

CARTA TEMÁTICA: HISTORIA DEL DISEÑO GRÁFICO I

Dr. César Martínez Silva

UCLM España

Artista visual indisciplinario

OBJETIVOS:

Enunciar, desde un enfoque sociológico, las diferencias y similitudes entre el arte contemporáneo y el diseño.

Explicitar el impacto del desarrollo de la fotografía, de las impresiones masivas y las rotativas en la producción artística del siglo XIX y su repercusión en el arte contemporáneo.

Categorizar las relaciones e influencias que los medios masivos, las nuevas tecnologías, la publicidad y el diseño han tenido en la producción artística del siglo XX.

Establecer análisis comparativos entre el valor de la imagen generado desde la obra de arte, y las intenciones específicas de comunicación que el diseño gráfico obtiene de ellas.

CONTENIDO SINTÉTICO:

Transmitido por: diapositivas, DVD o proyección por ordenador

I. Cómo mirar. Power Point introductorio para establecer criterios de evaluación y análisis sobre el entorno cotidiano:

- 1. Entre el ICONOcimiento y el ICONOclasta: una perspectiva visual**
- 2. Cada quién ve lo que sabe**
- 3. El arte es como la vida misma:** conceptos sobre arte y vida
- 4. Descubrir, conquistar y colonizar:** la visión del artista, su compromiso social como creador
- 5. El ojo y la idea, la pauta creativa,** aproximaciones al concepto de creatividad y su aplicación en *loco*-tidiano: *CreActividad* y *CreAfectividad*

II. Diferencias entre Arte y Diseño desde el punto de vista sociológico

- 1. Definir la producción, los productos, el productor, la distribución y el consumo**
- 2. Lo estético y lo artístico diferenciados**
- 3. Funcionalidad estética, operatividad creativa**
- 4. Diseño y vida cotidiana**
- 5. Diseño ¿Por qué? y ¿para qué?**

III. Necesidades básicas artísticas

- 1. Arte, percepción y realidad**
- 2. El consumo de las artes plásticas y sus efectos**

IV. Modos de ver

1. Interpretación y afectos
2. La posición continuada de la mujer como objeto pictórico
3. LA era de la fotografía y la muerte de la pintura
4. La herencia de la pintura y su conexión con la publicidad actual
5. La transformación del significado de la obra original en el marco de sus múltiples reproducciones

V. Cultura visual

1. Visualización, poder visual y placer visual
2. cultura y vida cotidiana

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:

Exposición temática del profesor y los alumnos.
 Investigación documental por parte de los alumnos.
 Asesoría para realizar lecturas de comprensión y análisis de textos.
 Conducción de análisis grupales.
 Asesoría para la elaboración de esquemas compartivos y ensayos.
 Visitas a sitios de interés para el curso.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

1) Evaluación global:

A través de la entrega de reportes o IVA's.
 Exposición individual o grupal.
 Entrega de IVA's o reportes relacionados con las exposiciones dadas en clase.
 Entregas de IVA's o reportes de lectura.
 Entregas de IVA's o reportes de visitas.
 Participación oral y a través de ejercicios en clase.

2) Entrega final de reportes o IVA's: una semana antes de culminar el trimestre, 10ma semana.

3) Evaluación de recuperación: Máxima evaluación de B.

BIBLIOGRAFÍA

Acha, Juan, *Introducción a la teoría de los diseños*, 3ª Edición, Trillas, México, 1995.
 Berger, John, *Modos de ver*, Gustavo Gili, Barcelona 2000.
 Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1993.
 Calvera, Anna (ed), *Arte ¿? Diseño. Nuevos capítulos en una polémica que viene de lejos*, Gustavo Gili, Barcelona, 2003.

- Debray, Régis, *Vida y muerte de la imagen, Historia de la mirada de Occidente*, Paidós Comunicación, España, 1994.
- Furió, Vinceç, *Sociología del arte*, Cátedra, Madrid, 2000.
- Jiménez, José, *Teoría del arte*, Alianza, Madrid, 2002.
- Gombrich, E.H., *Arte, percepción y realidad*, Paidós Comunicación, Barcelona, 1983
- Guash, Anna María. *El Arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural*, editorial Alianza Forma, Madrid, 2000.
- Jones, John Christopher Jones, *Diseñar el Diseño*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1985.
- Marchan Fix, Simón, *Del arte del concepto, al arte del objeto*, Editorial Akal, Madrid, 1994.
- Mirzoeff, Nicholas, *Una introducción a la cultura visual*, Paidós Arte y comunicación, España, 2003.
- Monsiváis, Carlos, *Los rituales del caos*, Era, México, 1995.
- Paz, Octavio, *El laberinto de la soledad*, Edición de Enrico Mario Santí, Cátedra, Madrid, 2003.
- Ricard, André, *Diseño. ¿Por qué?*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1982.
- Stangos, Nikos, *Conceptos de arte moderno*, Alianza Forma, Madrid, 1997.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

Ways of seeing de la BBC de Londres

T.V. RECOMENDADA

Programa La Mezcladora
Canal 22, todos los viernes a las
TV UNAM
Canal Once

MUSEOS RECOMENDADOS

Museo de Arte Popular / Calle de Independencia entre Revillagigedo y José Azueta Centro Histórico. Metro Juárez

Museo de Culturas Populares / Av. Hidalgo 289, Col. Del Carmen, Coyoacán

Más la larga lista llena de obviedades

DIPOSITIVAS y PRESENTACIONES EN POWER POINT

Como mirar
Modos de ver

¿En que se parece los bigotes de José Alfredo Jiménez a la sonrisa de la Monalisa?

DVD y VHS

DVD **The way things go**

Peter Fishli y David Weiss
Duración de 30 minutos

VHS **Cara a cara con Giacometti**

Una vida en el día de Man Ray

Andy Warhol

Vicente Rojo, la doble memoria

Duración de 103 minutos (1 hora con 43 minutos)
CONACULTA

DVD **Trazos de Frank Gehry**

by Sydney Pollack
Duración de 84 minutos (1 hora con 24 minutos)

VHS **René Magritte**

Duración de 65 minutos

VHS **Alexander Calder**

Web-teca, Páginas electrónicas recomendadas

Sobre Diseño

A! Diseño

www.a.com.mx/

A! Diseño

www.adisenyo.com

Artículos referentes a Diseño

www.sustam.com/a_3.php

Guía de Diseño Mexicano

www.mexicandesign.com/

Blog donde se habla de las tendencias actuales y antiguas del **diseño**.

www.roc21.com/

Foro Alfa Diseño

<http://foroalfa.org/>

Arte y cultura en general

Picasso's Guernica in 3D - by Lena Gieseke

<http://www.lena-gieseke.com/guernica/movie.html>

Obsesiva compulsión por lo visual

<http://www.replica21.com/>

ARTEHISTORIA.COM - La pagina del arte y la cultura en español

<http://www.artehistoria.com/>

ARTEVEN.COM | Arte Contemporaneo Mexico y America Latina

<http://www.arteven.com/>

Hemisférica, estudios sobre política y performance / Hemispheric Institute of Performance and Politics

<http://hemi.nyu.edu/>

Universes in Universe - Mundos del Arte

<http://universes-in-universe.de/espanol.htm>

Galerías de Arte Contemporáneo en la Era de la Información.

<http://www.artgenetic.blogspot.com/>

ARS Electronica

<http://www.aec.at/en/>

<http://www.cahctas.org/>

Galerías de Arte Contemporáneo en la Era de la Información.

<http://www.artgenetic.blogspot.com/>

<http://www.sindominio.net/>

El arte de husmear de Carlos Jiménez

<http://elartedehusmeardecarlosjimenez.blogspot.com/>

CUARTOSCURO / Agencia Fotográfica y Editora

<http://www.cuartoscuro.com/>

Arte Acción

<http://www.geifc.org/>

Grupos de estudios Peircianos

<http://www.unav.es/gep/>

Armonía fractal de Doñana y las marismas

<http://www.armoniafractal.com/>

La Jaula Abierta de Roger Bartra

<http://www.letraslibres.com/blog/blogs/index.php?blog=11>

Interactivos y Net Art

Página de Santiago Ortiz

<http://moebio.com/santiago/>

Zachary Lieberman

<http://thesystemis.com/drawnInstallation/>

Artistas contemporáneos

Guillermo Gómez Peña

www.pochanostra.com

Rafael Lozano Hemmer
www.lozano-hemmer.com/

Net Art

Tecnología del subjetividad en la pantalla total

Rachel Green, "Una historia del Arte de Internet".
<http://aleph-arts.org>

Alex Galloway, "Un informe sobre ciberfeminismo".
<http://estudiosonline.net>

Teresa Senft (1996), "Interpretar el cuerpo digital".
<http://estudiosonline.net>

Arthur Kroker y Michael Weinstein. El cuerpo hiperenlazado, o Nietzsche se consigue un "modem"
<http://aleph-arts.org>

Periódicos

<http://www.jornada.unam.mx/>
<http://www.el-universal.com.mx/cultura/index.html>
<http://www.milenio.com/mexico/milenio/>
<http://www.reforma.com/>
<http://www.mediatico.com/prensa/>
http://www.eluniversal.com.mx/hemeroteca/edicion_impresa_20030619.html
<http://www.elpais.com/global/>