

Modelo de Programa

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Bellas Artes
Departamento de Estudios Históricos y Sociales

CICLO LECTIVO: 2014

PANORAMA HISTÓRICO Y SOCIAL DEL DISEÑO

CARRERA/S EN QUE SE INSCRIBE: Diseño en comunicación visual y Diseño industrial

AÑO EN QUE SE DICTA, SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS, ESPECIFICANDO LAS CORRELATIVAS NECESARIAS PARA SU CURSADA Y APROBACIÓN.

Primer año de ambas carreras

MODALIDAD DEL CURSO: ANUAL

SISTEMA DE PROMOCIÓN: DIRECTA/ INDIRECTA/ LIBRE.

CARGA HORARIA SEMANAL: 4 HORAS SEMANALES

PROFESOR A CARGO: NILDA BEATRIZ GUARINO - TITULAR

EQUIPO DOCENTE: Adjunto: Luciano Passarella; JTP: Gimena Martínez; JTP: Valeria Natalone; Ayudante diplomada: Cora Ardohain; Ayudante diplomado: Juan Pablo Borrelli; Ayudante diplomado: Martín Bollini; Ayudante diplomada: Natalia Caride; Ayudante diplomada: Noelia Cuberli; Ayudante diplomada: Micaela Da Costa; Ayudante diplomada: María Soledad De Battista; Ayudante diplomada: Anabel Garbet; Ayudante diplomada: Laura Motta; Ayudante diplomado: Sergio Ruddi; Ayudante diplomada: María Luján Salinas; Ayudante diplomado: Leonardo Tittarelli.

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y MODO DE EVALUACIÓN: En el marco geográfico correspondiente a las culturas de occidente se plantea el examen de los distintos lugares del hábitat doméstico y sus objetos, y los medios de comunicación (la lectura y sus objetos). Para su mejor análisis y comprensión el período es dividido en etapas correspondientes a distintos cortes. Se plantea la formación de comisiones y a su vez, formación de equipos de trabajos espontáneos. Se realizan láminas grupales en 4 momentos claves para la historia del diseño. Cada una de ellas se desarrolla en 6 clases teóricas y prácticas, con asistencia del 80% cada una. A su vez se propone clase a clase la lectura de bibliografía específica para cada tema, la cual es analizada con el ayudante en cada comisión. La asistencia en las clases teóricas se resuelve con una ficha de teórico que es individual, y el alumno la entrega al final cada una de ellas. De esta manera también se obtiene una evaluación personalizada. Los cortes históricos son: Siglo XV al Siglo XVIII; Siglo XIX al Siglo XX (1914, Primera Guerra Mundial); Período denominado Entre guerras (1920/1940) y desde la Segunda Guerra Mundial hasta el Presente.

Se toman 2 exámenes parciales con la instancia de recuperación; al finalizar el año, se suma otro recuperatorio (flotante) con el objetivo de que el alumno pueda obtener la promoción y no sólo la regularidad.

CONTACTO ELECTRÓNICO:

SITIO WEB (SI LO HUBIERE):

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS)

El objetivo central de la materia consiste en que el alumno desarrolle herramientas de juicio histórico y crítico para poder descubrir la relación que ha existido y existe entre los objetos que se vincular con su futura práctica disciplinar (Diseño en Comunicación Visual o Diseño Industrial) con la cultura y sociedad que los genera, utiliza y deshecha. Para la consecución de este objetivo la asignatura hade brinda al alumno (tanto en el marco de los teóricos como en el de los prácticos) la posibilidad de desarrollar capacidades de:

- a) Conocer el desarrollo de este marco socio-cultural a lo largo de la historia.
- b) Conocer particularmente las manifestaciones que están en relación al campo del diseño y que estas sociedades y culturas han producido.

- c) **Establecer diversos tipos de relación entre dicho desarrollo socio-cultural (con sus componentes político-económicos) y las manifestaciones propias del diseño.**
- d) **Realizar una síntesis descriptivo-explicativa que reúna a modo de relato las partes en juego, frente a un tema dado.**

CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

UNIDAD 1: LA “EDAD DEL HUMANISMO”. EUROPA Y SUS TERRITORIOS EXTRACONTINENTALES ENTRE LOS SIGLOS XV Y XVIII.

a) Cultura y Sociedad. El mundo europeo a partir del siglo XV: los orígenes de la modernidad. Consolidación de las oligarquías urbanas. Nuevas relaciones ciudad-campo. Viajes y descubrimientos. Formas de poder político: del mundo mediterráneo al mundo atlántico. El capitalismo mercantil y la vida urbana. Representaciones del mundo: el hombre frente a la naturaleza. Nuevas concepciones filosóficas: el neoplatonismo y otras corrientes. Las nuevas relaciones entre artes liberales. Los intelectuales y el poder. Lugares y sujetos de la producción de la cultura: los mecenas, la educación humanística. Academias, cortes, bibliotecas. Los inicios de la técnica moderna. Descubrimientos e inventos. El dominio de la naturaleza. La invención de la imprenta, el desarrollo de la industria editorial y la difusión del libro y la cultura escrita en Europa y América. Transformaciones de la cartografía. Las nuevas técnicas y las transformaciones del territorio.

La crisis religiosa provocada por la reforma luterana y sus consecuencias. Italia frente a las invasiones francesas y españolas. Transformación en la visión del universo. La reacción contrarreformista y su incidencia en el plano artístico: el arte barroco, cosmovisión sintética entre múltiples expresiones. Consolidación del Antiguo Régimen: el absolutismo en España, Francia, Inglaterra.

Transformación del sistema económico: crisis de la economía mediterránea y surgimiento de la industria y el capitalismo en el norte de Europa.

La burguesía y la formación de una “esfera pública”, la sociedad civil contra el absolutismo. El individuo y el Estado. Crisis del Estado Absolutista: las revoluciones francesa y norteamericana. Los intelectuales como intérpretes de la sociedad. Intelectuales y poder: el Iluminismo. Laicización y formación de la ciencia moderna. La alfabetización y la transformación del público lector. El Enciclopedismo. La literatura popular. El surgimiento de diarios y revistas.

Bibliografía básica de Unidad 1 (a)

Anderson, M.S: La Europa del siglo XVIII, México, Fondo de Cultura Económica, 1966 (colección Breviarios N° 199).

Clark, George: La Europa Moderna 1450-1720, México, Fondo de Cultura Económica, 1963 (colección Breviarios N° 169).

Fioravanti, Giorgio: Diseño y reproducción, Barcelona, GG 1988, Cap. 1 “La evolución de la imprenta”.

Bibliografía ampliatoria

Anderson, Perry: El Estado absolutista, Madrid, Siglo XXI, 1979.

Aries, Philippe y Duby, George: Historia de la Vida Privada, Buenos Aires, Taurus, 1990. Volúmenes 5 y 6.

Burke, Peter: El Renacimiento, Barcelona, Crítica, 1993.,

Crone, G.R: Historia de los mapas, México, Fondo de Cultura Económica, 1956 (colección Breviarios N° 120).

Derry, T.K. y Williams, Trevor: Historia de la Técnica, Madrid, Siglo XXI, 1994. Tomo 1. Caps. 1, 3 y 7.

Martín, Henri-Jean: "La imprenta" en Williams, Raymond (editor): Historia de la comunicación. Volumen II: de la Imprenta a nuestros días, Barcelona, Bosch, 1992.

b) Las artes visuales y el Diseño: el papel de la antigüedad clásica en la nueva concepción del arte. Génesis del clasicismo. El proyecto como instrumento de prefiguración y conocimiento y la división social del trabajo. El diseño como fundamento del proyecto artístico: arquitectura, pintura y escultura. El desarrollo del diseño tipográfico: de Leonardo a Bodoni. El diseño de objetos.

El barroco como mundo de las sombras. Naturaleza y arte: Bello y Sublime.

Paisaje y jardín. Arqueología y Neoclasicismo. Transformaciones en el hábitat: el espacio privado y sus utensilios. La pintura sublime y la arquitectura revolucionaria. De la austeridad republicana al estilo imperio.

Primera imprenta en el Río de la Plata. Las misiones jesuíticas. Córdoba y Buenos Aires como cede de la imprenta. Revistas periódicos argentinos durante la Revolución de Mayo.

Bibliografía básica Unidad 1 (b)

Gombrich, Ernest: Historia del Arte, Barcelona, Garriga, 1994. Caps. 11 y 15.

Meggs, Philip: Historia del diseño gráfico, México, Trillas, 1991, Parte II. Caps. 6 a 9.

Satué, Enric: El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días, Madrid, Alianza, 1988. Caps. 2 y 3.

Bibliografía ampliatoria:

Francastel, Pierre: Pintura y sociedad. Madrid, Cátedra (colección Ensayos Arte), 1984. Cap. 1.

Mumford, Lewis: Técnica y Civilización. Madrid, Alianza, 1994.

Panofski, Erwin: La perspectiva como forma simbólica, Barcelona, Tusquets, 1980.

UNIDAD 2: DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA A LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. LAS DOS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y EL FIN DE LA EDAD HUMANÍSTICA.

a) Cultura y Sociedad. Crecimiento demográfico, desarrollo económico e industrialización. Transformaciones técnicas y nuevas relaciones de producción. Restauración de las monarquías y nuevas revoluciones (1830. 1848 y 1871). La transformación de los Estados desde la forma política del Antiguo Régimen a los modelos liberales o democrático-liberales. Expansión mundial del capitalismo.

Revoluciones nacionales e imperialismo. La situación europea en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. La consolidación de Alemania como potencia industrial y el nuevo equilibrio de poderes.

El proceso de metropolización en Europa y EE.UU. desde mediados del siglo XIX. Urbanización y formación del proletariado industrial. Campo y ciudad: contradicciones y antagonismos. Desarrollo de los transportes.

La sociedad capitalista avanzada y el apogeo de la burguesía. Desarrollo de la familia avanzada y el apogeo de la burguesía. Desarrollo de la familia burguesa: el modelo victoriano. El proletariado y el avance de los movimientos sociales: anarquismo, socialismo y comunismo.

Bibliografía básica Unidad 2 (a)

Hobsbawm, Eric: La era de la revolución (1789-1848), Barcelona, Labor, 1991. Caps. 1 a 3, 9,14,15 y 16.

Hobsbawm, Eric: La era del imperio (1848-1875), Barcelona, Labor, 1989. Caps. 3, 7, 9 a 13.

Bibliografía ampliatoria:

Derry, T.K. y Williams, Trevor: Historia de la Técnica, Madrid, Siglo XXI, 1994. Tomo 2. Caps. 10 y 12. Tomo 3. Cap. 23.

Hobsbawm, Eric: Entorno a los orígenes de la Revolución Industrial, México, Siglo XXI, 1991.

Giedion, Siegfried: La mecanización toma el mando. Barcelona, GG. 1978.

Lilley, Sam: Hombres, máquinas e ideas. Buenos Aires, Galatea-Nueva Visión, 1957

Mosse, George: La cultura europea del siglo XIX. Barcelona, Ariel, 1997.

b) Las artes visuales y el Diseño: Medievalismo: la moral en el arte. Del Neoclasicismo al Romanticismo. La influencia de nuevas condiciones de la vida urbana en el arte y la cultura: Realismo y Naturalismo. El Impresionismo y la nueva sensibilidad estética de fin del siglo. Formación del mercado del libro y la industria editorial.

El debate artístico-cultural y los comienzos del diseño en el Siglo XIX: William Morris y la escuela de Arts and Crafts en Inglaterra (1860-1900). La reacción anti-industrialista y el pensamiento de John Ruskin. Trabajo humano versus trabajo mecánico. La figura de W. Morris: su influencia en el diseño gráfico y en la polémica cultural. Las Arts & Crafts. Lethaby, Voyey, Webb, Mackmurdo, etc. La superación de la gráfica victoriana en Inglaterra y los prolegómenos del Art Nouveau.

El diseño hacia fin de siglo en Europa y EE.UU. (1880-1914) y la consolidación de las corrientes regionales. El diseño para el interior burgués. Mackintosh y la Escuela de Glasgow, Klimt, Olbrich, Moser y el movimiento Sezesionista en Viena. El movimiento modernista catalán, el floreal italiano. Jugendstil en Munich y en Darmstadt. El Art Nouveau francés y belga. Las teorías de Henri van de Velde (hacia un nuevo estilo). El cartelismo: Cheret y Grasset. La influencia del impresionismo y el arte japonés. La confluencia de artes mayores y artes menores. La renovación del espacio doméstico en los EE.UU.: Frank Lloyd Wright.

La creación del Werkbund. El diseño frente a la artesanía y la industrialización. Las posturas de Hermann Muthesius y Henri van de Velde. Peter Behrens y la experiencia de la AEG.

Adolf Loos y la polémica ante la secesion. Arte, función y ornamento en la definición de diseño.

Argentina y la inmigración. Situación social. Cambios sustanciales en la vida cotidiana. Industria, artesanías, publicaciones, revistas, litógrafos, acuarelistas.

Bibliografía básica Unidad 2 (b)

Argan, Giulio Carlo: El arte moderno. Del Iluminismo a los movimientos contemporáneos.

Meggs, Philip: Historia del diseño gráfico. Cit. Parte III. Caps. 10 a 14.

Salinas Flores, Oscar: Historia del diseño industrial, México, Trillas, 1992. Caps. 2 a 4.

Satué, Enric: El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días. Cit. Caps. 4 y 5.

Bibliografía ampliatoria:

Argan, Giulio Carlo: El pasado en el presente. El revival en las artes plásticas, la arquitectura, el cine y el teatro. (compilador) Barcelona, GG. 1977.

Barnicoat, J.: Los carteles: su historia y lenguaje. Barcelona, GG. 1996.

Drew Egbert, Donald: El arte y la izquierda en Europa. De la revolución francesa a mayo de 1968.

Francastel, Pierre: Pintura y sociedad. Cit. Caps. 2 y 3.

Loos, Adolf: Ornamento y delito. Barcelona, GG. 1972.

Maldonado, Tomás: El diseño industrial reconsiderado. Barcelona, GG. 1993.

Manieri Elía, Mario: William Morris y la ideología de la arquitectura moderna, Barcelona, GG. 1977.

Pervsner, Nikolaus: Pioneros del diseño moderno. De William Morris a Walter Gropius. Buenos Aires, Infinito, 1977.

Sembach, Klaus Jürgen: El modernism, Köln, Taschen, 1991.

Van de Velde, Henri: Hacia un nuevo estilo, Buenos Aires, Nueva Visión, 1959.

UNIDAD 3: LA ERA DE ENTREGUERRAS (EUROPA Y LOS EE.UU.)

a) Cultura y Sociedad. La Primera Guerra y el fin del universo de la "belle époque". Los nuevos centros de poder fuera de Europa: EE.UU., Japón, URSS. El desmembramiento de los imperios y las nuevas fuerzas políticas y sociales. La redefinición de la modernidad y el surgimiento de las vanguardias artísticas. El capitalismo mundial: de la libre empresa al monopolio. La crisis del Estado Liberal: Socialismo, Fascismo, New Deal, Revolución y Totalitarismo. El proceso de modernización. Conciencia de la crisis de los valores tradicionales. Fragmentación de

la unidad de las ciencias. Aumento demográfico, emigración, urbanización. La metropolización. Importancia del progreso técnico y científico. La producción masiva. El fordismo. La sociedad de masas. Técnicas de comunicación y consumo del tiempo libre. Los medios de comunicación: prensa escrita, radio, cine, discos, televisión. La industria del espectáculo. La importancia de la moda.

La derrota en la primera guerra, la caída del Imperio de Bismarck y la República de Weimar. El nuevo juego de fuerzas políticas: las relaciones con la URSS y EE.UU.

Las etapas de la construcción socialista en la URSS entre la Revolución de Octubre a la Segunda Guerra Mundial, de Lenin a Stalin. Los planes quinquenales y la "revolución industrial planificada".

Los antecedentes históricos de la Revolución Industrial en los EE.UU. Los años 20 y el auge del capitalismo avanzado. La crisis del '29 y la América del New Deal.

La segunda conflagración mundial: El Eje y los Aliados. Intereses e ideología de cada parte. El clima prebélico y bélico.

Bibliografía básica Unidad 3 (a).

Hobsbawn, Eric: Historia del siglo XX. Barcelona, Crítica-Grijalbo-Mondadori, 1995, Caps. I a VII.

Bibliografía ampliatoria:

Lowe, Norman: Guía ilustrada de la historia moderna, México, Fondo de Cultura Económica, 1989.

b) Las artes visuales y el diseño: La era de los "ismos". Vanguardias negativas y constructivas: Expresionismo, Dadaísmo, Surrealismo, Futurismo, Cubismo, Neoplasticismo y Purismo. Las vanguardias y su contribución a la formación del diseño moderno. Arte y compromiso político. La creación de un estilo moderno y la absorción de las experiencias vanguardistas por el campo profesional en el período de entreguerras: Francia, la exposición de Artes Decorativas de 1925 y el Art Decó. Su influencia internacional: las distintas vertientes nacionales. Gráfica, arquitectura y diseño industrial. La obra en los años veinte y treinta de Cassandre, Carlú, Capiello, Beck y otros.

La experiencia alemana (1919-1945): La Bauhaus como "cámara de decantación de las vanguardias". Americanismo e industrialización fordista. Walter Gropius y la creación de la Bauhaus. La etapa expresionista y el programa arte y artesanía: una unidad. El rol de Johannes Itten. Inicio de la fase racionalista: arte e industria una nueva unidad. Hannes Meyer y la Neue sachlichkeit. Albers, Bayer, Moholy Nagy; el nuevo perfil del diseño gráfico. El diseño industrial: Marianne Brandt, Marcel Breuer, etc. La situación del diseño gráfico e industrial en Alemania fuera del Bauhaus: Tschichold, Wegenefeld, Posche, etc. El racionalismo arquitectónico y la transformación del espacio doméstico y su equipamiento. La reacción anti moderna frente al avance del nacional socialismo. La condena al arte moderno. El diseño y la propaganda política antes y durante la Segunda Guerra.

La experiencia soviética (1917-1945): las distintas corrientes vanguardistas de los años veinte: el realismo de Naum Gabo y Antoine Pevsner; Kasimir Malevitch y el Suprematismo; el productivismo de Rodchenko y Stepanova. El desarrollo de los talleres Vchutemas. El realismo socialista y la clausura del ciclo vanguardista en la

URSS. La propaganda política antes y durante la II Guerra. La colectivización del hábitat y su correlato en el diseño arquitectónico y de equipamientos.

Los EE.UU. de Norteamérica: el Fordismo y la ideología del Styling en los años treinta. Relación con el Art Decó francés. La profesionalización del diseño y el surgimiento de la figura del diseñador; la acción de Loewy, Dreiffus, Teague. La emigración europea y la implantación del diseño moderno en los EE.UU. La New Bauhaus, el MIT y los nuevos centros de los años treinta. EE.UU. en la II Guerra: propaganda y diseño para la conflagración. El hábitat norteamericano: del rascacielos terciario urbano a la casa individual suburbana: espacios y equipamientos.

Bibliografía básica Unidad 3 (b).

Argan, Giulio Carlo: El arte moderno. Del Iluminismo a los movimientos contemporáneos. Madrid, Akal, 1991. Caps. 5 y 6.

Heskett, John: Breve historia del diseño industrial, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1985. Caps. 3 a 9. Pags. 51 a 162.

Meggs, Philip: Historia del diseño gráfico. Cit. Parte IV. Caps. 15 a 19.

Salinas Flores, Oscar: Historia del diseño industrial, México, Trillas, 1992. Cap. 4.

Satué, Enric: El diseño gráfico, desde los orígenes hasta nuestros días. Cit. Caps. 6 a 12.

Bibliografía ampliatoria:

AAVV: Bauhaus. Madrid, Alberto Corazón, 1971 (colección Cuadernos de Comunicación N° 12).

AAVV: Constructivismo, Madrid, Alberto Corazón, 1973 (colección Cuadernos de Comunicación N° 19).

AAVV: De Stijl, visiones de utopía, Madrid, Alianza, 1987.

Adam, Peter: Arte en el Tercer Reich. Barcelona, Tusquets, 1992.

De Micheli, Mario: Las vanguardias artísticas del siglo XX, Madrid, Alianza.

Drew Egbert, Donald: El arte y la izquierda en Europa. De la revolución francesa a mayo 1968.

Droste, Magdalena: Bauhaus. Köln, Taschen, 1991.

Le Corbusier (Charles Edouard Jeanneret): Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura y del urbanismo, Barcelona, Poseidón, 1978.

Lodder, Cristina: El constructivismo ruso, Madrid, Alianza.

Loewy, Raymond: Lo feo no se vende. Barcelona, Iberia, 1955.

Maenz, Paul: Art Decó 1920-1940, Barcelona, GG. 1976.

Maldonado, Tomás: El diseño industrial reconsiderado. Cit.

Wingler, Hans M.: La Bauhaus. Weimar, Dessau, Berlín. 1919-1933. Barcelona, GG. 1975.

UNIDAD 4: ENTRE LA SEGUNDA POSGUERRA Y EL PRESENTA EN EL CONTEXTO MUNDIAL.

a) Cultura y Sociedad: Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Los EE.UU. y la reconstrucción de Europa. El Plan Marshall. La desnazificación y el anticomunismo. El modernismo artístico y la democracia liberal. El nuevo mapa político y la guerra fría. Modificaciones socio-políticas, económicas, culturales y territoriales. Desarrollo tecnológico. Posguerra y tercer mundo. La sociedad de consumo y los inicios del fenómeno de globalización. El mundo de la información y la revolución electrónica. Masificación y confort. Confrontación ante-sistema: los movimientos estudiantiles de fines de los '60. Nuevas tendencias en el pensamiento: posmarxismo, estructuralismo, semiología, antropología estructural. Desplazamiento de los sectores tradicionales del campo de la cultura y la educación: sus consecuencias.

Cambios en el contexto internacional: la crisis del modelo desarrollista y del Estado de Bienestar. La instalación del neoconservadurismo en Europa y EE.UU.

La caída del comunismo y el fin de la guerra fría. Las nuevas naciones y los nacionalismos. Las tensiones étnico-religiosas. Las nuevas guerras: del Golfo a Bosnia. El fundamentalismo religioso y el sistema liberal. La reconstrucción de sistemas democráticos en América Latina y las nuevas relaciones con los EE. UU. El neoliberalismo y la puesta en discusión de la concepción del "Estado de Bienestar". Redefinición de las categorías de centro y periferia: los nuevos pobres. El nuevo mapa político y social.

Emergencia de una nueva dimensión en el proceso de Globalización a partir del desarrollo de la informática: nuevas relaciones de producción y división del trabajo a nivel planetario.

Transformaciones culturales: la crisis del modernismo "fuerte", la muerte de los grandes relatos y el fin de las ideologías. La celebración de las diferencias en el marco del neoliberalismo. La crisis energética y el pensamiento ecológico. Las concepciones tardas modernas y la cuestión "post". La filosofía y el pensamiento ante el nuevo milenio. La cultura New Age. La cultura telemática y la informalización. La realización de la "aldea global".

La posguerra en Argentina. El peronismo y la democracia condicionada (1958-1966). Desarrollismo e industrialización. Crisis económica y migraciones internas. Desarrollo cultural y consolidación de los valores modernos: el rol de Nueva Visión y el Instituto Di Tella. Los años 66-76: crisis del modelo desarrollista de sustitución de importaciones, inestabilidad política y retorno a la democracia plena en 1973. Populismo y teoría de la dependencia. Del debate ideológico al conflicto armado. El Proceso de 1976 como ruptura violenta de estos desarrollos y el cierre del debate en el marco del terrorismo de estado y la instalación de dictaduras en Latinoamérica. La política económica neoliberal: primavera y ocaso del monetarismo y la especulación financiera. De la

guerra de Malvinas al agotamiento del Proceso. El retorno a la democracia en el marco de la crisis del Estado como gestor de la modernización. El posmodernismo como condición cultural y su correlato en Argentina. La llegada del debate cultural acerca de la condición posmoderna en este contexto.

La inserción de la Argentina en el marco de la globalización neoliberal. El agravamiento de las desigualdades socioeconómicas; de la crisis al quiebre estructural. El retiro del Estado de esfera pública. El Mercosur y sus consecuencias.

Bibliografía básica Unidad 4 (a).

Hobsbawn, Eric: Historia del siglo XX, Barcelona, Crítica-Grijalbo-Mondadori, 1995. Caps. VIII a XIX.

Romero, Luis Alberto: Breve historia contemporánea de Argentina, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1994.

Bibliografía ampliatoria:

Calabrese, Omar: La era neobarroca, Madrid, Cátedra, 1989.

CLACSO: La modernidad en la encrucijada posmoderna. Buenos Aires, 1988.

Devoto, Fernando y Madero, Marta: Historia de la vida privada en la Argentina, Buenos Aires, Aguilar-Altea-Taurus-Alfaguara, SA, 1999 (vol. 3).

Lowe, Norman: Guía ilustrada de la historia moderna. Cit.

Maldonado, Tomás: El futuro de la modernidad. Madrid, Júcar Universidad, 1990.

Sarlo, Beatriz: Escenas de la vida posmoderna. Intelectuales, arte y videocultura en la Argentina, Buenos Aires, Ariel, 1993.

Sarlo, Beatriz: Instantáneas. Medios, ciudad y costumbres en el fin de siglo. Buenos Aires, 1996.

b) El campo del diseño: El rol del diseño en la primera expansión capitalista de posguerra en Europa. Max Bill y la creación de la escuela de ULM. Teoría y práctica del diseño en la fase post Bill: Tomás Maldonado y Otl Aicher. La influencia de las ciencias sociales y otras disciplinas: psicología, sociología, semiología, teorías de comunicación, ergonomía. Las experiencias artísticas de posguerra y su repercusión en el diseño. La relación con la industria: Hans Gugelot y la empresa Baun. La escuela de diseño gráfico suizo (New Graphic): Gerstner, Müller-Brockmann, etc.

La nueva realidad industrial italiana de la segunda posguerra y el papel del diseño en su recuperación. El surgimiento del "bel design". Diseño industrial y arquitectura. El diseño total para las grandes empresas: el caso de Olivetti y Fiat. Los maestros del "bel design": Marco Zanuso, Gio Ponti, Borsani, etc.

La vertiente de diseño escandinavo y la corriente del modernismo orgánico. Su irradiación en los años cincuenta: el diseño de lo cotidiano. La obra de Aalto, Tapiovara, Wikkala, Jacobsen, etc.

La guerra de las ideologías entre Occidente y la URSS y el impulso oficial al arte moderno en los EE.UU. nuevo centro de irradiación del diseño. La expansión industrial norteamericana y el surgimiento del movimiento del Good Design. La influencia del expresionismo abstracto y del Modernismo Orgánico. El Good Design: Charles Eames,

Harry Bertoia, Eero Saarinen, George Nelson, etc. La consolidación de la escuela norteamericana de diseño gráfico. La obra de Paul Rand, Lester Beall, Saul Bass, etc.

El surgimiento del Pop Art en Inglaterra y los EE.UU. como respuesta frente a las nuevas condiciones de la cultura contemporánea. El nuevo status de los objetos de consumo y su capacidad de comunicación: la instrumentación de la semiótica. El Mayo francés y su correlato en el diseño: la institucionalización del graffiti: el grupo Grapus. Arte y medios de comunicación masivos. Las corrientes de convergencia con el diseño gráfico. Psicodelia y revivalismo en los años sesenta. La obra de Victor Moscoso, Conklin, Milton Gaser, etc. Las nuevas alternativas del diseño japonés.

El diseño italiano en los '60: continuación del "bel design" y surgimiento de las corrientes utopistas llamadas "antidiseño" en correlación a los eventos sociales y culturales del Mayo francés y sus repercusiones. Gaetano Pesce y Joe Colombo. Los estudios de diseño Archizoom y Superestudio. La escuela italiana de crítica de diseño: Dorfles, Gregotti, etc.

Surgimiento e institucionalización del diseño en América latina y Argentina en los años '60. El antecedente del grupo Nueva Visión. La influencia de la Escuela de Ulm y Tomás Maldonado en la Argentina. Giu Bonsiepe y las teorías de diseño para los países en desarrollo. La experiencia del Instituto Di Tella. La formación de los estudios de diseño. La revista Summa. El Centro de Investigaciones en Diseño Industrial. La creación de las carreras terciarias y universitarias. Las respuestas a las condiciones estructurales: de la euforia al desencanto.

Consecuencias del clima cultural y social de las décadas del ochenta y noventa en las artes y en las disciplinas de diseño: posturas integradas y contestatarias al establishment. La emergencia del postmodernismo: Nueva York, Toko y Milán. Algunas experiencias: Shigeo Fukuda, el grupo Memphis, el Grupo Emigre y la propuesta editorial de la postmodernidad. El postmodernismo en arte y diseño: Phillippe Starck. La crisis del diseño "regional". La transgresión juvenil, los movimientos punk y underground y su correlato estético: Neville Brody y la revista The Face.

Bibliografía básica Unidad 4 (b).

Argan, Giulio Carlo: El arte moderno. Del Iluminismo a los movimientos contemporáneos. Cit. Cap. 7.

Bürdek, Bernhard: Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial. Barcelona, GG. 1994.

Burucúa, José Emilio (director): Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política. Tomo II, Buenos Aires, Sudamericana, 1999. Caps. "Las artes plásticas en las décadas del 40 al 50 de Gabriela Siracusano; "La batallas de la vanguardia entre el peronismo y el desarrollismo" de Andrea Giunta y "Los años setenta y ochenta en el arte argentino". "Entre la utopía, el silencio y la reconstrucción" de María José Herrera.

Dormer, Peter: El diseño desde 1945, Barcelona, Destino, 1993.

Drew Egbert. Donald: El arte y la izquierda en Europa. De la revolución francesa a mayo de 1968. Cit.

Heskett, John: Breve historia del diseño industrial. Cit. Caps. 10 y 11.

Huyssen, Andreas: "Cartografía del postmodernismo" en Casullo, Nicolás (compilador): El debate modernidad pos-modernidad, Buenos Aires, Puntosur, 1989.

Meggs, Philip: Historia del diseño gráfico. Cit. Parte IV Cap. 20 al 23.

Revista Summa, Buenos Aires, febrero de 1969, Nº 15 (dedicado a la República Argentina).

Salinas Flores, Oscar: Historia del diseño industrial. Cit. Cap. 5.

Satué, Enric: El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días. Cit. Caps. 13, 14 y 16.

Bibliografía ampliatoria:

AAVV (introducción de Peter Dormer): Diseñadores del siglo XX. Las figuras claves del Diseño y las Artes aplicadas. Barcelona, Biblioteca Ceac Diseño, 1993.

AAVV: El arte Pop (catálogo de la exposición organizada por la Royal Academy de Londres), Madrid, Electa, 1992.

Barthes, Roland: Mitologías, Madrid, Siglo XXI, 1980.

Baudrillard, Jean: El sistema de los objetos, Madrid, Siglo XXI, 1969.

Bonsiepe, Giu: "Diseño industrial en América Latina" en Summarios, Ediciones Summa Nº34, Buenos Aires, Agosto de 1979.

Börnsen-Holtmann, Nina: Italian Design, Köln, Taschen, 1994.

Gregotti, Vittorio: Nuevos caminos de la arquitectura italiana, Barcelona, Blume, 1969.

Gregotti, Vittorio: "Diseño industrial italiano 1945-1971" en Revista Summa, Buenos Aires, Octubre de 1977 Nº 54.

King, John: El Di Tella y el desarrollo cultural argentino en la década del sesenta. Buenos Aires, Guaglianone, 1985.

Maldonado, Tomás: Vanguardia y racionalidad. Barcelona, GG, 1977.

Ramírez, Juan Antonio: Arte y arquitectura en la época del capitalismo triunfante, Madrid, Visor Distribuciones, 1992.

Selle, Gert: Ideología y utopía del diseño. Contribución a la teoría del diseño industrial. Barcelona, GG. 1973.