenta a nuestros días)*. Barcelona, Raymond Williams Edit., Bosch Casa Editorial, 1992.
- Cavallo, Guglielmo y Chartier, Roger. *Historia de la lectura en el mundo occidental*. Madrid, Taurus, 1998.
- Chartier, Roger, *Sociedad y escritura en la Edad Moderna*. México, Instituto Mora, 1995.
- *El orden de los libros*. Barcelona, Gedisa, 1996.
- *Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna*. Madrid, Alianza, 1993.
- Chartier, Roger y Martín, Henri-Jean. (dir.) *Histoire de l'édition française*. Paris, Fayard/Promodis, 1989. 3 Vols.
- Darnton, Robert. *The bussiness of the enlightenment. The publishing history of the Enciclopedia.1775-1800*. Belknap Harvard, Cambridge,Massachussets/London, 1979.
- Febvre, Lucien y Martín, Henri-Jean. *L'apparition du livre*. Paris, Editions Albin Michel, 1971.
- MacKenzie, D.F. *La bibliographie et la sociologie des textes*. Paris, Cercle de la Librairie, 1991.
- Melot, Michel. *L'illustration. Histoire d'un art*. Ginebra, Skira, 1984.
- Barbier, Frédéric. *Historia de los medios: de Diderot a Internet*. Buenos Aires, Colihue, 1999.
- Peterson, William. *La Kelmscott Press. Una historia de la aventura tipográfica de William Morris*. California University Press y Oxford Univ. Press, 1991.
- Rosen, Charles y Zerner, Henri. *Romanticismo y Realismo*. Madrid, Hermann Blume,1988.

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.

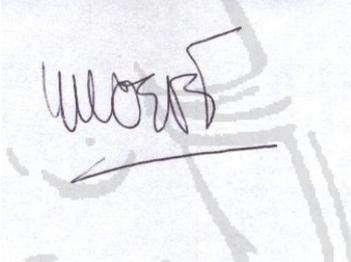
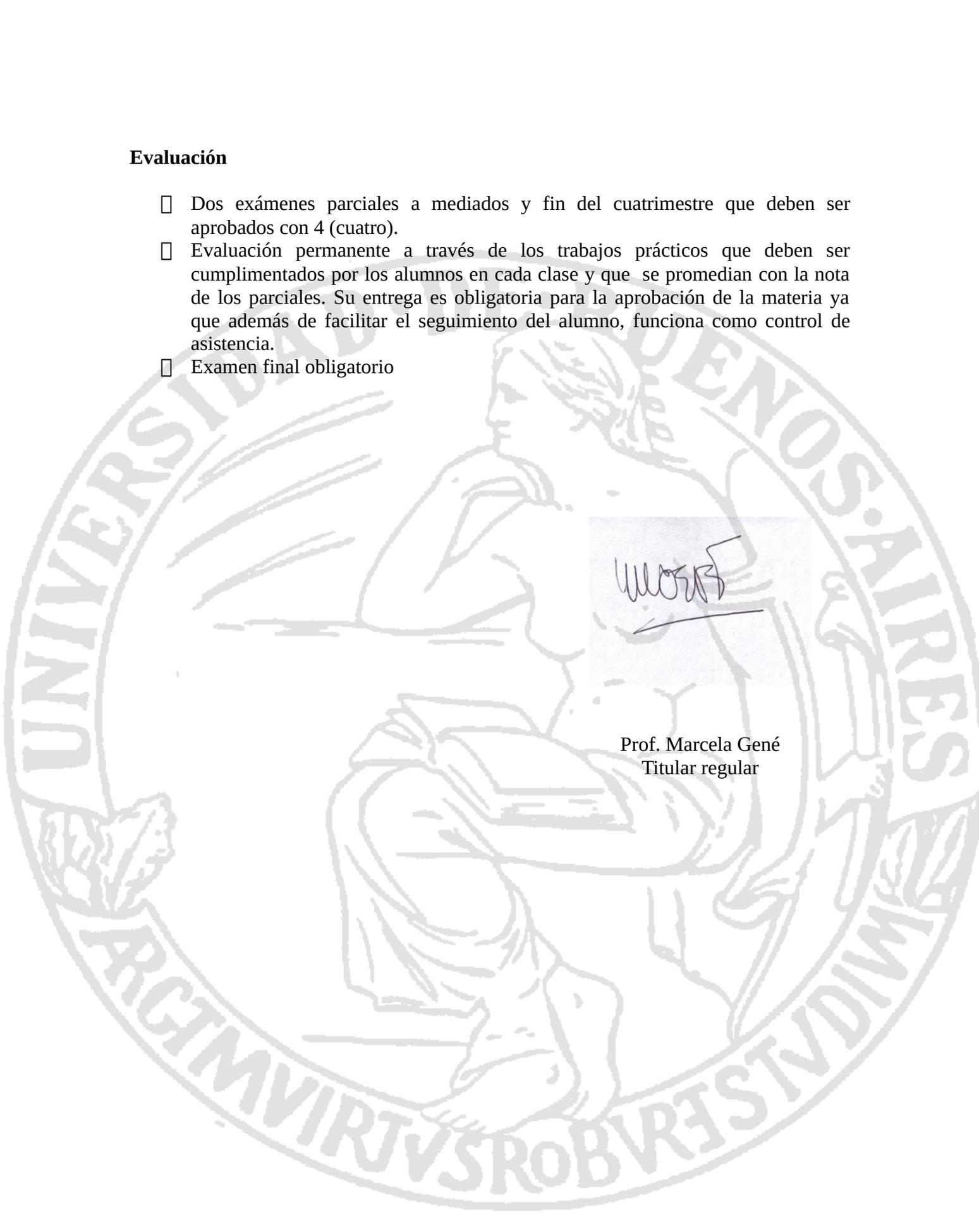
En **los trabajos prácticos** se apunta específicamente al *análisis de piezas gráficas*, para el cual se implementaron metodologías específicas de acuerdo a la particularidad de cada tema, brindando la posibilidad de que el alumno indague en los aspectos visuales, en relación con los tecnológicos.

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

Prof. Marcela Gené
Titular regular

