

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO/ U.B.A.

HISTORIA DEL DISEÑO GRAFICO - SEGUNDO CURSO

CATEDRA: ARQ. CARLOS A. MENDEZ MOSQUERA

PROGRAMA

MARZO

1. Las primeras siete décadas del siglo XX

- 1.1. Revisión histórica del período 1900/1914.
La belle époque. Los movimientos pictóricos y gráficos.
Su vinculación con la cultura. Pintores y afichistas.
- 1.2. La Primer Gran Guerra Europea.
Pintura, arquitectura, diseño y gráfica.
El eje Viena-Paris.
- 1.3. Los años 20 y 30.
Desarrollo de la tecnología y la gráfica.
La contradicción entre arte y técnica. América y Europa.
El diseño total.
- 1.4. La guerra Civil Española. Su influencia en América
Arte, libertad y diseño gráfico.
La emigración. Argentina como centro receptor.
- 1.5. La 2da. Gran Guerra Europea.
La gran diáspora hacia América.
Arquitectura, diseño y gráfica.
- 1.6. El mundo a partir de 1945.
El desarrollo del arte y la cultura.
Los movimientos renovadores.
Los nuevos centros de diseño gráfico.
Gráfica y sociedad.
Comunicación y sociedad.
1968. Veintitres años después.
- 1.7. El mundo de estas siete décadas visto a través de la obra de Picasso
Arte figurativo/ No figurativo.
La experiencia del diseño gráfico.

2. Panorama del arte y el diseño gráfico en las primeras siete décadas del siglo XX.

- 2.1. Las artes visuales en el siglo XX.
La influencia de los movimientos de "Arts and Crafts" (artes y oficios) y la revolución Industrial.
- 2.2. Impresionismo y Expresionismo.
Los fauves.
Arte y Gráfica.
El expresionismo austríaco.
La escuela de París- Picasso

Rouault, Matisse. Rousseau.

El futurismo. Arte, arquitectura y diseño gráfico. Marinetti, Balla, Boccione, Sant'Elia. Fortunato Depero.

2.3. El cubismo- Precursores. Picasso, Braque, Gris.

El "collage" como vínculo con la gráfica.

Los neocubistas. Feiniger.

El purismo. Le Corbusier y Ozenfant. La revista L'Esprit Nouveau.

2.4. Arte abstracto y arte concreto.

Figuración y no figuración.

Wassily Kandinsky, pensamiento, obra e influencia.

Movimiento suprematista y neoplasticismo. K. Malevitch. Piet Mondrian.

Dadá y Diseño Gráfico. Kurt Schwitters, Duchamp, Picabia, Heartfield,

Constructivismo y Diseño Gráfico. El Lissitzky.

2.5. Simbolismo y Surrealismo.

El Orfismo y los Delaunay.

Piet Mondrian y su influencia en la gráfica.

Surrealismo y diseño gráfico.

Breton, Eluard, Max Ernst, Magritte, Miró.

2.6. Los Movimientos Artísticos de los años 50 y 60.

El Pop-Art visto en relación a la gráfica y a la comunicación persuasiva.

2.7. La Fotografía.

Los precursores - su influencia en la gráfica - Tecnología.

La Nueva Visión a través de la foto. Man Ray y Moholy-Nagy.

3. El Bauhaus

3.1. Antecedentes del nuevo pensamiento industrial: la locomotora y el automóvil.

Su influencia en los primeros 18 años del siglo. El nuevo panorama gráfico visual.

Técnica y Cultura. Peter Behrens la polémica ciencia, industria, arte. Gottfried Semper, Herman Muthesius.

El primer neo capitalismo alemán.

Walter Rathenau y la A.E.G.

3.2. Los pioneros de la vanguardia pre-Bauhaus.

En América la línea Richardson-Sullivan-Wright.

Alemania después de 1918 - El pensamiento industrial.

La República de Weimar.

3.3. El Bauhaus.

Origen, desarrollo y cierre.

3.4. Henry Van de Velde, Walter Gropius.

Sus maestros. Obra relacionada con el diseño gráfico.

- 3.5. Síntesis del Bauhaus y diseño Gráfico. Moholy Nagy, Herbert Bayer.
- 3.6. Revisión y análisis actual de la doctrina bauhausiana.
Correspondencia W. Gropius, Tomás Maldonado.
- 3.7. Arquitectura, Diseño, Tecnología y Gráfica.

4. El diseño gráfico Europeo

- 4.1. Orígenes e influencia. -
Diseño Gráfico y gráfica de producto.
Las nuevas corrientes surgidas del Bauhaus.
- 4.2. La gráfica en las exposiciones.
La escala urbana y la gráfica como parte del panorama urbano.
- 4.3. Los movimientos pictóricos y su influencia con el diseño gráfico.
Los afichistas franceses y el Art Decó. Cassandre, Paul Colin,
Jean Carlu, Savignac.
- 4.4. Diseño gráfico Suizo: los pioneros
Renner y Tschichold.
Los seguidores. Bill, Vivarelli, Lohse, Neuburg, Müller-Brockman.
- 4.5. La nueva tipografía. The Next Call. Werkman, Zwart, Eggeling.
- 4.6. La gráfica Italiana.
- 4.7. La gráfica entre las dos guerras y el período 45/65.
Exposiciones, muestras y publicaciones.

5. Diseño Gráfico y Comunicación

- 5.1. Estados Unidos y Europa.
Las raíces de la arquitectura norteamericana y su vinculación con la
gráfica: Richardson, Sullivan, Wright.
Arquitectura, diseño industrial y diseño gráfico.
- 5.2. La industria norteamericana.
El auto. El cine. Hollywood y la gran producción.
La gran emigración europea y el desarrollo del arte moderno.
Los museos y los coleccionistas norteamericanos propagan el arte mo-
derno. El Moma y el Guggenheim.
Herbert Bayer en U.S.A.
Moholy-Nagy, el "new Bauhaus" de Chicago y "Vision in Motion"
Mies Van der Rohe, Gropius y Breuer en U.S.A.
- 5.3. Las grandes editoriales. Las revistas Vogue, Harper's Bazaar, Fortune
Erté y Brodovich.

5.4. Nacimiento de las agencias de publicidad en U.S.A.
Los pioneros. Las primeras agencias.
Comunicación persuasiva y Publicidad.
Bernbach y Ogilvy.

5.5. La Escuela de Nueva York.
Paul Rand y sus seguidores.
El Push-Pin. Milton Glaser.
La Gráfica Inglesa.
Pop Art y Publicidad.

6. Diseño Gráfico en la post-guerra. El caso Ulm

- 6.1. Orígenes bauhausianos de la escuela de Ulm.
Situación socio-política de Europa en el momento de su fundación.
Su desarrollo. El Departamento de Comunicación Visual Gráfica de producto. El pensamiento de Tomás Maldonado. Aicher, Gonda y Krug.
- 6.2. Origen de los sistemas de signos y señalización.
Evolución de normas y terminología vial.
Los ejemplos Internacionales en exposiciones ferias y grandes concepciones.
- 6.3. La imagen corporativa.
La marca-sistematización.
Ejemplos internacionales.
El concepto de comunicación global.

7. El Diseño gráfico en la Argentina

- 7.1. Orígenes.
Actividad cultural. La Escuela Nacional de Artes.
El impresionismo llega a Buenos Aires.
Los grandes diarios: Las Revistas Caras y Caretas, PBT.
Las caricaturas de Alvarez.
- 7.2. Del movimiento del Arte Concreto-Invención al diseño gráfico. Los años cincuenta.
Las Revistas Ciclo y Nueva Visión.
La tarea pionera de Tomás Maldonado.
La publicidad Argentina.
Los años sesenta, la labor del Instituto Di Tella.
El Diseño Gráfico Moderno.