

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: Introducción al Diseño y la Arquitectura Moderna

- Plan de estudios: Res (CS) Plan viejo
- Carga horaria total: 60 horas
- Carga horaria semanal: 4 horas
- Duración del dictado: Cuatrimestral
- Turnos: Mañana/Tarde
- Tipo de promoción: Final Obligatorio

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)
AÑO: 1

2. OBJETIVOS

- Reconponer desde las categorías históricas clásicas, asociadas con el alumno en aprendizajes anteriores, una **Historia de nueva magnitud** que parta de la propia experiencia y el análisis crítico.
- **Construir** un relato de los problemas **productivo-culturales** específico del diseño industrial, que establezca las bases de análisis para adentrarse en el importante desarrollo que sufrirá la disciplina a partir del siglo XX.
- Estudiar las relaciones dialécticas entre el **Pensar y el Hacer**. Definir los lazos que se establecen entre ambos mundos a la hora de la producción objetual.
- Descubrir a los ojos del estudiante la **importancia de la cultura sincrónica** como definitoria de los modos productivos y por ende formales de los objetos y la disciplina del Diseño Industrial.
- Generar la idea de **punto** entre los conocimientos desarrollados en la materia y los del resto de la currícula, especialmente en lo que hace a la tarea de Diseño, sirviendo como base teórica capaz de direccionar conceptualmente el hacer.

3. CONTENIDOS

El Programa se desarrolla sobre tres ejes temáticos que sirven de base para analizar la relación entre el Diseño Industrial y la Historia.

Pensamiento-Forma-Producto, son el marco dentro del cual el alumno se adentrará en los problemas de los objetos, la cultura y el tiempo.

Las razones esenciales de los cambios en las formas (entendiendo la idea de forma en su sentido más amplio) radican en las transformaciones que sufren las cosmovisiones generación tras generación. Estos procesos establecen continuidades y rupturas que dependen fundamentalmente de las crisis en los sistemas de creencias y la instauración de nuevos paradigmas idearios.

Así el temario se estructura sobre los elementos fundamentales sobre los que se construyó el mundo industrial y las problemáticas que definieron la actividad del profesional del diseño. Definir qué es la Historia, pero sobre todo contemplar el marco ideológico de su análisis es la primer tarea a resolver. Luego habrá que preguntarse acerca de los objetos y su relación con el Hombre, sabiendo de antemano que unos definen al otro y viceversa. Por último, adentrarse en los problemas del producto industrial, que no sólo están definidos por el uso, su materialidad y su expresión, sino que

dependen sustancialmente de los modos en que la tecnología y las formas productivas imprimen el modo en que gravitarán dentro de las culturas.

TEMARIO

PENSAMIENTO

Unidad Temática 1: LA HISTORIA

¿Qué es la Historia?. El Hombre Hacedor de la Historia. Necesidad de la Historia. Periodización clásica de la Historia. Enfoques historiográficos: método idealista; método empirista; método dialéctico. La importancia del Materialismo Histórico. El Bloque Histórico como camino de análisis de la cultura. La Historia y su objeto de estudio: Historia Social; Historia económica; Historia Política; Historia de la Ciencia y la Tecnología; Historia de la Arquitectura; Historia del Arte.

Unidad Temática 2: EL PROYECTO MODERNO

El Renacimiento y la revalorización del mundo de las Ideas. Las corrientes racionalistas. La ilustración y la producción mecanicista. Crisis del arte clásico. El mundo Romántico. La máquina sinónimo de modernidad. El diseño como disciplina totalizadora. Las escuelas de artes y oficios. La nueva política educativa alemana del S XIX. La educación y el arte herederas del modo productivo industrial. Las vanguardias figurativas y el quiebre con los valores clásicos. Principios fundamentales de la Modernidad: Expresionismo, Suprematismo y Dadaísmo. La ruptura de la fruición y el arte de lo feo. Malevich, Tatlin. Los ready-made de Duchamp. El objeto como obra de arte. El arte de la revolución: el Constructivismo Ruso. Neoplasticismo: el universo abstracto.

Unidad Temática 3: LAS BASES METODOLÓGICAS DEL MOVIMIENTO MODERNO.

Diseño y arte. La Modernidad y el Diseño ex-novo. El proyecto comunista. La revolución. El VKHUTEMAS. La estructura pedagógica. Los diferentes talleres: Escultura / Pintura / Gráfica / Textil / Cerámica / Metfak. La visión socialista. La Escuela Bauhaus. La nueva estructura pedagógica. Taller y teoría. La experimentación como base del conocimiento. Weimar-Desau-Berlin, de la primavera al ocaso. Gropius-Meyer-Mies van der Rohe, tres visiones del producir. La modernidad y sus variantes: funcionalismo, racionalismo, expresionismo, y organicismo.

FORMA

Unidad Temática 4: LOS OBJETOS

Mundo Natural y Mundo Cultural. El yo y las cosas. El pensar como base del hacer. El pensamiento especulativo: razón pura y razón aplicada. Los objetos. Clasificación de los objetos: objetos reales, objetos ideales, objetos de valor y objetos metafísicos. Objetos naturales y objetos artificiales. Características de los objetos: la función; la materialidad y la forma. Conocimiento técnico del objeto. Conocimiento físico del objeto. Conocimiento estético del objeto. Objetos y Productos. La experiencia de lo artificial. La cultura de lo artificial. El rol de la técnica. La sociedad productora. La sociedad de consumo.

Unidad Temática 5: ESTRUCTURA Y ORNAMENTO

Concepto de ornamento. El ornamento y el Mundo Clásico. Elemento decorativo y elemento ornamental en el Orden Griego. Leon Batista Alberti, el Renacimiento y la revaloración de lo ornamental. Ornamento como sinónimo de Belleza. Historicismo y Eclecticismo: la historia de los lenguajes como cantera expresiva. William Morris, crítica a los valores victorianos y creación de la "Honestidad Decorativa". El Art Nouveau y la fusión del ornamento y la estructura. El Deutscher Werkbund: debate sobre la validez del ornamento. Ornamento y Delito: Adolf Loos y al abolición total del ornamento. La desaparición del ornamento aplicado y la entrada en la modernidad. El Movimiento Moderno: el ornamento útil. Color-textura y material: la base de la nueva ornamentación.

Unidad Temática 6: LA NOCIÓN TIPOLOGICA

Concepto de tipo y modelo. La idea de tipo en el pensamiento clásico. La Revolución Industrial y el comienzo de las producciones tipificadas. Thonet. La tipificación como modo de racionalizar la producción. Primeros debates sobre la tipificación. Deutscher Werkbund: Hermann Muthesius y la prédica por la producción tipificada Vs. Henry Van de Velde y el artista libre. La AEG y la aplicación de los conceptos de tipo y modelo. Henry Ford y la optimización del concepto tipológico.

Unidad Temática 7: LA ESTÉTICA INDUSTRIAL

La Belleza Clásica y su relación con la Naturaleza. Kant y el Juicio Crítico. Crecimiento del mundo objetual. Máquinas, trenes y barcos. Las Escuelas Politécnicas y los nuevos valores estéticos asociados a la Función. Las Exposiciones Universales: los objetos inundan los hogares. La reacción Romántica: William Morris y el regreso de los valores de la artesanía. El Art Nouveau: el lenguaje de la burguesía industrial. Línea orgánica y línea geométrica. El *Gesamtkunstwerk*, o la obra de arte total. Teoría del *Einführung*. Debates sobre la estética industrial. Muthesius,

Naumann y Behrens. Los artistas y las máquinas. La primer guerra mundial y la revolución cultural del inicio del siglo. El Futurismo y la idolatría por la máquina. Dadá y su relación con el objeto. El objeto como obra de arte. Racionalismo y arte: la Nueva Objetividad. El arte de la revolución: el Constructivismo Productivista Ruso. El Neoplasticismo y la ideación del Universo Abstracto. El lenguaje elementarista moderno. Abstracción y organicidad. El mundo orgánico, los nórdicos y los EE.UU.: la otra modernidad.

PRODUCTO

Unidad Temática 8: LA ORGANIZACIÓN LABORAL

Principios de la organización laboral. Organización laboral en la antigüedad: el zoco egipcio. La sociedad medieval y el trabajo mancomunado. Los monasterios: las primeras factorías. Disciplina, tareas y horarios en las órdenes monacales. Las Logias de constructores y los Gremios medievales: normalización de tareas y estándares de calidad. El artesano: paradigma de la producción manual. El Reanacimiento, el nacimiento del artista y la división del pensar y el hacer. Idealización del proyecto y el menosprecio del trabajo manual. Adam Smith y la división del trabajo. Thonet y la producción racionalizada. Karl Marx y la teoría de la alienación. Críticos de la revolución industrial. El Arts & Crafts y la vuelta al proceso artesanal. Nueva amalgama entre el pensar y el hacer. El Wiener Werkstatte y la empresa moderna: diseñar-producir-vender. Principios del industrialismo: la máquina, la división de las tareas y la organización científica del trabajo: Frederick Taylor. Henry Ford y la serialización. La primer guerra mundial como catapulta al capitalismo. Del Mercado Monopólico al Capitalismo Competitivo. Styling y carcaseo: Depresión y aceleración de las ventas en EE.UU. Publicidad, producción y ventas.

Unidad Temática 9: LA MÁQUINA

La máquina: la libertad del yugo humano. Primeras máquinas de la Antigüedad. Los desarrollos medievales. La rueda hidráulica. El molino de viento. El arnés de cuello. El timón moderno. La brújula. El reloj mecánico. La imprenta de tipos móviles. Las máquinas de hilar. La máquina de vapor. Desarrollo e importancia de la máquina de vapor. La Revolución Industrial: el nacimiento de una nueva era. La sociedad industrial: burgueses y proletarios. La producción mecanicista. Inglaterra: sede del industrialismo. La Gran Exposición de las Obras de la Industria de todas las Naciones: Joseph Paxton y el Cristal Palace. El sentido del hacer. La máquina y la segunda Revolución Industrial. Cultura industrial y cultura de proyecto. La Modernidad se asocia a la máquina. La máquina como modelo organizativo. Walter Rathenau y la mecanización del Mundo. Le Corbusier y la Máquina de Habitar. Exigiendo la dictadura de la máquina: Hans Schmidt y Mart Stam

Unidad Temática 10: ESTANDARIZACIÓN, SERIALIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN

La noción de sistema. Los primeros sistemas de medición longitudinales y su relación antropomórfica. La racionalización de la Revolución Francesa: el sistema métrico-decimal y la instauración del metro patrón. La medición del tiempo: los calendarios. La medición del tiempo II: el Horario Universal. La producción normalizada: el Sistema Americano y el mass-production. La Exposición Universal de Londres: productos europeos vs. americanos. Colt, Singer, Remington. Los institutos nacionales de normalización. DIN, BESA, AESC, AFNOR, IRAM. Europa aprende: la AEG (Allgemeine Electricität Gesellschaft). La Normalización como método de imposición de productos y acaparamiento de los mercados.

ARGENTINA

Unidad Temática 11: CRÓNICAS DEL PAÍS

Los incios. Del Pabellón de París de 1889 a la Exposición del Centenario. El país ganadero y la protoindustria. 1914-1919: el final de una era. El Estado Productor: Irigoyen y Perón y el modelo de sustitución de importaciones. La creación de las Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (I.A.M.E.). El Pulqui y el Rastrojero. La vanguardia asociada al diseño. El Grupo Austral. El BKF o cómo producir sin industria. El proyecto Moderno se consolida en América del Sur

Modalidad de Enseñanza:

El taller es el modo en el que construimos conocimiento los diseñadores. El taller habla de un espacio físico y delimita una orientación pedagógica. Esta orientación pedagógica busca enfatizar la maleabilidad, esa capacidad que debemos desarrollar en el diseñador de tejer redes conceptuales en función de gestionar situaciones que integran al producto dentro de nuestra cultura material. Entendemos que esta modalidad debe permear a todas las materias que se desarrollan dentro de la currícula y por ello las historias están concebidas bajo esta mirada. Historia es considerada una materia periférica y teórica, ciertamente desde la cátedra proponemos trabajarla como una materia que alimenta y construye la práctica proyectual. Es en esta dualidad entre lo tradicionalmente teórico y la idea "constructiva" de lo proyectual dónde entendemos que radica la gran potencia del formato taller para las materias de historia.

La cátedra trabaja complementando clases teóricas, trabajos prácticos y individuales y grupales, y esquicios. A esto se suma material bibliográfico seleccionado de distintos autores que alimentan cada uno de los temas/problemas que se llevan adelante.

Planteamos el trabajo colaborativo y colectivo, teniendo como tarea el desarrollo de los trabajos prácticos y la elaboración y reflexión sobre los contenidos de cada unidad temática. El trabajo del estudiante no es auditado por el docente, sino, donde surgen o se revelan, a través del intercambio entre docentes y alumnos, nuevas reflexiones e inquietudes, se fomentan las correcciones participativas, buscando desarrollar la autonomía del estudiante a partir de observar y opinar sobre el trabajo de sus compañeros. Las técnicas de trabajo grupal son esenciales, porque creemos que de la interacción entre los alumnos surgen inestimables aprendizajes.

Para que los objetivos de cada trabajo práctico estén siempre presentes, la cátedra brinda al alumno guías por cada unidad temática, en la que se consigna los objetivos de la unidad (a partir de los cuales los estudiantes son evaluados), el tema del ejercicio, el cronograma con las fechas de entrega, y las condiciones de presentación y aprobación. En cuanto a la elaboración y reflexión sobre los contenidos, se discute profundamente el material de lectura específico de cada unidad temática, y este material prioriza la divergencia ideológica y de tradición historiográfica en cada tema/problema específico.

Modalidad de Evaluación:

Para evaluar los procesos de aprendizaje, se establece un criterio que considera:

a) La actitud y aptitud del estudiante. La actitud se refiere al compromiso con su propio aprendizaje y con las propuestas de la cátedra como la asistencia, la participación en clase, y el comportamiento proactivo en los procesos grupales.

Mientras que la aptitud es considerada como la capacidad de incorporar los contenidos del curso, lo que se verifica en los parciales y en los trabajos.

b) El resultado de los proyectos desarrollados. Para evaluar los trabajos, se tienen en cuenta los objetivos específicos de cada Unidad Temática. Como criterio general de evaluación de prácticos, se consideran los niveles alcanzados en tres variables: Desarrollo, entendiéndolo como la capacidad del estudiante de lograr que el proyecto evolucione, en capacidad de análisis, profundidad en los juicios críticos, capacidad de observación y análisis; concreción, refiriéndose al nivel alcanzado por el proyecto del estudiante en relación a los objetivos propuestos por la cátedra para el ejercicio y presentación, referida a los elementos de la entrega, que son los que deben reflejar los niveles de desarrollo y concreción alcanzados.

Clases teóricas: se abordan cada una de las unidades temáticas de la materia, profundizando la idea de la subjetividad respecto de la lectura de los hechos del pasado, se busca que el estudiante tome conciencia de esta subjetividad y sea capaz de construir sus propios juicios críticos, como eje central de la propuesta de la cátedra.

Examen parcial: busca acercar al estudiante a una instancia de reflexión sobre las temáticas y las metodologías abordadas de manera escrita y individual, donde puede desplegar sus propias aptitudes y ejercitar una de las tantas herramientas que se construyen en el ámbito universitario.

Se trabaja con un único examen parcial, entendiendo que por un lado la duración cuatrimestral de las materias y la presencia de un examen final permiten la consolidación de saberes en instancias posteriores

Examen final: permite abarcar en un momento determinado la totalidad de los temas/problemas construidos por cada una de las materias, sin embargo principalmente propicia ejercitar otra de estas habilidades estratégicas que como profesionales deberán desplegar, que radica en la capacidad de relatar ideas, de conceptualizar, de ordenar contenidos y incorporar capacidades de oratoria. Es entonces en la diversidad de herramientas didácticas donde creemos que radica el interés de la propuesta.

Aprobación de cursado: Requiere:

Aprobación de la totalidad de los trabajos prácticos y esquicios.

Aprobación del Parcial escrito.

Aprobación de final: Obtención de una nota mayor a 4 (cuatro) en la instancia de examen oral.

Bibliografía:

Aicher, Otl. El Mundo como Proyecto, Editorial Gustavo Gili, 1994.

Baudrillard, Jean. El sistema de los objetos, México DF, Siglo XXI, 1969.

Bauman, Zygmunt. Modernidad Líquida. México DF, Fondo de Cultura Económica. 2003

- Banham, Reyner. Teoría y Diseño en la Era de la Máquina. Buenos Aires, Editorial Nueva Visión. 1965
- Bayley, Stephen. Guía Conran del diseño. Barcelona, Alianza. 1992
- Campi, Isabel. La historia y las teorías historiográficas del diseño. México DF, Designio, 2013.
- Calvera, Anna (ed.). De lo bello de las cosas. Materiales para una estética del diseño. Barcelona, Gustavo Gili, 2007.
- De Micheli, Mario. Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid, Alianza, 1999.
- Dorfles, Gillo. El diseño Industrial y su estética, Editorial Labor, 1968.
- Frampton, Kenneth. Historia Crítica de la Arquitectura Moderna, Editorial Gustavo Gili, 1980
- Fuchs, Heinz y Burkhardt, Francois. Producto – Forma - Historia. 150 años de diseño alemán. Stuttgart, Heinrich Fink+Co. 1986
- Hauser, Arnold. Historia Social de la Literatura y el Arte, Editorial Debate, 1962.
- Heskett, John. Breve Historia del Diseño Industrial, Ediciones del Serbal, 1985.
- Hobsbaum, Eric. Historia del Siglo XX. Barcelona, Grijalbo / Mondadori, 1995
- Kahn, Louis. Forma y Diseño, Editorial Nueva Visión, 2004
- Löblich, Bernd. Diseño Industrial, Editorial Gustavo Gili, 1981.
- Maldonado, Tomás. Técnica y Cultura. El debate alemán entre Bismarck y Weimar. Ediciones Infinito, 2002.
- Míguez, Álvaro Javier. Fundamentos del Diseño Industrial. Buenos Aires, Ediciones Eudeba. 2011
- Moles, Abraham. Teoría de los objetos. Barcelona, Editorial Gustavo Gili. 1975
- Munford, Lewis. Arte y técnica, Ediciones Nueva Visión, 1968.
- Pevsner, Nikolaus. Pioneros del diseño moderno. De William Morris a Walter Gropius. Buenos Aires, Infinito, 1963.
- Rossi, Aldo. Cuestiones Tipológicas, Editorial Gustavo Gili, 1992
- Autores Varios. El diseño Industrial, Editorial Biblioteca Salvat - De grandes temas N°59
- Autores Varios. 100 años de Arquitectura y Diseño en Alemania Deutscher Werkbund 1907 – 2007, Edición digital. 2007

