

ESCUELA DE ARTES, DISEÑO E INDUSTRIAS CREATIVAS - EADIC

PRONTUARIO

TÍTULO:	Historia del Diseño
CODIFICACIÓN:	DIS 105
PRERREQUISITO:	N/A
CRÉDITOS:	3 créditos 45 horas contacto 1 término

DESCRIPCIÓN

Este curso introductorio al diseño tiene como propósito brindarle al estudiante los antecedentes históricos en el desarrollo de las formas de diseño actual. Se presentan los desarrollos significativos en la historia del diseño en Europa y América desde 1850 hasta el presente. Las conferencias examinan una variedad de tipos de objetos y los ubica dentro de los principales movimientos de arte y diseño, incluidos: Reforma del diseño, "Arts & Crafts", el Art Nouveau, la Bauhaus, el Art Decó, la Simplificación, el estilo internacional, el diseño orgánico, el "Good Design", el diseño industrial, el posmodernismo, el "Green Design" y el diseño contemporáneo. El objetivo medular del curso es presentar a los estudiantes las innumerables formas en que el diseño interactúa con la cultura y la sociedad, y proporcionar una comprensión de la evolución del papel del diseñador en la sociedad moderna. Cubriendo una amplia gama de campos, que incluyen el arte, la arquitectura, la moda, el diseño de interiores, el diseño industrial, así como el diseño gráfico y de productos. A su vez se explorarán las intersecciones entre el diseño y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por último, se discute la influencia de los estilos y tendencias en Puerto Rico, sus particularidades y artistas relevantes.

JUSTIFICACIÓN

Después de tomar este curso, los estudiantes podrán identificar y discutir figuras claves, eventos y tendencias en la historia del diseño moderno; analizar objetos y materiales de fuentes primarias para determinar su importancia histórica, así como su relevancia para los problemas contemporáneos; y redactar argumentos claros y concisos para la comunicación escrita, hablada y "diseñada". En última instancia, este curso tiene como objetivo presentar a los estudiantes las innumerables formas en que el diseño interactúa

con la cultura y la sociedad, y proporcionar una comprensión de la evolución del papel del diseñador en la sociedad moderna.

COMPETENCIAS

El curso desarrolla en el o la estudiante las siguientes competencias:

- **Cuestionamiento crítico**
- **Investigación y exploración**
- **Sentido ético y justicia social**

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:

1. Demostrar un conocimiento amplio de los estilos históricos y movimientos de diseño significativos de los siglos XIX y XX en los Estados Unidos y Europa.
2. Contextualizar la historia del diseño dentro de mayores movimientos y narrativas sociales y culturales.
3. Reconocer a algunos diseñadores europeos y estadounidenses importantes de los siglos XIX y XX.
4. Participar críticamente en los principales debates y temas que informan el estudio de la historia del diseño.
5. Desarrollar una "alfabetización en diseño" visual.
6. Familiarizarse con lo cultural, entornos económicos, políticos y perceptivos que condicionaron las actitudes hacia el diseño.
7. Conocer la interrelación y las influencias recíprocas entre los varios medios de diseño y otras áreas de la cultura y la sociedad.

CONTENIDO

- I. Introducción al Diseño
  - A. ¿Qué es y para qué sirve el diseño?
  - B. ¿Cuándo y cómo surgió el diseño?
  - C. Tipos de diseño
    1. Diseño arquitectónico
    2. Diseño de interiores
    3. Diseño industrial
    4. Diseño de modas
    5. Diseño textil
    6. Diseño gráfico
    7. Diseño editorial
    8. Diseño de arte y exposiciones

9. Diseño publicitario
10. Diseño digital
11. Diseño de productos
12. Diseño web

- II. Siglo XIX: del Romanticismo al Postimpresionismo
  - A. La impresión como diseño: desde Gutenberg
  - B. La revolución industrial, (1760-1840)
    1. Henry Cole
    2. William Morris
  - C. El Esteticismo
  - D. El movimiento Arts & Crafts: 1850 - 1914
  - E. La era victoriana
  - F. Alta costura y Demi Couture: Charles Frederick Worth
  - G. Industrialización e ideología
  - H. El caso Thonet
  - I. Los muebles patentados
  - J. La escuela de Chicago: 1871-1893
- III. El diseño moderno de la primera mitad del siglo XX
  - A. Alemania-EE.UU., 1900-1929
    1. Una nación-empresa
    2. AEG de Berlín
    3. El caso Ford
    4. La Wiener Werkstätte
    5. La Bauhaus: 1919 - 1933
    6. El caso de Ulm (rediseñó el sistema de enseñanza en diseño industrial)
    7. The London Underground Diagram: Harry Beck
    8. El futurismo
- IV. Moda 1920 - 1929 ¡Viva la Vida! Los años 20 y la idea de libertad
  - A. Alta costura y Demi Couture
  - B. Como Monique: El rol de la mujer en la moda
  - C. Las Flapper
  - D. Chanel, Schiaparelli y Balenciaga
- V. Nuevos movimientos: Del Arte Nouveau al Art Déco y el mid-century
  - A. Art Nouveau: 1890 -1920
  - B. Art Deco: 1920 – 1930
  - C. Escuela internacional de arquitectura: Le Corbusier (1920-1960)
  - D. El diseño industrial en EE. UU.
  - E. El Streamlining
  - F. El Estilo Internacional / Racionalismo / Modernismo
  - G. El diseño de mobiliario
  - H. El mid-century

- VI. El diseño Escandinavo
  - A. Muebles y objetos escandinavos
  - B. El caso de IKEA

- VII. Del diseño moderno al posmoderno: segunda mitad del siglo XX*
  - A. El diseño “de culto”: Ray y Charles Eames
  - B. El diseño italiano
    - 1. SUPERSTUDIO
    - 2. Ferrari y Maserati
    - 3. The Memphis Group
  - C. Yves Saint Laurent (1960-)
  - D. La estética industrial (1960)
  - E. El funcionalismo y el postmodernismo (1974- 1978)
  - F. El antidiseño y el “new design” (1980’s)
  - G. El diseño ergonómico (1990)

- VIII. El Diseño en Puerto Rico
  - A. Puerto Rican Pottery: Caribe China
  - B. V’soske
  - C. Gráfica puertorriqueña
  - D. Duncan del Toro
  - E. Concilio de Diseño

- IX. El diseño contemporáneo en la era de lo global, las redes sociales y la sustentabilidad (finales de siglo XX y siglo XXI)
  - A. Edward Tufte: Visualización de datos y diseño de información
  - B. 2000: el diseño se vuelve responsable
  - C. Phillipe Starck ejemplo del diseño del siglo XXI
  - D. diseño de interiores y la arquitectura
  - E. Diseño de usar y tirar / Diseño sostenible: GREEN
    - 1. Qué es el objeto de usar y tirar
    - 2. El usar y tirar y la historia
    - 3. La duración de todos los productos
    - 4. Las materias plásticas y los productos de usar y tirar

- X. El diseño y la Internet:
  - A. Páginas web
  - B. Animación 3D

METODOLOGÍA

Se recomiendan las siguientes estrategias de la metodología de aprendizaje activo:

- *Project Oriented Learning* -**POL** / Aprendizaje Basado en proyectos - **ABP**

- *Research Based Learning - RBL* / Aprendizaje basado en investigación -**ABI**
- Aprendizaje colaborativo - **AC**
- Cuestionamiento crítico
- Conferencias del profesor, artistas invitados, educadores, otros
- Recursos visuales y didácticos por Internet.
- Documentales, películas, obras de arte, etc.
- Discusión, foros, debates, coloquios o paneles.

EVALUACIÓN

Composiciones	20%
Presentaciones orales	15%
Trabajos parciales	30%
Proyecto o examen (final)	30%
Participación	<u>5%</u>
TOTAL	100%

AVALÚO DEL APRENDIZAJE

Se aplica la rúbrica de avalúo institucional a la actividad central del curso.

BIBLIOGRAFÍA

LECTURAS

Barbara Radice, "Memphis and Fashion," in *The Industrial Design Reader*. 204-208.

Charlotte and Tim Benton, "The Style and the Age," in *Art Deco, 1910-1930*, edited by Charlotte Benton, Tim Benton, and Ghislaine Wood (London: V&A, 2003), 12-27.

David Raizman, "Chapter 4: The Joy of Work," "Chapter 5: Design, Society and Standards," in *History of Modern Design*. 57-70, 81-88 and 91-101

David Raizman, "Chapter 10: Design, Industry and Advertising in the United States," in *History of Modern Design*: 223-244.

David Raizman, "Chapter 11: Modernism After World War II: From Theory to Practice" and "Chapter 12: Design and Mass Appeal: A Culture of Consumption," in *History of Modern Design*.

David Raizman, "Chapter 13: New Materials, New Products," and "Chapter 14: Dimensions of Mass Culture," in *History of Modern Design*.

David Raizman, "Design Reform in France: L'Art Nouveau," in *History of Modern Design*: 120-128. And "Introduction to Part IV" in *History of Modern Design*: 158-160, "Chapter 8: Paris and Art Moderne Before and After World War I," in *History of Modern Design*: 161-173.

Elliot Noyes, "Organic Design in Home Furnishings," in *The Industrial Design Reader*: 144-146.

Henry Cole, "On the International Results of the Exhibition of 1851," in *The Industrial Design Reader*: 3-11.

Jeffrey L. Meikle, "Art and Industry in the Gilded Age," in *Design in the USA* (New York: Oxford University Press, 2005), 50-87.

Jeffrey Meikle, "High Design vs. Popular Styling, 1940-1965," in *Design in the USA* (New York: Oxford University Press, 2005), 131-159.

Jonathan M. Woodham, "Pop to Post-Modernism: Changing Values," in *Twentieth-Century Design* (New York: Oxford University Press, 1997), 183-198.

Norman Bel Geddes, "Streamlining," in *The Industrial Design Reader*: 135-7.

Paul Atterbury, "Steam and Speed: Industry, Transport and Communications," in *The Victorian Vision: Inventing New Britain*, edited by John M. Mackenzie (London: V&A Publications, 2001), 146-161 and 167-169.

Tag Gronberg, "Making Up the Modern City: Modernity on Display at the 1925 International Exposition," in *L'Esprit Nouveau: Purism in Paris, 1918-1925*, edited by Carol S. Eliel (New York: Abrams, 2001), 100-128.

Ulrike Muller, *Bauhaus Women* (Flammarion, 2009).

William Morris, "The Lesser Arts," in *The Industrial Design Reader*. 35-40.

LIBROS

Arnason, H. H. (1972). *Historia del arte moderno: Pintura, escultura, arquitectura*. Barcelona: Daimon. Call Number 709 A743h S R.

Bassegoda, N. J. (1968). Atlas de historia del Arte. Barcelona: Jover. Call Number: R709 B29A.

Benjamin, Walter.(1994). *The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction*. Nueva York: Penguin Great Ideas, Penguin Random House.

Danto, Arthur. (2003). *Después del fin del arte: El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Barcelona: Paidós. Call number: 701.18 D194A S.

Danto, A. C. (1998). *Beyond the Brillo Box: The Visual Arts in Post-Historical Perspective* (Reprint ed.). University of California Press. Forma. (2000). *El arte último del siglo XX: del posminimalismo a lo multicultural*. España: Alianza Forma. Call number: 709.04 G917A

Forma. (2016). *El arte en la era de lo global*. España: Alianza Forma. Grosenick, Uta. (2002). *Women artists: Mujeres artistas de los siglos XX y XXI*. Taschen. Call Number: 709.22 W872.

- Guasch, Anna M. (2000). *Los manifiestos del arte postmoderno: Textos de exposiciones, 1980-1995*. Madrid: Akal Ediciones. Call Number: 709.04 M278.
- Heartney, Eleanor, et al. (2007). *After the Revolution: Women Who Transformed Contemporary Art*. Nueva York/Londres: Prestel Publishing.
- Hermanidad de Artistas Gráficos (2004). *Puerto Rico: arte e identidad*. San Juan: Hermanidad de Artistas Gráficos y La Editorial de la Universidad de Puerto Rico.
- Krauss, Rosalind. (1989). *The Originality of the Avant Garde and Other Modernists Myths*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Rivera, Nelson. (2009). *Con urgencia: escritos sobre arte puertorriqueño contemporáneo*. San Juan: La Editorial, Universidad de Puerto Rico.
- Thomas, Calvin. (1988). *Post to Neo, The Art of the 80's*. Nueva York: Penguin Group.
- Thompson, Nato. (2015). *Seeing Power, Art and Activism in the 21st Century*. Nueva York: Melville House.
- Tolstoi, León. (2007). *¿Qué es el arte?* Madrid: S.A. Eunsa Ediciones.
- Upjohn, Everard M. (1975). *Historia mundial del arte*. Madrid: Daimón. Call Number: 709 U67H S V.6.

REVISTAS

“Italian design: How Italy won the race for beauty “- CNN Style

López, Teresa. (2004-2006). “Una remirada al arte puertorriqueño de las décadas de los sesenta a los ochenta”. *¿arte público/público/impúblico?, Orificio #4*. San Juan. 72-85.

López-Martínez, T. (2016). "Globalización, cultura artística y arte puertorriqueño contemporáneo 2000-2010". Revista del ICP, 4, 51-62.

Rosenstein, L. (2002). *The end of art theory*. Humanitas, Volume XV, No. 1. California: San Diego State University. https://css.cua.edu/humanitas_journal/the-end-of-art-theory/

RECURSOS ELECTRÓNICOS

<https://www.arkiplus.com/historia-del-diseno/>

Título del artículo: "*Historia del Diseño*". Autoría del artículo: Equipo de redactores de Arkiplus.com. Consultado el 04/05/2021, desde la url:

American Society for Aesthetics

<http://www.aesthetics-online.org/>

Cyberspace, virtual reality, and critical theory

<http://www.cyberartsweb.org/cpace/theory/theoryov.html>

Internet Encyclopedia of Philosophy

<http://www.iep.utm.edu/a/aestheti.htm>

Stanford Encyclopedia of Philosophy

<http://plato.stanford.edu/>

The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction

<http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/benjamin.htm>

y <https://web.mit.edu/allanmc/www/benjamin.pdf>

World Wide Arts Resources

http://wwar.com/publications/auto/Art_Theory_6.html

Museo Dalí de Figueres

Página Web: <http://www.salvador-dali.org/museus/teatre-museu-dali/>

Visita virtual: <https://www.salvador-dali.org/es/museos/teatro-museo-dali-de-figueres/visita-virtual.ph/>

Museo del Louvre de París

Página web: <https://www.louvre.fr/en>

Visita virtual: <https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#> y

<https://youtu.be/idjfdRdjc6M?list=SRMuseo%20del%20Louvre>

Museo Nacional del Prado

Visita virtual: <https://youtu.be/KN1IB7Ut8Wc> Colecciones:

<https://www.museodelprado.es/coleccion>

Guía visual del museo: <https://www.museodelprado.es/actualidad/multimedia/guia-visual-del-museo-del-prado/4621ae59-3080-43bb-892b-34721f47ca96>

Museo Picasso de Málaga

Página web: <http://www.museopicassomalaga.org/>

Visita virtual: <http://www.malagavirtual.com/mpicassom/visitans.htm>

Museo Virtual de Canadá <http://www.virtualmuseum.ca/home/>

National Gallery of Art, Washington Página web:

<http://www.nga.gov/content/ngaweb.html>

Visita virtual: <https://visitavirtual.info/national-gallery-of-art/>

Colecciones: <http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection.html>

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Página Web:

<http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es> Visita virtual:

<http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/visitavirtual/>

El Vaticano Museos de vaticano: <https://youtu.be/B80luGDXPec>

Página del Vaticano: <https://vatican.com/>

Capilla Sixtina: <https://youtu.be/1ov8JLpPN4w?list=SRcapilla%20sixtina>

Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico Página Web: <http://mac-pr.org/>

Museo de Arte de Francisco Oller Visita Virtual:

<https://www.facebook.com/museooller/videos/3205294416362713/>

Museo de Arte de Ponce Página Web: <https://www.museoarteponce.org/> Colecciones:

<https://www.museoarteponce.org/colecciones/colecciones/2/48/> Visita virtual:

<https://www.youtube.com/watch?v=LLwBPcSRTzc>

Museo de Arte de Puerto Rico Página Web: <https://www.mapr.org/es>

Museo de Arte y Diseño de Miramar Página Web: www.madmi.org

Puede encontrar más recursos de información relacionados a los temas del curso en la página de la biblioteca <http://biblioteca.sagrado.edu/>

ACOMODO RAZONABLE

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente. Para garantizar igualdad de condiciones, en cumplimiento de la Ley ADA (1990) y el Acta de Rehabilitación (1973), según enmendada, todo estudiante que necesite servicios de acomodo razonable o asistencia especial deberá completar el proceso establecido por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Esta política aplica a todo estudiante matriculado en la Universidad del Sagrado Corazón para tomar cursos con o sin crédito académico. Una falta de integridad académica es todo acto u omisión que no demuestre la honestidad, transparencia y responsabilidad que debe caracterizar toda actividad académica. Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(*) en el seminario: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Integridad Académica con fecha de efectividad de noviembre 2022.

Derechos reservados | Sagrado | Noviembre, 2022