

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

Asignatura: Historia II

Cátedra: D.G. Carlos Macchi

Promoción: Examen Final

Carga Horaria: 60 hs

Año Académico:

Curso: Cuatrimestral

Programa de contenidos

Introducción. Para una historia de la imagen y la mirada.

Algunas consideraciones en torno al análisis de las imágenes. Ideación, producción, circulación y recepción del texto visual. Modelos auxiliares y marcos epistémicos para el análisis de la sustancia visual. La historia del diseño gráfico en el marco de una historia intensa de la imagen.

Unidad I. Geología de lo Projectual

Las condiciones de producción y recepción del texto visual a principios de siglo. Un muestreo preferencial de imágenes e imaginarios circa 1900.

Art Nouveau, Kitsch, publicidad y diseño "espontáneo". Los dominios de la imagen: la ciudad, la tela, el libro, el objeto.

Los focos de lo imaginario: el arte, el consumo, la publicidad, el espectáculo. Los espacios de realización del diseño y el proyecto moderno. Estado de los procesos de mecanización e ideales del modelo industrial. El problema de la reproducción de la imagen. Condiciones de la economía y la producción objetual a principios de siglo.

Unidad II. La revolución perceptual

Las modificaciones en la percepción y la fractura del paradigma de la linealidad. La nueva espacio-temporalidad en las artes, las ciencias y el pensamiento. El espacio multiperspectivo en las geometrías no euclidianas, la semiología, la literatura y la plástica.

Homomorfismos. La articulación de los paradigmas y los sueños de la razón. Utopías y antiutopías del progreso. Hacia una determinación optimista del nuevo orden epistémico.

Unidad III. Vanguardias y Diseño

Programas, objetivos y desarrollo de las vanguardias. Rupturas, la conciencia de la crisis: origen, tensión y proyección de los movimientos artísticos. Las experiencias plásticas y metodológicas de la vanguardia. El arte como procedimiento. Formas y formalismo. La resonancia de las experiencias de la vanguardia plástica sobre el diseño.

Influencias formales y conceptuales. Hipertelia y atelia.

Unidad IV. El tubérculo funcionalista

Precedentes programáticos de la Bauhaus.

Relaciones entre imagen e industria, hasta 1920.

Los modelos de producción en serie, la organización militarista de la producción y el origen de los programas modulares. Los fundamentos de la nueva pedagogía y la formación de las escuelas de diseño y arquitectura. Creación de la Bauhaus. Metáforas medievalistas. El programa cambiante de W. Gropius. Artistas y diseñadores, la problemática relación entre técnica, oficio y "diseño". Organización de la enseñanza, docentes y actividades.

Impacto e influencia historia de la Bauhaus: del proyecto a la mitología.

La extensión programática del modelo projectual en el diseño editorial, los sistemas diagramáticos, la gráfica urbana y las interfases del consumo masivo.

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

Asignatura: Historia II

Cátedra: D.G. Carlos Macchi

Promoción: ~~Examen final~~

Carga Horaria: 60 hs

Año Académico:

Curso: Cuatrimestral

Unidad V. La imagen en tránsito

La organización de los vehículos masivos de la información hacia 1930. El apogeo de la radio y las primeras experiencias de la TV. La problemática de la "información", su producción, manipulación y acumulación. La imagen publicitaria hacia 1930. Vectores de transformación del universo audiovisual: diseño popular vs. modelos utopistas. El desarrollo industrial y las modelizaciones del imaginario popular; streamline, diseño del progreso, la familia y el confort. Consumo controlado. La feria internacional de 1939.

Unidad VI. Métodos, Sistema y Control

La cultura del consumo controlado marca su territorio. Los modelos económicos de posguerra y la organización de las grandes corporaciones. El racionalismo al servicio de la producción-consumo: estrategias del poder. La imagen integral. Identidad corporativa, programación visual. Teoría de sistemas, praxeología, y cibernética. TV masiva y teorías de la información-significación. La publicidad redefine sus modelos. La moral del objeto: los diseñadores como evangelistas. La escuela suiza. Ulm: foco de reformulaciones. El funcionalismo contraataca. Neokitsch. Consumo y resistencia.

Unidad VII. La industria cultural

Circulación e intercambio de imágenes hacia 1960. La conciencia del consumo; culpa y complejos de culpa. Los medios masivos y la iconosfera popular. Organización de la industria cultural. La estetización del valor público: el kitsch se hace camp. Pop-cultura y movimientos Pop. Emblemas y territorios de los '60. El cartel, la palabra, el gesto, el concepto. La imagen corporativa en los '60. Programación visual de alta complejidad. Los grandes estudios de diseño y publicidad. Valores semánticos y plásticos de la gráfica hasta 1970. La cultura del "underground". Comics, afiches, fanzines y, tapas de LP's

Unidad VIII La imagen electrónico-digital

Tipologías visuales desde 1970. Los nuevos espacios de la imagen y la gráfica. Explosión, diseminación y percolación de la sustancia analógica; exploraciones plásticas de lo informal, matérico, espacial, conceptual. Espacios de relación, espacios de suspensión. La fragmentación y el eclecticismo como raíces del paradigma digital. Estrategias de dilación y clausura; la pasteurización de las identidades regionales y el espejismo de la aldea global.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRAFICO

Asignatura: Historia II

Cátedra: D.G. Carlos Macchi

Promoción: Examen Final

Carga Horaria: 60 hs

Año Académico:

Curso: Cuatrimestral

Bibliografía

Aldersey Williams, Hugh
New American Design
Rizzoli, Nueva York, 1988

Argan, Giulio carlo
Walter Gropius y la Bauhaus
Gustavo Gili, Barcelona, 1983

Bauhaus Archiv Magdalena Droste: Bauhaus
Taschen, Colonia, 1990

Bayer, Herbert, Gropius, Walter
And gropius, Ise, eds.
Bauhaus 1919-1928
Branford, Boston, 1952

Carter, Sebastian et alt.
Twentierh Century Type Designers
Trefoil, Londres, 1987

Compton, Susan P.
The Wodd Backwards: Russian Futurist Books
1912-1917
The British Library, Londres, 1978

Debray, regis
Vida y muerte de la imagen
Historia de la mirada de occidente
Piados, Barcelona, 1992

Day, Kenneth et alt.
Book Typography 1815-1965
Ernest, Benn, Londres 1992

Friedman, Mildred et alt.
De Stijl, 1917-1931. Visiones de utopía
Alianza editorial, Madrid, 1987

Frutiger, Adrian
Type, Sign, Symbol

Gellner, Ernest
El arado, la espada y el libro. La estructura de la
historia humana
Fondo de Cultura Económica, México, 1992

Goudy, Fiederic
El alfabeto y los principios de la rotulación
ACK Publishing, Madrid, 1992.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRAFICO

Asignatura: Historia II

Cátedra: D.G. Carlos Macchi

Promoción: Examen Final

Carga Horaria: 60 hs

Año Académico:

Curso: Cuatrimestral

Gropius, Walter

La nueva arquitectura y la Bauhaus
Editorial Lumen, Barcelona, 1966.

Heller, Steven & Chwast, Seymour

Graphic Style: from Victorian to Post-Modern
Harry N. Abrams, Nueva York, 1988.

Heller, Steven & Fili, Louise

Streamlinie. American Art Deco Graphic Design
Chronicle Books, San Francisco, 1995

Higetower, Caroline et al.

Graphic Design in América
Walker Arts Center, Minneapolis, 1989.

Hulton, Pontus et al.

Futurismo and Futurismi
Palazzo Grassi/Bompiani, Venecia y Milan, 1986.

Hutt, Allen

Changing Newspaper
Gordon Fraser, Londres, 1973.

Kallir, Jane

Viennese Design and the Wiener Werkstätte
Thames & Hudson, Londres, 1986.

Kitchen, Martin

El período de entreguerras en Europa
Alianza Editorial; Madrid, 1992.

Lissitzky, El & Arp, Hans

The Isms of Art
Eugen Rentsch Verlag, Zurich, 1925.

Lloyd Jones, Linda & Aynsley, Jeremy

Fifty Penguin Years
Penguin Books, Londres, 1985.

Lowe, Donald M.

Historia de la percepción burguesa
Fondo de Cultura Económica; México, 1986.

McDermott, Catherine

Street Style: British Design In the 80's
The Design Council, Londres, 1987.

McLean, Ruari

Jan Tschichold: Typographer
Lund Humphries, Londres, 1975

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRAFICO

Asignatura: Historia II

Cátedra: D.G. Carlos Macchi

Promoción: Examen Final

Carga Horaria: 60 hs

Año Académico: 2014

Curso: Cuatrimestral

Meggs, Phillip B.
A History of Graphic Design
Van Nostrand Reinhold, Nueva York, 1983

Mons, Alain
La metáfora social
Nueva Visión, Buenos Aires, 1994

Morison, Stanley
First Principles of Typography
Cambridge University press, Cambridge, 1957

Mouron, Henri
Cassandre
Rizzoli, Nueva York, 1985

Müller Brockmann, Josef
The Graphic Designer and his Design Problems
Arthur Niggli, Teufen AR (Suiza), 1983

Musatti, Riccardo et al
Olivetti
Olivetti, Ivrea, (Italia) 1958

Olins Wally
Corporate Identity
Thames & Hudson, Londres, 1989

Rand, Paul
A Designer's Art
Yale University Press, Londres, 1985

Ruder, Emil
Manual de diseño tipográfico
Editorial Gustavo Gilli, Barcelona, 1982

Satue, Enric
Historia del Diseño Gráfico
Alianza editorial, Madrid, s.f.

Schweiger, Werner J.
Wiener Werkstatte Design in Viena 1903-1932
Thames & Hudson / Abbeville Press, Londres y Nueva York, 1984

Spencer, Herbert
Pioneers of Modern Typography
Lund Humphries, Londres, 1982.

Spencer, Herbert
Liberated Page
Lund Humphries, Londres, 1987.