

COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT
COMUNICACIÓN VISUAL
PROGRAMA DE HISTORIA DEL DISEÑO GRÁFICO
TERCER AÑO
Plan de estudio 2005
Vigente desde ciclo lectivo 2022

FUNDAMENTACIÓN

Este programa propone un recorrido histórico y analítico en torno a producciones gráficas de diferentes épocas, tomando como referencia un arco temporal amplio que va desde los primeros tiempos de la imagen hasta producciones de diseño contemporáneas. No se trata de un recorrido lineal, sino de establecer –dentro de ese arco- aproximaciones a diversos momentos, escenarios y contextos culturales en los cuales los objetos gráficos han estado presentes. Se incluyen tanto culturas prehistóricas como otras posteriores a la aparición de la escritura, así como casos del diseño europeo y americano de los siglos que siguieron a la invención de la imprenta moderna, y los caminos que ya dentro del siglo XX condujeron a la profesionalización de la disciplina. Para los últimos temas, se privilegiarán de manera particular los contextos culturales latinoamericanos y dentro de ellos, el argentino.

La comprensión de estos fenómenos implica por un lado el análisis morfológico y el reconocimiento visual de las producciones en cuestión y por el otro, el establecimiento de necesarias conexiones que permitan leerlas como objetos culturales emergentes de procesos históricos concretos. En ese sentido, la asignatura retoma algunos de los contenidos vistos dentro del área de Historia en años anteriores (*Historia de los Estilos I y II*) recuperando sus aportes, y poniendo el foco en el diseño gráfico, como profundización del conocimiento de la cultura visual a partir de este objeto de estudio en particular.

OBJETIVOS

- Comprender el carácter social activo de las producciones de diseño gráfico antiguo, medieval, moderno y contemporáneo en las dinámicas culturales de diferentes pueblos, asumiendo el contexto cultural propio como parte de procesos sociales inscriptos en el devenir histórico.
- Ampliar el horizonte individual y cultural involucrando las distintas perspectivas del diseño gráfico y las maneras en que antiguos y modernos diseñadores resolvieron problemas de comunicación.
- Conocer las especificidades, características y particularidades históricas del diseño durante el proceso de conformación de su campo profesional en el siglo XX y su continuidad en el siglo XXI prestando especial atención al escenario latinoamericano.
- Establecer criterios visuales de reconocimiento y análisis a través de la sistematización de la lectura de obras gráficas en la historia, mediante la aplicación de lenguaje y terminología técnica pertinentes.

CONTENIDOS

UNIDAD N°1: El diseño y su conceptualización.

Conceptualizar el diseño y pensar su historia: un desafío reciente. El diseño gráfico y su inserción en la cultura moderna y contemporánea: usos, interrelaciones y funcionamiento dentro de la cultura visual. La construcción histórica del campo social específico del diseño gráfico. Particularidades del diseño antes y después de su profesionalización. *(Los contenidos de esta Unidad serán profundizados y revisitados a lo largo del año en concomitancia con las demás unidades).*

UNIDAD N°2: Antecedentes de la escritura.

El signo como huella en la comunicación. Registros gráficos y representación en los primeros tiempos: meandros, petroglifos, signos pictográficos. Los condicionamientos técnicos y el desarrollo de la imagen. Signos logográficos, fonéticos e ideográficos en los primeros sistemas de escritura. Los alfabetos.

UNIDAD N°3: Sistemas gráficos y de impresión anteriores a la Revolución Industrial.

El manuscrito medieval: tipos, características gráficas, soportes. La impresión tipográfica renacentista y sus antecedentes. Formatos, variantes gráficas y tipográficas de libros y páginas impresas entre los siglos XV y XVII. Los libros de bloque. La circulación y difusión del material impreso en Europa. Incunables en América: las primeras impresiones tipográficas en Córdoba. Patrimonio gráfico de la Manzana Jesuítica.

UNIDAD N°4: La revolución industrial y la comunicación visual.

Las nuevas tecnologías industriales y la comunicación visual en los siglos XVIII y XIX. La gráfica victoriana. Del cartel de caracteres de madera a la cromolitografía. Fotografía y comunicación gráfica. El linotipo. El Movimiento de Artes y Oficios y derivaciones posteriores: características, influencias y representantes.

UNIDAD N°5: El diseño moderno.

El ideario de la vanguardia histórica y su relación con la gráfica. Los distintos lenguajes y vinculaciones entre arte y gráfica en la primera mitad del siglo XX. El cartel en tiempos de la guerra y entreguerras. El *plakastil*. La Bauhaus en el proceso de definición del diseño gráfico como disciplina. Los *vkhutemas* rusos. La nueva tipografía. El movimiento Isotipo.

UNIDAD N°6: El diseño gráfico en el mundo contemporáneo.

La Escuela de Ulm y su incidencia en las teorías del diseño contemporáneo y su profesionalización. Identidad corporativa, diseño de sistemas y señalética: análisis de casos del ámbito internacional en la segunda mitad del siglo XX y XXI. La imagen conceptual. El diseño gráfico y la comunicación visual en distintos contextos nacionales.

UNIDAD N°7: El diseño gráfico en América Latina.

Producciones gráficas previas y posteriores a la imprenta en Latinoamérica. La conformación del campo del diseño gráfico. Relaciones entre profesionales del diseño gráfico latinoamericanos, norteamericanos y europeos. ¿Identidades gráficas e identidades regionales? Especificidades locales. Análisis de casos en la gráfica latinoamericana: los casos de México, Perú, Brasil, Chile, Cuba, entre otros.

UNIDAD N°8: El diseño gráfico en Argentina.

Producciones gráficas anteriores al siglo XX. Consolidación del diseño gráfico en el país. El diseño editorial y difusión de las primeras teorías del diseño en el país: las revistas Arturo, Ciclo, Nueva Visión. Los primeros estudios y agencias de diseño: Axis, Agens, Cícero. Articulaciones entre vanguardias y diseño. La formación de los diseñadores en la segunda mitad del siglo XX. La cuestión social en experiencias en diseño. Diseño gráfico contemporáneo: análisis de casos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Adecuada interpretación y conceptualización de los contenidos desarrollados en clase y abordados en la bibliografía.
- Pertinencia crítico-reflexiva en torno a las relaciones entre historia del diseño gráfico latinoamericano/argentino, con el de otras culturas y tiempos.

- Precisión en el uso y aplicación de herramientas de estudio y de análisis de diseño gráfico.

CARGA HORARIA: 3 horas cátedras semanales

BIBLIOGRAFIA

- ARFUCH, L; CHAVES, N. & LEDESMA, M. (1997) *Diseño y comunicación. Teorías críticas y enfoques*. Bs. As: Paidós
- BLANCO, R. (2005) “El Diseño en la Argentina”. En *Historia General del Arte en la Argentina*. Tomo X. Bs. As: Academia Nacional de Bellas Artes.
- BLANCHARD, G. (1990) *La letra*. Barcelona: CEAC.
- CREMONINI, C; SILVERMAN, D & GARONE GRAVIER, M (colab). (dic. 2006) “*Brevis vita typographica: la imprenta jesuita del Colegio de Monserrat en Córdoba, Argentina*”. *Progressus, Rivista di Storia Scrittura e Società*. Università di Sienna. Año III, Nº2. ISSN 2284-0869.
- DEVALLE, V. (2009) *La travesía de la forma. Emergencia y consolidación del diseño gráfico (1948-1984)*. Bs. As: Paidós.
- LEDESMA, M. (2003) *El diseño gráfico, una voz pública (de la comunicación visual en la era del individualismo)*. Bs. As: Alfaguara.
- LUPTON, E. (2011) *Pensar con tipos*. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli.
- MARTÍNEZ, S. (2011) *Arte, diseño y poder. Representaciones del diseño en el discurso experto de la disciplina*. Córdoba: Amerindia Dos.
- MARTÍNEZ, S. (2018) *Utopía y diseño*. Bs. As: La Vacadragón.
- MEGGS, P. (2009) *Historia del Diseño Gráfico*. Barcelona: RM Verlag.
- MENDEZ MOSQUERA, C. (2015) *Diseño gráfico argentino en el siglo XX*. Bs. As: Infinito.

SATUE, E. (1998) *El diseño gráfico desde sus orígenes hasta nuestros días*. Madrid: Alianza.

SILVERMAN, D & GARONE GRAVIER, M. (enero 2021) “*Laudationes Quinque* (1766): historia, materialidad y tecnología gráfica del primer impreso jesuítico de Córdoba, Argentina”. *Diseña* (18). ISSN 0718-8447 (impreso) y 2452-4298 (electrónico).

VV.AA. (2006) *Modelos de Ulm, modelos post-Ulm*. (Catálogo) Exposición con motivo del 50º aniversario de la Escuela Superior de Diseño de Ulm. HfG Archiv/Ulmer Museum.

Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: Programa-Comunicación Visual-Historia del diseño gráfico

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.