

OBJETIVOS

Inclusión de los elementos de diseño en el marco de la producción artística, filosófica y social de la época, considerando las diversas series como partes de un organismo cuyos elementos interactúan configurando y modificando las condiciones generales de la experiencia, los significados culturales, y las manifestaciones simbólicas.

Análisis del valor simbólico de las formas, prestando especial atención al intercambio y tránsito de las mismas entre las distintas disciplinas en cada corte sincrónico.

División de las diversas funciones desarrolladas por las imágenes en la comunicación visual, tomando como ejes ordenadores la funcional, la simbólica y la lexicográfica.

Estudio del entorno de inserción de los productos, tanto en el sentido operacional (comitente, uso, distribución) /ideológico, como en el sentido tecnológico, es decir en sus condiciones materiales de producción.

CONTENIDOS

1. LOS ORIGENES

La imagen y poder: el control de la Naturaleza.

El origen de la imagen simbólico/mágica y narrativa.

Petrogramas y petroglifos primitivos.

Escritura descriptiva.

Arte religioso, mortuario y ceremonial.

Sistemas logosilábicos de escritura. Texto e imagen en

Mesopotamia y Egipto. Rito y escritura.

La escritura sobre arcilla y sobre papiro.

2. LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA: EL MUNDO EN ORDEN

La imagen como texto sagrado y analogía del universo.

La figura humana y el canon de proporciones. Geometría, armonía y belleza, simetría y ritmo.

El alfabeto griego y el latino. La escritura conmemorativa, los códices. Las bibliotecas en la Antigüedad.

La constitución de un metadiscurso: la democracia, la moneda, la filosofía y la ciencia.

3. LA ESTÉTICA DEL CRISTIANISMO

La imagen cristiana y la belleza como reflejo de la idea.

El abandono del realismo antiguo.

Códices, libros miniados e ilustrados. Los manuscritos irlandeses y los alfabetos de los reinos godos. El arte del libro en la renovación carolingia. La minúscula carolingia. Los talleres de copistas y la cultura cristiana.

La visión cristiana del mundo: jerarquización, maniqueísmo, y abandono del mundo.

4. EL MUNDO ROMÁNICO

El monacato y la cultura del aislamiento.

Emblemática y arte: la imagen narrativa.

La escritura como símbolo. La miniatura románica.

Relación texto/imagen en el libro ilustrado. Simbolismo del color. Diseños de alfabetos.

Dualismo, cerramiento, vida y arte.

5. EL MUNDO GÓTICO: LA VUELTA A LO REAL

La imagen gótica: naturaleza y sistema.

La organización decorativa y el principio de la división sistemática del plano y del espacio.

El retablo, el vitral y la pintura de caballete. La nueva figuración. Estilización y realismo. La escultura de bulto. Plano y volumen. La iconografía cotidiana y religiosa. La catedral como síntesis.

Los breves, la estampa y el libro xilográficos. El arte del libro ilustrado: los libros de horas. Relación texto/imagen en la miniatura gótica. Principios compositivos y puesta en página. Diseño de alfabetos.

El desarrollo de las ciudades. Nuevas formas de producción e intercambio material e intelectual. Las primeras universidades. La sistematización escolástica: la obsesión por el orden. Aquino y Ockham: la razón y la fe.

El desarrollo de la caligrafía y la iluminación. La pintura sobre tabla. Las primeras técnicas de impresión.

6. RENACIMIENTO: EL CAMBIO DE PARADIGMA

El hombre como proyecto.

Cánones de belleza y proporciones: la geometría y la figura humana, la perspectiva y el espacio. El plano como ventana. Observación e ideal. Nuevos géneros y tipos iconográficos.

La imprenta de tipos móviles y la edición de libros. El arte del libro. Puesta en página renacentista. La escritura humanística, la romana y los cánones clásicos. El grabado en Italia y Alemania.

El libro y la nueva circulación de ideas.

Arte y ciencia en el Renacimiento.

Expansión física y espacio plástico. Hacia una visión cuantitativa y dominadora del mundo.

Razón y experiencia en el proyecto renacentista.

7. LA CRISIS DEL SIGLO XVI: LA PRIMERA PRUEBA DE LA RAZON

Los peligros de la experiencia: el desmoronamiento de la síntesis renacentista.

Crisis y resignificación del discurso renacentista.

La relación figura/espacio. Estructuración y dinamismo.

La cita libre de la Antigüedad.

La xilografía y el grabado en metal. El libro impreso y las bibliotecas. Los editores venecianos y flamencos.

La crisis de la razón y la nueva concepción copernicana.

Crisis religiosa y Reforma.

La crisis política y la marcha hacia el absolutismo.

La inestabilidad y la ambigüedad como rasgos de la cultura.

Nuevas técnicas de ilustración y encuadernación. Los diseños tipográficos del siglo xvi. La itálica y las ediciones en pequeño formato. La industrialización de la imprenta.

8. BARROCO: EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO

La expansión de la conciencia y la pragmatización de los procesos. Realismo, axiomática, centralización y orden.

El racionalismo del siglo xvii y el desarrollo del discurso científico.

La búsqueda de dominantes en el la vida social, política, religiosa y en el diseño. El núcleo generador y la dinámica: la ciudad.

Naturaleza y cultura en el diseño barroco.

Realismo, simplicidad y persuasión.

La luz y el espacio infinitos en el claroscuro.

Interacción de las artes.

El surgimiento de la prensa. Puesta en página y tipografía. Los grandes editores de la época. El grabado en metal y la ilustración de libros. Los talleres.

Edición, encuadernación y distribución de libros. La imprenta real en Francia y los primeros tipos modernos.

9. EL SIGLO XVIII

Observación, inducción y sistematización de la experiencia: las leyes naturales.
Historia, relativismo y autocrítica.
La decadencia del absolutismo y el corporativismo.
La secularización de la visión del mundo.
Revolución, república, razón y libertad.
Los nuevos modelos políticos y económicos.
Naturaleza, cultura y utopía.
Hacia un sistema de elementos individuales integrados.
Los nuevos valores y la estética neoclásica.
Modernismo y diseño: las nuevas técnicas y materiales.
La racionalización tipográfica y el abandono de la influencia caligráfica. Las tipografías de transición.
Los tipógrafos del neoclasicismo. Sistemas de medición.
Puesta en página. Las familias de impresores.
La ilustración y la edición en gran escala.
La biblioteca pública. La enciclopedia.
El desarrollo de la prensa y el libro y su influencia en la difusión de las ideas.
La visión crítica. El relativismo cultural y la conquista intelectual del mundo. Los progresos del método científico.
Libertad de conciencia y libertad de prensa.
Las nuevas técnicas de grabado en cobre y la edición de libros.
El libro estereotipado y el mejoramiento del papel en
Mejoras en las técnicas de impresión: el papel continuo, la prensa metálica y la prensa mecánica. La litografía.

10. LA SOCIEDAD INDUSTRIAL

Los problemas de la sociedad industrial: mecanización revival, crítica, libertad y angustia. La subjetividad y el pasado como refugio. La acción como respuesta.
Progreso y crisis: capitalismo, revolución y evasión.
El enfrentamiento social y el socialismo. Las utopías sociales y la sociedad mercantilista.
El comercio y la industria.
La ciencia y el positivismo.
El desarrollo de las comunicaciones y las nuevas condiciones de vida.
La alienación de un mundo efímero y la insatisfacción como síntoma. Racionalidad y locura.
La ciudad como escena.
La arquitectura del hierro y del metal y el diseño.
Las exposiciones internacionales.
El historicismo.
La producción masiva de objetos y el diseño.
William Morris y el movimiento inglés: hacia una conciencia del diseño. La honestidad de la forma.
Función, estructura y ornamentación en la nueva propuesta.
El romanticismo y la marcha hacia una expresión subjetiva.

Realismo y compromiso social.

El color y la luz: las poéticas de la sensación.

Impresionismo y posimpresionismo.

Imagen y crítica.

La renuncia a la objetividad de la imagen y la autonomía de la mancha. Los nuevos espacios plásticos: el concepto, la imaginación y la expresión.

Hacia una visión interior de los fenómenos. El espíritu del instante y la disolución de las formas.

La prensa, la crítica y la difusión masiva de ideas. El aviso, el afiche, el volante. La promoción de objetos y la propaganda. La iconografía de la publicidad. La calle como espacio publicitario.

La ilustración y la caricatura. La litografía y la ideologización de la imagen.

La lectura de masas y la novela.

La rotativa, el fotograbado, la linotipia, y la impresión de periódicos en escala masiva.

La litografía: carteles y envases.

La fotografía.

11. LAS VANGUARDIAS

La caída del orden newtoniano: la relatividad y la desmaterialización del mundo físico.

Un mundo infinito con infinitos puntos de vista.

La cúspide de la expansión europea. La guerra mundial y la revolución rusa. El socialismo y el movimiento intelectual europeo.

Los avances científicos y técnicos.

La gran industria y los nuevos objetos de diseño.

Las vanguardias pictóricas y los manifiestos: suprematistas, dadaístas, futuristas, fauves, "de stijl" y "der brücke".

El abandono de la naturaleza. La imagen esencial. La forma dinámica.

El lenguaje de la nada y la poética de lo irracional.

La imagen cinética y la formulación del lenguaje cinematográfico.

Las artes gráficas en Europa y los Estados Unidos. El cartel en la Belle Epoque. La unidad y la organicidad en el diseño Art Nouveau.

El diseño en Francia, Inglaterra, Alemania y E.E.U.U.

El desarrollo de la técnica fotográfica y del cinematógrafo. Mejoras en los métodos de impresión.