



UNIVERSIDAD CAECE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y CIENCIAS SOCIALES

PROGRAMA DE: HISTORIA DEL ARTE Y EL DISEÑO I		
CODIGO DE LA CARRERA 109	PLAN DE LA CARRERA 10P	CODIGO DE LA MATERIA 1919/10P
AÑO 2º	CUATRIMESTRE 1º 1º	VIGENCIA 2017
CARRERA: LICENCIATURA EN PUBLICIDAD		
Nº DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL 595/04		Nº DE RESOLUCIÓN INTERNA 747/03-603/06-690/09

OBJETIVOS:

1. Comprender que los objetos artísticos y diseñados comunican los modos de visión, así como el imaginario de una determinada cultura.
 2. Aprender a interpretar el íntimo significado que las producciones del pasado brindan, asistiendo los procesos de diseño.
 3. Desarrollar capacidad crítica en la investigación histórica.
 4. Crecer en la capacidad de observación (hombre y entorno) y en consecuencia en capacidad creativa.
 5. Lograr la instrumentación adecuada de la información adquirida en la materia en el trabajo de diseño y creación.
- Ejercitar la observación de estímulos externos.

CONTENIDOS MINIMOS

Formación del lenguaje y la comunicación pre-urbanos. La escritura y los primeros documentos en la ciudad antigua. Arte y estética clásicos. Formas de escritura, romanas capitales y vulgares, el libro antiguo. La cultura y el libro medievales. El taller medieval, el gremio y la producción del libro. Cultura del renacimiento. La invención y difusión de la imprenta. El libro renacentista, incunables y primeros diseñadores gráficos y tipográficos. La ilustración y el grabado. La revolución industrial y los impresos industriales. Tecnología e imprenta mecánica. La invención del daguerrotipo y la fotografía. Las primeras formas de modernidad artística, el impresionismo y el postimpresionismo.

PROGRAMA ANALITICO

Unidad 1- La “Edad media occidental”, sociedad y cultura del feudalismo, y ciudad y producción artística en la baja edad media. La edad media feudal y monástica. La cultura de los campesinos y vasallos, las tecnologías y arquitecturas del mundo rural. La cultura señorial, los castillos y fortalezas, tecnología militar, armas y armaduras. La

heráldica como sistema de representaciones. El monasterio y sus obras. La cultura monástica y la producción artística. El libro manuscrito, las tipografías, ilustraciones, ornamentos y encuadernaciones. La arquitectura románica, pintura, escultura, mosaico y objetos de culto. Estética, iconografía y teología en el románico. La ciudad medieval. Burgos y ciudades medievales. La burguesía, las corporaciones, los gremios, las universidades, los mercados, los ayuntamientos y la sociedad urbana medieval. El arte gótico, las catedrales, arquitectura, esculturas, pinturas, vitrales y el objeto de culto. Libros, iluminación, tipografía e ilustración.

Unidad 2 La edad moderna y el renacimiento. El renacimiento temprano en la Florencia del siglo XV. El capitalismo y la signoría e en la corte de los Médicis. Los programas de obras, los concursos, las academias, y los humanistas. La invención de la perspectiva, el realismo y el clasicismo de los artistas florentinos. El alto renacimiento italiano. Los programas de obras y artísticos de Roma, Venecia y Milán en el siglo XVI. Los grandes maestros y el clasicismo renacentista. La difusión de la cultura renacentista como cultura intelectual de las elites y cortes. Los tratadistas y sus obras, el urbanismo y los programas de arquitectura y de iconografía civiles y religiosos. La imprenta y el libro impreso. La invención de la imprenta, el tipo móvil y las técnicas de grabado e ilustración del libro impreso. El libro impreso y la renovación tipográfica renacentista. Las xilografías, y los grabados en metal. El diseño del libro impreso renacentista como obra de arte. Los artistas diseñadores renacentistas, Dürero, G. Tory, A. Manutius, etc. Las invenciones e innovaciones tecnológicas del renacimiento. La navegación, los instrumentos y tecnologías de la navegación a vela y los grandes descubrimientos. El conocimiento del mundo y de la astronomía y la cartografía, los mapas, las cartas náuticas y las cartas del cielo. La pólvora, las armas de fuego y las técnicas de la guerra.

Unidad 3 Las cortes absolutistas, la iglesia de la contrarreforma y la cultura barroca. La iglesia contrarreformista y el arte barroco. Los grandes programas de la “Propaganda fide”, y el arte barroco eclesiástico. La teatralidad, la retórica, la complejidad, y las formas del barroco. Iconografía, exterioridad y magnificencia del barroco. Las iglesias, plazas y urbanismo barroco. El tenebrismo. El diseño barroco y las cortes absolutistas. El arte y la arquitectura barrocas, como sistema y lenguaje de las cortes aristocráticas. Los institutos, las academias y la normativa del barroco cortesano. La arquitectura y las artes aplicadas, la decoración, las indumentarias y los códigos cortesanos. Las tecnologías y los materiales, los muebles, la porcelana, las cristalerías, las alfombras y tapices, los libros impresos cortesanos. El neoclasicismo y la profesionalización de tipógrafos y diseñadores. El abordaje profesional y disciplinar del diseño gráfico. Los grandes diseñadores tipográficos, sus manuales y técnicas. Baskerville, Didot, Bodoni y otros. La ilustración y el grabado.

Unidad 4 La revolución industrial y la modernidad del siglo XIX. La revolución industrial y las tecnologías de la imprenta y la imagen. La máquina de vapor, y los cambios sociales. La imprenta metálica y mecanizada, la litografía, el daguerrotipo, el fotograbado y la fotografía. Las innovaciones en el diseño gráfico, los periódicos, los carteles y el diseño corporativo. La modernidad en las artes. La sociedad burguesa e industrial y el rol de los artistas. Academias, y mercado de arte, los salones oficiales. Los artistas modernos, influencias de la óptica y la fotografía, la cuestión social, y la modernización en los lenguajes. Romanticismo, realismo, impresionismo y posimpresionismo. La modernidad y el diseño. La cuestión del diseño moderno, las exposiciones del siglo XIX, los historicismos. La renovación del diseño en la Inglaterra

victoriana, William Morris y los “Arts and Crafts”. La renovación del diseño impreso y la tipografía.

BIBLIOGRAFIA

- Phillips Megs – Historia del diseño gráfico. (Ed. Trillas, 1991, Mejico)
- T. K. Derry Trevor Willams – Historia de la tecnología. (Ed. Siglo 21, 1997, Madrid)
- EnricSatue – El diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros días – Alianza forma Editores – Madrid 2004
- E. H. Gombrich - La Historia del arte. (Ed. Sudamericana, 1999, Buenos Aires)
- Woodford, Susan. Introducción a la historia del arte : Grecia y Roma. -- Barcelona : Gustavo Gili, [s.f.]. 1E
- Martín González, J.J. Historia del arte. -- 7ma.ed. -- Madrid : Gredos, 1994.
- Wundram, Manfred. Renacimiento. -- Koln :Taschen, 2006. 1E
- Suckale, Robert. Gótico. -- Koln :Taschen, 2006. 1E
- Meggs, Philip. Historia del diseño gráfico. -- México : Trillas, 1991. 1E

METODOLOGIA

Clases Teórico-prácticas con actividades individuales y grupales en el aula.

APROBACION DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA

- Cumplimiento del 75% de asistencia
- Evaluaciones parciales según lo establecido en la planificación de la materia, presentada en su oportunidad por la cátedra y aprobada por el Departamento.

EVALUACIÓN: APROBACION DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA

Examen final oral y/o escrito sobre los contenidos del programa de la asignatura.

Dr. Alejandro Pablo Cardozo
Director Departamento de
Administración y Ciencias Sociales

Lic. Mariana Ortega
Secretaria Académica