

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

Asignatura: Historia I

Cátedra: Marcela Gené

Año académico: 2017

Promoción: Examen Final

Curso: Cuatrimestral

Carga Horaria: 60 hs.

PROPUESTA DE LA CÁTEDRA

La materia "Historia de la Comunicación Visual" tendió a asimilarse tradicionalmente a una "historia del arte" que postulaba un recorrido a través de las obras más prestigiosas de la arquitectura y las artes visuales desde la Antigüedad clásica hasta los inicios del siglo XX. En los últimos años, la cátedra se abocó a la revisión integral del programa con el fin de adaptarlo a los intereses específicos de los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico. En este sentido, *los libros y los impresos en general* se constituyeron en el objeto central de análisis, proponiendo *una mirada histórica que diese cuenta de las producciones, sus modalidades de distribución y las prácticas de consumo en cada uno de los períodos de referencia*. Es indudable que acometer una "historia del diseño" cuando éste no aparece como un campo de actividad diferenciado de la práctica artística, implica indagar en los límites -inicialmente difusos-, entre ambas disciplinas. Pero asimismo resulta imprescindible apelar a saberes derivados de la sociología, la historia de la bibliografía material y la semiótica, a fin de iluminar los procesos de producción, distribución y consumo de las piezas gráficas antes mencionadas. Partimos de la conceptualización del libro (manuscritos e impresos) y de los afiches y publicaciones de prensa como productos culturales, adoptando un enfoque en gran medida tributario de la historia cultural en la vía propuesta por Roger Chartier y el bibliógrafo inglés Donald Mackenzie. Ambos señalan la importancia que reviste un análisis integral que contemple los dispositivos formales - aspectos técnicos, visuales, físicos y estéticos de tales objetos - así como las prácticas que los inscriben en el mundo social y lo relacionan con él, a saber, las condiciones de trabajo y modos de producción, las figuras de los agentes intervinientes, y los mecanismos a través de los cuales esos productos llegan al público. En este sentido, proponemos un examen de las modalidades de apropiación - la "lectura"-, concepto que es actualmente revalorizado por historiadores de la jerarquía de Robert Darnton, David Hall o Jean Hébrand, entre muchos otros.

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

Asignatura: Historia I

Cátedra: Marcela Gené

Año académico: 2020

Promoción: Examen Final

Curso: Cuatrimestral

Carga Horaria: 60 hs.

UNIDAD III- BARROCO

Contrarreforma católica: arte y persuasión. Arquitectura y pintura como propaganda de la Iglesia y la corona. El teatro de la vida y de la muerte. La reforma urbana: Roma "urbi et orbe". Cultura popular y cultura masiva: la sociedad barroca de la fiesta.

Francia: el arte al servicio de la corte. Barroco y clasicismo. El artista funcionario. Las Academias. El libro en el siglo XVII. El grabado en cobre.

UNIDAD IV - SIGLO XVIII

Rococó y decadencia del mundo cortesano. Razón y pensamiento ilustrado. La Enciclopedia.

Una nueva ojeada a la Antigüedad: el espíritu arqueológico.

Revolución Francesa: nacimiento de la moderna organización política. El Neoclasicismo.

Revolución Industrial: ruptura del orden económico. Las fuentes de energía y la aparición de la máquina. Nuevos modos de producción; sus consecuencias sociales. Defensores y detractores del maquinismo. Mercancía y publicidad. La ciudad moderna.

Artistas y patronos: alianza arte-ciencia-industria.

UNIDAD V- SIGLO XIX

Romanticismo. Hombre y Naturaleza. El fenómeno de la evasión : fuga hacia el pasado y lo lejano. Exotismo e historicidad. Nacionalismo. El artista en la era del capitalismo.

Inglaterra. Los prerrafaelistas. Las teorías de John Ruskin. Toma de posición del artista e intelectual frente al fenómeno industrial. El arte en la era victoriana.

Las exposiciones universales: Crystal Palace y "kitsch" industrial..

El pensamiento de William Morris. La Marshall, Faulkner & Co y Arts & Crafts.

Realismo: Daumier y la caricatura política. La fotografía. Los periódicos ilustrados y las revistas.

Las nuevas técnicas de impresión: prensa mecánica, papel industrial. La crítica morrisiana: la Kelmscott Press.

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

Asignatura: Historia I

Cátedra: Marcela Gené

Año académico: 2011-2012

Promoción: Examen Final

Curso: Cuatrimestral

Carga Horaria: 60 hs.

Clases teóricas- Objetivos

En las clases teóricas se expone el contexto histórico-social y cultural en cada uno de los períodos. Ello permite al alumno ubicar el objeto de estudio dentro de las coordenadas político-ideológicas, sociales y tecnológicas y establecer relaciones con otros productos culturales de la época. Se prevé asimismo la lectura de bibliografía obligatoria para las clases teóricas, siendo las mismas una instancia propicia para el intercambio con los pares y para plantear dudas e interrogantes al profesor.

CONTENIDOS

UNIDAD 1- LA EDAD MEDIA

Periodización. Disgregación del Imperio Romano e invasiones bárbaras: Mestizaje cultural.

El renacimiento carolingio: la Escuela Palatina y la recuperación del saber en la Antigüedad.

Escritura carolingia y merovingia.

El rol de los monasterios: los modos de producción de manuscritos miniados. Las bibliotecas de las órdenes monásticas. Feudalismo.

Alta Edad Media: revitalización de la ciudad. El comercio. Cluny y Císter en la recuperación del orden religioso. El ideal heroico. Las Cruzadas. Las Universidades. Copia y comercio del libro: libreros, estacionarios y talleres laicos.

La catedral. Los arquitectos y los nuevos recursos constructivos. La imagen medieval como vehículo de transmisión de símbolos.

UNIDAD II - RENACIMIENTO

Las monarquías europeas. El caso italiano: rol de la perspectiva en la nueva concepción del espacio. Reelaboración de la gramática arquitectónica de la Antigüedad. Ampliación del horizonte: los descubrimientos geográficos. La Reforma protestante. La imprenta: revolución tecnológica. De la cultura oral a la tipográfica. Difusión del libro. Los primeros editores: Nicolas Jenson y Aldo Manuzio. Características formales de los textos. Tipos e ilustraciones: la xilografía.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

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

Asignatura: Historia I

Cátedra: Marcela Gené

Año académico: . . .

Promoción: Examen Final

Curso: Cuatrimestral

Carga Horaria: 60 hs.

UNIDAD VI - FIN DE SIGLO

Orígenes del Art Nouveau. Sus modalidades en los distintos países europeos. Arquitectos e ingenieros.

Los nuevos materiales: el hierro y el vidrio.

El affiche: de Toulouse a Mucha. Inglaterra: la figura de Aubrey Beardsley. Vanguardia y decadencia.

La Secession vienesa: Klimt y Moser. El diseño: muebles, libros y objetos. Los nuevos lenguajes.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL - NIVEL I

ARIES, P. y DUBY, G. *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. y AA.VV. *Arte, Arquitectura y estética en el siglo XVIII*. Madrid, Akal, 1980.

BAXANDALL, Michael. *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento*. Barcelona, Gustavo Gill, 1978.

BERGER, John. *Modos de ver*. Col. Comunicación Visual, 1980.

BERMAN, Marshall. *Todo lo sólido se desvanece en el aire*. Madrid, Siglo XXI, 1988.

BONNASSIE, Pierre. *Vocabulario básico de la historia medieval*. Barcelona, Grijalbo, 1982.

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.

CARDONA, Giorgio. *Antropología de la escritura*, Barcelona, Gedisa, 1994.

CASTELNUOVO, Enrico *Arte, Industria, Revolución*. México, Nexos, 1958.

Asignatura: Historia de la Comunicación Visual I

COLE, Alyson *Perspectivas*. Buenos Aires, Emecé, 1993.

CHARLOT, MONIQUE Y MARX, ROLAND. *Londres. 1851-1901*. Madrid, Alianza, 1993.

CHARTIER, Roger. *El mundo como representación*. Barcelona, Gedisa, 1992.

DARNTON, Robert. *La Gran Matanza de Gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa*. México, F.C.E., 1987.

DUBY, George. *San Bernardo y el arte cisterciense*. Madrid, Taurus, 1981.

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.

GAUR, Albertine *Historia de la Escritura*. Madrid, Fund. G. S. Ruipérez, 1989.

GAUTHIER, Guy *Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido*. Madrid, Cátedra, 1992.

GELB, Ignace. *Historia de la escritura*, Madrid, Alianza, 1993.

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

Asignatura: Historia I

Cátedra: Marcela Gené

Año académico: 2020

Promoción: Examen Final

Curso: Cuatrimestral

Carga Horaria: 60 hs.

GOMBRICH, Ernest *Historia del arte*. Barcelona, Garriga, 1995. 3 tomos.

HEERS, Jacques . *El trabajo en la Edad Media*, Buenos Aires, Columbia, 1967

HONOUR, Hugh. *Neoclasicismo*. Madrid, Xarait Ediciones, 1982.

Romanticismo. Madrid, Alianza Edit., 1981.

JANTZEN, Hans. *La Arquitectura Gótica* . Buenos Aires, Nueva Visión, 1979.

LE GOFF, J. y otros. *El Hombre medieval* . Barcelona, Alianza, 1980.

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.

Velázquez y el espíritu de la modernidad. Madrid, Alianza Edit., 1987

MEGGS, Philip. *Historia del diseño gráfico*. México Edit. Trillas, 1991

PEVSNER, Nikolaus . *Esquemas de la arquitectura europea* . Buenos Aires, Infinito

Pioneros del diseño moderno. Buenos Aires, Nueva Visión.

POWER, Eileen. *Gente de la Edad Media*. Buenos Aires, Eudeba.

REWALD, John . *Historia del Impresionismo*. Alianza Edit.

El Post-impresionismo. Alianza Edit.

ROMERO, José Luis . *La Edad Media*, Buenos Aires, F.C.E., 1977.

Quién es el burgués? . Buenos Aires, CEDAL, 1984.

Estudio de la mentalidad burguesa . Madrid, Alianza Bolsillo, 1993.

SATUE, Enric. *El diseño gráfico*. Madrid, Alianza Forma, 1989.

SCHMUTZLER, Robert . *El modernismo* Madrid, Alianza Edit., 1980.

SUMMERSON, John. *El lenguaje clásico de la arquitectura*. Barcelona, Punto y línea, 1974.

ZUMTHOR, Paul. *La medida del mundo*, Madrid, Cátedra, 1994.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para acceder al examen final, se requiere la aprobación de los trabajos prácticos y de dos exámenes parciales. El promedio del total de las evaluaciones debe ser 4(cuatro) puntos. (ver Guía de Trabajos Prácticos).

REGLAMENTO DE CÁTEDRA

Los T.P. son de asistencia obligatoria, no así las clases teóricas. El curso se considera aprobado con el 75% de presencia, pero con el cumplimiento de la TOTALIDAD de los trabajos propuestos en los talleres, aunque el alumno hubiera estado ausente.

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

Asignatura: Historia I

Cátedra: Marcela Gené

Año académico:

Promoción: Examen Final

Curso: Cuatrimestral

Carga Horaria: 60 hs.

GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS

Objetivos

- 1) favorecer la lectura comprensiva y relacional de los textos y estimular la reflexión crítica.
- 2) Incentivar la confrontación de los aspectos teóricos de los temas con las producciones en cada uno de los períodos estudiados.
- 3) Estimular la discusión y el intercambio entre pares.
- 4) Promover la cooperación grupal en la resolución de problemas.

Implementación

En los TP. se presentan situaciones problemáticas que los alumnos deberán resolver grupalmente .

En términos generales, la dinámica de las clases consiste:

- a) discusión de los textos de lectura obligatoria
- b) reconocimiento y clasificación de documentos. En el caso de libros, análisis de aspectos formales (formato, tipografía o caligrafía, puesta en página, compaginación, encuadernación)
- c) análisis de ilustraciones : forma y función de las ornamentaciones, características, técnicas de grabado y reproducción.
- d) relación texto-imagen.

Los ítems b, c y d se aplican a los ejemplos oportunamente distribuidos por los docentes, que son analizados pormenorizadamente siguiendo una guía elaborada para tal finalidad. Al término de la clase, se entregan a los docentes para su corrección. Las notas de los trabajos – entre 8 y 10 a lo largo de la cursada- se promedian con las notas de los dos parciales. Para aprobar la materia es imprescindible que los alumnos hayan entregado la totalidad de los trabajos, aunque no hayan asistido al taller.

Las actividades son planeadas en las reuniones periódicas de la cátedra, adaptadas a las particularidades de cada año y de cada grupo. El número de prácticos equivale globalmente al de las clases teóricas, excepto la semana previa al parcial, que se dedica enteramente a repaso de los principales contenidos y a clarificar conceptos que presenten dudas.

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

Asignatura: Historia I

Cátedra: Marcela Gené

Año académico: 2015

Promoción: Examen Final

Curso: Cuatrimestral

Carga Horaria: 60 hs.

Bibliografía obligatoria para Trabajos Prácticos

AA.VV. *Historia de la comunicación (de la Imprenta a nuestros días)*. Barcelona, Raymond Williams Edit., Bosch Casa Editorial, 1992.

AA.VV. *Sociedad y Cultura en la Francia Moderna*. Crítica, Barcelona, 1993.

Cavallo, Guglielmo y Chartier, Roger. *Historia de la lectura en el mundo occidental*. Madrid, Taurus, 1998.

Chartier, Roger y Martín, Henri-Jean. *Histoire de l'édition française*. Paris, Fayard/Promodis, 1990. 2. tomos.

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. (dlr.) *Histoire de l'édition française*. Paris, Fayard/Promodis, 1989. 3 Vols.

Darnton, Robert. *The bussiness of the enlightment. 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.

Barbler, 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.

Listado de docentes

Profesora titular regular

Lic. Marcela Gené

Profesor adjunto regular

Arq. Néstor Echevarría

Jefe de T.P.

Lic. Sandra Szir

Jefe de T.P.

Lic. María Fernanda Heras

Ay. de 1era.

DG. Patricia Zaietz

Ay. de 1era.

Lic. Paula Félix-Didier

Ay. de 2da.

DG. Esteban Rico

Ay. de 2da.

Javier Basile

Ay. Ad honorem

Jimena Balaña