

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Programa de Asignatura > 2/2014> DISEÑO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

OBLIGA.

Historia y Teoría de la Historia del Diseño Gráfico II

AREA	Historia y teoría		CARACTER	obligatorio
PROFESOR	Mauricio Vico		REGIMEN	anual
AYUDANTE			HORAS (D.Directa)	3
MONITOR(ES)			CREDITOS	
REQUISITOS	DH-106	Historia y Teoría del Diseño I	NIVEL REF	2do año

JUSTIFICACION

Curso que investiga y reflexiona sobre el desarrollo de la Historia del diseño gráfico y la Teoría en los contextos de la modernidad y la posmodernidad. Se toman los discursos elaborados desde el Movimiento de las Artes y Oficios, fines del siglo XIX, hasta las problemáticas y bifurcaciones de la historia del diseño chileno (siglo XIX y XX). La cátedra fundamenta su existencia de lo que llamamos "Contemporáneo" y sus contextos. Es decir, a la luz de ciertos hitos que permiten vislumbrar continuidades y rupturas a partir de movimientos fundacionales del diseño gráfico, como los orígenes de la profesión local y los tejidos sociales, culturales y políticos en que se desarrollan.

REQUISITOS

Historia y Teoría del Diseño I

RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN TERMINOS DE COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

Al finalizar esta asignatura, cada alumno será competente en:

Ámbito Cognitivo:

- Identificar los principales hitos de la historia del diseño gráfico contemporáneo.
- Comprender los procesos históricos del diseño gráfico como un resultado de la modernidad.
- Dominar una metodología de investigación histórica.

Ámbito Procedimental:

- Recopilar información relevante para la realización de documentos de reflexión y aportes a la historia del diseño gráfico.
- Construir y formular un marco teórico sobre temas de la historia y/o discursos estéticos del diseño.
- Manejar aspectos formales en la producción de documentos de investigación.

Ámbito Actitudinal:

- Valorar los conocimientos adquiridos y discriminar los aportes externos de los propios.
- Tener capacidad crítica frente a la historia internacional y nacional del diseño gráfico.
- Desarrollar en el alumno la capacidad de estructurar y procesar información para evaluar y proyectar un discurso sobre la historia del diseño gráfico.

CONTENIDOS

UNIDAD I

La revolución industrial

El movimiento de las artes y oficios: Williams Morris. Art Nouveau y Art Deco.

Objetivos de la unidad

Conocer los orígenes del diseño moderno.

Valorar la importancia de algunos referentes autorales.

UNIDAD II

La historia de la tipografía.

Gutenberg y los tipos móviles, la tipografía clásica (s. XVI-XIX), la tipografía moderna, la tipografía posmoderna.

Objetivos de la unidad

Conocer el desarrollo de la tipografía como una expresión de diseño.

Determinar los grandes hitos de la historia de la tipografía.

UNIDAD III

Diseño en la primera mitad del siglo XX.

Los nuevos estilos artísticos, La Escuela de La Bauhaus: expresión de la modernidad en el diseño.

Objetivos de la unidad

Identificar los movimientos vanguardistas que tuvieron impacto en el desarrollo del Diseño Gráfico.

Analizar los aportes de la Escuela de la Bauhaus a un nuevo proyecto de diseño social y estético.

Valorar el cambio significativo y su impacto en la evolución del Diseño contemporáneo de la Bauhaus.

UNIDAD IV

Las escuelas de diseño y sus influencias.

El Estilo Tipográfico Internacional. La Escuela de Ulm. Escuela de Nueva York.

Objetivos de la unidad

Establecer los aportes del diseño posguerra al desarrollo de una nueva gráfica sustentada en el

racionalismo y la metodología.

Conocer las características y como contribuyeron las distintas escuelas internacionales al desarrollo del diseño.

UNIDAD V

Posmodernidad y deconstructivismo

No más normas en el diseño y fragmentación del texto.

Objetivos de la unidad

Determinar los nuevos contextos del desarrollo del diseño, segunda mitad del siglo XX.

Reconocer los discursos teóricos sobre el lenguaje en el diseño.

UNIDAD VI

Los albores del diseño nacional

Los primeros impresos. Los ilustradores. El diseño editorial. La Escuela de Artes y Oficios y La Escuela de Artes Aplicadas.

Objetivos de la unidad

Conocer los inicios del Diseño en Chile.

Examinar las producciones de la historieta en Chile y sus creadores.

Determinar la evolución del diseño editorial en Chile.

Comprender los aportes de las escuelas de las "Artes Menores" y su impacto en el desarrollo local.

UNIDAD VII

La década de 1960; desde los artífices al diseñador profesional

El afiche, las carátulas de disco, el diseño editorial, el muralismo, la historieta.

Objetivos de la unidad

Conocer los fenómenos de las transformaciones culturales en Chile y sus particularidades.

Comprender el fenómeno público y masivo de una iconografía chilena.

Analizar los procesos de desarrollo e intervención cultural del diseño.

Comprender la aparición del advenimiento de los *mass-media* en Chile.

UNIDAD VIII

La transformación económica

El diseño racionalista. El discurso político del diseño en la clandestinidad, la transición democrática y los movimientos sociales.

Objetivos de la unidad

Comprender la llegada e instalación del fenómeno del racionalismo en Chile.

Establecer referentes del diseño gráfico local producidos en la clandestinidad bajo el gobierno militar.

Reconocer las características del diseño político en Chile en los últimos 40 años.

Distinguir los procesos de instalación del fenómeno de la posmodernidad en los discursos de los diseñadores nacionales.

La enseñanza se implementará a través de clases expositivas. El desarrollo de trabajos investigativos en torno a temas de interés histórico y teórico de los alumnos y coherentes con las unidades desarrolladas. Controles escritos y análisis de contenidos de capítulos de libros. El estudio de casos y su visión crítica.
Otra característica fundamental de la cátedra, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, implementar el sistema de trabajo individual y grupal, cuya materialización dependerá de los objetivos planteados en cada unidad.

SISTEMA DE EVALUACION

Las notas se ponderarán en la escala de 1.0 a 7.0.
Las evaluaciones serán formativas lo que permitirá retroalimentar, detectar falencias y reorientar si fuera necesario algún objetivo.

DOCUMENTACION O BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA BASICA

Anderson, Perry (1998): *Los orígenes de la posmodernidad*, Editorial Anagrama, Barcelona, España, 1998.

Álvarez Caselli, Pedro (2004): *Historia del Diseño Gráfico en Chile*, Consejo Nacional del Libro y la Lectura, Santiago de Chile.

Álvarez Caselli, Pedro (2011): *Mecánica Doméstica*, Ediciones UC, Santiago, Chile.

Álvarez Caselli, Pedro (2008): *Chile marca registrada*, Santiago de Chile, Ocholibros editores y Universidad del Pacífico, 2008.

Barnicoat, John (1972): *Los carteles su historia y lenguaje*, Editorial Gustavo Gili, 2012.

Badenes Salazar, Patricia (2006): *La estética de las barricadas, mayo del 68 y la creación artística*, ediciones Universitat de Jaume, Castellón, España.

Bruna, Felipe (2010): *Retrospectiva Visual del Centenario de Chile*, ed. Pehuén, Santiago de Chile, 2010.

Bringhurst, Robert (2008): *Los elementos del estilo tipográfico*, editorial Fondo de Cultura Económica, México.

Burdek, Bernhard (2002): *Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial*, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, España, 2002.

Campi, Isabel (2007): *La idea y materia*, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, España.

Calvera Anna (2007): *De lo bello de las cosas*, editorial Gustavo Gili, Barcelona, España.

Castillo, Eduardo, Álvarez Pedro, Rivera Scott Hugo, Vico, Mauricio (2010): *Artesanos, artistas artífices*, ocholibro ediciones, Santiago de Chile.

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Castillo Eduardo, Rodriguez, Patricio, Vico, Mauricio (2004): *Cartel chileno 1963-1973*, Ediciones B, Santiago de Chile.

De Fusco, Renato (2005): *Historia del diseño*, Ediciones Santa & Cole Publicaciones S.L., Barcelona, España.

Fernández, Silvia, Bonsiepe, Gui (2008): *Historia del diseño en América Latina*, ed. Blücher, Sao Paulo, Brasil.

Hoschman Elaine (2002) : *La Bauhaus. Crisol de la modernidad*, Editorial Paidós, Barcelona, España.

Kulka, Tomas (2011): *El kitsch*, Ed. Casimiro, España.

Leiva, Gonzalo y Errázuriz, Luís H. (2013): *El golpe estético, dictadura militar en Chile 1973-1989*, Ocholibros editores, Santiago de Chile.

Manieri, Mario (1997): *William Morris y la ideología de la arquitectura moderna*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, España, 2001.

Meggs, Philips y Purvis W., Alston. (2000): *Historia del Diseño Gráfico*, editorial Mac Graw Hill, España, 2009.

Montalva, Pía (2004): *Morir un poco*, Ed. Sudamericana, Santiago de Chile.

Pelta, Raquel (2004): *Diseñar Hoy*, Editorial Paidós, Barcelona, España.

Poynor, Rick (2003): *No más normas, diseño gráfico posmoderno*, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, España.

Rodríguez-Plaza, Patricio (2011): *Estéticas urbanas*, Ocholibros editores, Santiago, Chile.

Satué, Enric (1990): *El diseño gráfico, desde los orígenes hasta nuestros días*, Ed. Alianza Forma, 2012.

Soto Veragua, Jorge (2006): *La serigrafía de Chile*, Santiago de Chile, Editorial El árbol azul.

Torrent, Rosalía, Marin M., Joan (2009): *Historia del diseño industrial*, Ed. Catedra, Madrid, España.

Vico, Mauricio, Osses, Mario (2009): *Un grito en la pared, psicodelia, compromiso político y exilio en el cartel chileno*, Ocholibro ediciones, Santiago, Chile, 2012.

Vico, Mauricio (ed.): *El afiche político en Chile: 1970-2013*, Ocholibros ediciones, Santiago, Chile.

Proyectos de Títulos, Tesis y Memorias de grado

Rivera, María Luisa. "Diseño editorial y fomento cultural 1971-1982: El caso de la Editora Nacional Quimantú, Tesis para optar al Título Profesional de Diseñador, Escuela de Diseño, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2008.

Cristi, Nicole. "Creación al margen: Aproximación a la historia y visualidad del cartel de resistencia

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

entre 1973-1989”, Tesis para optar al Título Profesional de Diseñador, Escuela de Diseño, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2012.

Contreras, Joaquín. “Diseño de Fuentes Tipográficas basadas en los libros íntegramente caligrafiados por Mauricio Amster en Chile”, Proyecto de Título para optar al Título Profesional de Diseñador, Escuela de Diseño, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, 2007.

Bibliografía Web

www.foroalfa.com.org

www.abacq.net/imaginaria

www.monografica.org

www.andez.cl

Bibliografía Complementaria

Contardo, Oscar, García Macarena (2005): *La era ochentera, Teve, pop y under en el Chile de los ochenta*, Ediciones B, Santiago de Chile.

Francalanci, Ernesto (2010): *Estética de los objetos*, editorial machado, Madrid, España.

Goffman, Ken (2004): *La contracultura a través de los tiempos*, ed. Anagrama, Barcelona, España.

Giesz, Ludwig (1973): *Fenomenología del Kitsch*, Tusquets editores, Barcelona, España.

Larraín, Jorge (2001): *Identidad chilena*, Santiago de Chile, Editorial Lom.

Las Heras, Jorge (2008): *Mayo del 68 francés*, Ed. Universitaria, Santiago, Chile.

Muñoz, Mariana, Villalobos, Fernanda (2009): *Alejandro Fauré, obra gráfica*, Ocho Libros Editores. Santiago de Chile.

Reszler, André (2005): *La estética anarquista*, ed. Libros de la Araucaria, Bs. Aires, Argentina.

Salas, Fabio (2000): *El rock, su historia, autores y estilos*, Editorial Universidad de Santiago, Chile, 2000.

Tejeda, Guillermo (2006): *Diccionario crítico del diseño*, Editorial Paidós, Barcelona, España.