

Materia : Historia de la comunicación gráfica III

Semestre:	V
Clave:	25763
Área:	Investigaciones Humanísticas
Departamento:	Humanidades
Tipología:	Teórica
Carácter:	Formativa
Tipo:	Obligatoria
Horas:	Prácticas (00) Teóricas (03)
Créditos:	6
Carreras:	Diseño Gráfico
Elaboró:	D.G.Maria Leticia García Rocha
Revisó:	D.G.Rodolfo Zaragoza Rocha
Fecha:	Enero de 1999

Presentación de la materia

Este curso pretende enmarcar la historia del diseño gráfico de principios del siglo XX al año 1970, con datos relevantes sobre su origen y desarrollo a nivel internacional y nacional (para comprender su influencia regional en la sociedad.)

Objetivo general

El alumno conocerá y apreciará lo más significativo y representativo de la evolución y desarrollo del diseño y la comunicación gráfica de principios del siglo XX al año 1970, en un marco Internacional y Nacional, tomando como referencia las instancias sociales, económicas y políticas que incidieron en su constitución.

UNIDAD 1

Siglo XX. Origen y desarrollo del diseño gráfico moderno internacional

Objetivo particular:

El alumno conocerá y comprenderá la influencia del arte moderno paralelo a las circunstancias contextuales que tuvieron un impacto directo sobre el lenguaje gráfico de la forma y la comunicación visual en el siglo XX.

- 1.1 La influencia del arte moderno.
 - 1.1.1 Cubismo.
 - 1.1.2 Futurismo.
 - 1.1.3 Dadaísmo.
 - 1.1.4 Surrealismo.
 - 1.1.5 Un nuevo lenguaje de la forma.
 - 1.1.5.1 El suprematismo y el constructivismo rusos.
 - 1.1.5.2 Stijl.
 - 1.1.6 Primer balance del paso de las vanguardias artísticas.
 - 1.1.7 El lenguaje de las vanguardias artísticas en la publicidad.
 - 1.1.8 Una iconografía dinámica: Las revistas y el movimiento Moderno.
- 1.2 La Bauhaus impone el diseño gráfico como categoría disciplinar.
 - 1.2.1 Walter Gropius y la Bauhaus.
 - 1.2.2 La atención al diseño gráfico.
 - 1.2.3 La publicidad y la fotografía.
 - 1.2.4 Los profesores de diseño gráfico en la Bauhaus.
 - 1.2.5 Un balance extremadamente positivo para el diseño gráfico.
- 1.3 La Bauhaus y la nueva Tipografía.
 - 1.3.1 La Bauhaus en Weimar.
 - 1.3.2 El impacto de Lazlo Moholy Nagy.
 - 1.3.3 La Bauhaus en Dessau.
 - 1.3.4 Los años finales de la Bauhaus .
 - 1.3.5 Jan Tschichold y la Nueva tipografía.
 - 1.3.6 Diseños de tipo de letra para el siglo XX.
 - 1.3.6.1 Eric Gill, Sir Stanley y Morison. Paul Renner y Hermann Zapf.
 - 1.3.7 El movimiento isótipo: Otto Neurauth.
 - 1.3.8 Voces independientes de la Nueva tipografía.
- 1.4 El diseño gráfico al servicio de propaganda política.
 - 1.4.1 La consolidación del diseño gráfico político.
 - 1.4.2 El cartel en Alemania.
 - 1.4.2.1 El cartel va a la guerra.
 - 1.4.2.2 El disidente de Munich.
 - 1.4.2.3 El cartel ideológico y el aliado.
 - 1.4.3 John Heartfield y el fotomontaje.
 - 1.4.4 La propaganda gráfica del tercer reich.
 - 1.4.5 La propaganda gráfica aliada.
 - 1.4.6 El diseño político en tiempos de paz.
- 1.5 La evolución del diseño gráfico en Europa en el periodo entre guerras.
 - 1.5.1 La importancia de la teoría publicitaria.
 - 1.5.2 El neón.
 - 1.5.3 La transición al cartel moderno.
 - 1.5.4 Cassandre, un hombre y un destino.
 - 1.5.5 Los tres mosqueteros.
 - 1.5.6 El complemento de la industria tipográfica.
 - 1.5.7 La renovación del cartel en Inglaterra.
 - 1.5.8 Las aportaciones del resto de Europa.
 - 1.5.9 El fotoperiodismo en las revistas.

Anexo 1 Glosario de tipógrafos y términos.

UNIDAD 2

La generación de estilos nacionales

Objetivo particular:

El alumno comprenderá y valorará aportaciones individuales y colectivas, para comprender que aunadas a diversas circunstancias actuarán conjuntamente para el desarrollo y la consolidación del diseño gráfico.

- 2.1 El movimiento moderno en Estados Unidos de América (30's).
 - 2.1.1 The Armory Show.
 - 2.1.2 La primera era del director de arte: Cleland, Agha y Brodovitch.
 - 2.1.3 Inmigrantes hacia Estados Unidos/ dos éxodos europeos.
 - 2.1.4 Los ingredientes americanos.
 - 2.1.5 Los años de la Guerra (2ª. Guerra).
 - 2.1.6 Después de la guerra.
 - 2.1.7 Diseño para la ciencia (1953).
- 2.2 La escuela de Nueva York.
 - 2.2.1 El expresionismo gráfico.
 - 2.2.2 La nueva publicidad.
 - 2.2.3 George Louis.
- 2.3 La consolidación del estilo americano (60's-70's).
 - 2.3.1 Recursos de las campañas publicitarias de Coca Cola (20's-60's).
 - 2.3.1.1 Anuncios en publicaciones.
 - 2.3.1.2 Calendarios.
 - 2.3.1.3 Carteles.
 - 2.3.2 El papel de las agencias en el desarrollo del diseño gráfico comercial.
 - 2.3.2.1 Fotógrafos e ilustradores.
 - 2.3.2.2 Las imágenes conceptuales americanas.
 - 2.3.2.4 La manía del cartel.
- 2.4 La formación del estilo nacional, objetivo histórico de Francia, Inglaterra y Alemania.
 - 2.4.1 La contribución británica al diseño internacional.
 - 2.4.2 Los poetas visuales alemanes.
- 2.5 Estilos nacionales: Suiza, Italia y Polonia.
 - 2.5.1 La imagen conceptual en el cartel polaco.
- 2.6 El diseño gráfico en Japón después de la guerra.
- 2.7 Los nuevos racionalistas: un revival europeo (40's-60's).
- 2.8 El diseño gráfico en América Latina.
 - 2.8.1 El cartel cubano.

UNIDAD 3

El diseño gráfico en México

Objetivo particular:

El alumno conocerá y apreciará lo más significativo en la evolución del diseño gráfico en México para analizar y valorar las manifestaciones gráficas y su influencia cultural en el momento histórico de su producción.

- 3.1 El diseño gráfico en el México contemporáneo.
 - 3.1.1 Antecedentes históricos.
- 3.2 Del grabado popular a la gráfica contemporánea.
 - 3.2.1 La prensa en oposición a Díaz.
 - 3.2.2 Escuelas al aire libre.
 - 3.2.3 "El machete".
 - 3.2.4 Taller de la gráfica popular.
- 3.3 La historieta en la prensa moderna.
 - 3.3.1 La historieta como diversión.
 - 3.3.2 La primer historieta mexicana Rafael Lillo.
 - 3.3.3 La publicidad ilustrada Urrutia.
 - 3.3.4 Fundadores de la nueva historieta mexicana 1919-1934.
- 3.4 Art Déco en México (1920-1945).
 - 3.4.1 Sociedad dinámica y estado revolucionario.
 - 3.4.2 Espectáculo fugaz.
 - 3.4.3 Ídolos y jicarismo. Pirámides y rascacielos.
 - 3.4.4 Magazin de novedades.
- 3.5 Diseño Gráfico en México de 1920-1960.
 - 3.5.1 Gabriel Fernández Ledesma.
 - 3.5.2 Francisco Díaz de León.
 - 3.5.3 Roberto Montenegro.
 - 3.5.4 Josep Renau.
 - 3.5.5 Miguel Prieto.
- 3.6 Etapas del diseño en México.
 - 3.6.1 1ª etapa: Las escuelas universitarias (50's).
 - 3.6.2 Mercado del arte y las bienales.
 - 3.6.3 2ª etapa: Desarrollo de la profesión (60"s).
 - 3.6.4 El sistema de diseño para la XIX Olimpiada en México.
 - 3.6.5 La estampa en el 68.
- 3.7 Figuras del diseño gráfico en México (50 's).
 - 3.7.1 Vicente Rojo.
 - 3.7.1.1 Grupo Madero.
 - 3.7.2 Felipe Covarrubias.
 - 3.7.3 Lance Gimán.

Mecánica de enseñanza aprendizaje

Expositiva por parte del profesor y de los alumnos a través de investigaciones documentales y de campo que deberán ser apoyadas con material audiovisual.

Mecanismos de evaluación

Las tres unidades podrán ser evaluadas a través de examen escrito. Análisis de lecturas para presentar reseña y exposición individual y/o grupal. Presentación del material compilado (reseñas ordenadas). Puntualidad y participación.

Bibliografía básica

- ALANIS, JUDITH, GABRIEL FERNÁNDEZ LEDESMA, ENAP, UNAM, México, 1985
- ART Déco Hojas sueltas de la exposición:** Art Déco. Un país nacionalista. Un México Cosmopolita. Patronato del Museo Nacional de Arte: INBA, CNCA, México, 1998
- B. MEGGS, PHILIP. *Historia del diseño gráfico*. Editorial trillas, México, 1991
- BORJA, GILBERTO y Alt. *Ensayos sobre la modernidad nacional*. Los profesionales Mexicanos y los desafíos de la modernidad. Editorial Diana, México, 1989
- DISEÑO ANTES DEL DISEÑO. **Catálogo de la Exposición: Diseño Gráfico en México 1920-1960**. Museo de Arte Carrillo Gil. México. 1990
- diseño gráfico en México*. Volumen 1 Edición QUORUM, México. s/f
- DORMER, PETER, *El diseño desde 1945*. Ediciones Destino. Col. El mundo del Arte No. 24, Barcelona 1993.
- el **armory show**, en revista SABER VER, No. 12, México, 1993.
- GARCÍA R. MARÍA LETICIA. **Veinte años de diseño gráfico en México durante la primera mitad del siglo XX 1920-1940** Cronología y material audiovisual -Relación. Proyecto docente. Facultad del Hábitat. U.A.S.L.P. San Luis Potosí, México 1998.
- GARCÍA R. MARÍA LETICIA. *El diseño gráfico de la vida cotidiana en México durante el periodo de la transición 1890-1920*. Cronología y material audiovisual-Relación. Proyecto docente. Facultad del Hábitat, UASLP.SLP. México 1997.
- GARCÍA V. MARTHA. *Carteles de la XIX Olimpiada México 1968*. Propiedad personal.
- JULIAN G: INMACULADA. *El cartel republicano en la guerra Española* Instituto de Conservación y restauración de Bienes Culturales. Ministerio de cultura. Dirección General de Bellas Artes y Archivos. 1ª. Edición. Madrid 1993
- MAGENTA *Revista del diseño*. Fundación MAGENTA A.C. MAGENTA RDSC Núm. 3, 1983 Guadalajara, Jal. México 1983
- MAGENTA. *Revista del diseño*. Fundación MAGENTA A.C. MAGENTA RDSC Núm. 12 y 13 Guadalajara, Jal. México 1985.
- RLC. **Diseño Gráfico. Catálogo de exposición**. Trama Visual. Segunda Bienal Internacional del cartel en México, Imprenta madero. Museo de Arte Carrillo Gil, México, 1993
- RODRIGUEZ, CRISTINA y Alt. *El grabado. Historia y trascendencia*. 1ª edición. UAM, Xochimilco. México, 1989
- SATUE, ERIC. *El diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros días*, Editorial Alianza Forma, Madrid, 1994
- SATUE, ERIC. *Historia del diseño gráfico en Europa y América*. Aram Ediciones, s/f,s/a.
- BATEMAN, BILL Y RANDY SCHAEFFER. *Identificando coleccionables de Coca-Cola*. Breve guía De estudio e identificación. Editorial Zendrera Zarigüey, Barcelona, 1997
- E. ARMORY *Show, en saber ver*, No. 12, México, 1993
- OWEN, WILLIAM *diseño de revistas*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1991
- MARTINEZ. L. LUISA, *Treinta siglos de tipos y letras*, UAM, Azcapozalco. Editorial Tilde México, 1990
- AURRECOEHEA, JUAN MANUEL Y ARMANDO BATRA. *Puros cuentos. La historia de la Historieta en México. 1874-1934*. Coedición: Dirección General de publicaciones Del consejo nacional para la cultura y las Artes. Dirección General De culturas populares. Editorial Grijalbo, México, 1998.
- ROJO, VICENTE. *Catálogo de la exposición. Cuarenta años de diseño gráfico*. Museo de Arte Carrillo Gil. México, 1996