

Programa docente del Grado en Diseño

FICHA TÉCNICA

Nombre de la asignatura	Teoría y historia del diseño I
Curso	1r
Itinerario	Común
Nombre del docente	Antoni Mañach-Moreno
Núm. de créditos ECTS	6

Descripción asignatura

El primer objetivo de la asignatura es aprender cuando nace el diseño como disciplina autónoma y como se consolida como profesión a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX. Otro objetivo es convertir los conocimientos de historia del diseño en teoría válida para la práctica profesional. Todo ello para hacer reflexionar sobre la profesión llamada “diseño”.

Objetivos aprendizaje

Competencias básicas

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

Competencias específicas. Objetivos de aprendizaje. Que el alumno/a sea capaz de:

1. Comprender la importancia de conocer la historia del diseño desde los inicios del siglo XIX hasta la actualidad, para el correcto desarrollo de la práctica profesional.
2. Comprender el impacto de los materiales en el desarrollo de la sociedad y en la evolución de las formas.
3. Entender la correlación de los aspectos culturales, sociales e ideológicos con las diferentes concepciones del diseño.
4. Convertir los conocimientos de historia del diseño en teoría válida para la práctica profesional.
5. Saber argumentar las visiones personales sobre el diseño de forma crítica, con conocimientos y de manera respetuosa con sí mismo, los compañeros y el profesor responsable del curso.

Competencias por bloques de contenido.

Bloque 1

1. Conocer la historia de la imprenta y la importancia, de esta, en el cambio de las estructuras mentales humanas.
2. Aprender las diferencias entre las sociedades basadas en la cultura oral y las basadas en el sistema alfabético.
3. Entender la relación entre las estructuras físicas y las estructuras mentales.
4. Aplicar las herramientas de análisis proyectual, como el “quadrifoglio” de Renato de Fusco, para todos los artefactos, productos o imágenes.
5. Saber detectar las razones por las cuales se producen los cambios en las estructuras mentales.
6. Mostrar interés por el conocimiento de la cultura material, proyectual o de diseño.

Bloque 2

1. Conocer cómo se realizó el proceso de mecanización de todos los ámbitos de la vida humana.
2. Aprender cómo afectaron los cambios científicos y tecnológicos en el ámbito de la proyectación y la producción.
3. Detectar los cambios en el paso de proyectación de los artefactos, en el momento que aparecieron nuevos materiales, fuentes de energía motriz nuevas, nuevas leyes científicas o descubrimientos tecnológicos.
4. Valorar la importancia y la relación entre los conocimientos de contextualización y los específicos.

Bloque 3

1. Aprender que las soluciones a problemas proyectuales pasan, en este momento de la historia, por un trabajo interdisciplinario.
2. Comprender la importancia de la unión entre ingeniería y arquitectura, para el nacimiento del diseño como disciplina autónoma.
3. Detectar los cambios hacia la profesionalización de las estructuras empresariales hecha por las Arts & Crafts.
4. Entender la importancia de la unión de las artes y los oficios para el desarrollo técnico y estético del diseño.
5. Aplicar los conocimientos obtenidos de la historia para hacer una teoría válida para la práctica profesional.
6. Respetar y valorar los aciertos y fracasos de las propuestas de carácter social, político, educativo de las diferentes teorías para la reforma de las artes decorativas.

Bloque 4

1. Conocer la importancia del Art Nouveau para la consolidación de las metodologías proyectuales características del siglo XX.
2. Detectar las razones por las cuales un mismo movimiento puede tener diferentes resoluciones formales.
3. Entender el papel de los materiales en la transformación de los programas proyectuales.
4. Ser capaz de detectar y definir los tipos de diseñadores existentes según la concepción de Adolf Loos.
5. Aplicar a otras materias, y más tarde a la práctica profesional, los conocimientos sobre metodologías proyectuales y estrategias empresariales.
6. Comprender las estrategias, de individuación y tipificación, que puede seguir un diseñador durante el proceso proyectual y de producción.
7. Valorar la importancia de la línea fuerza como camino para la purificación de las formas que conducirán al racionalismo arquitectónico del siglo XX.

Bloque 5

1. Conocer los productos diseñados por los alumnos/as y los profesores de la Bauhaus.
2. Determinar el grado de importancia para la historia del diseño de la Bauhaus.
3. Conocer los principios proyectuales del futurismo, constructivismo y neoplasticismo.
4. Aplicar principios proyectuales a todo tipo de productos.
5. Comprender la importancia de los principios proyectuales como metodología de trabajo.

6. Valorar las aportaciones de cada uno de los movimientos de vanguardia para conformar el sistema conceptual del Movimiento Moderno de diseño.
7. Valorar las aportaciones en el campo de la pedagogía que se hicieron desde la Bauhaus.

Temario básico

Bloque I: *LOS ORÍGENES DE LA MODERNIDAD EN EL DISEÑO*

Lección 1.- La Galaxia Gutenberg.

- 1.1 El descubrimiento de la imprenta y su impacto social y cultural.
 - 1.1.1 Interpretación de Renato de Fusco.
 - 1.1.2 Interpretación de McLuhan.
 - 1.1.3 Interpretación del grupo de investigación de la UB.

Bloque II: *REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E IMPACTO SOCIAL*

Lección 2.- Industria y sociedad de masas.

- 2.1 La mecanización del mundo
- 2.2 Avances científicos
- 2.3 Avances tecnológicos

Bloque III: *LA REFORMA DE LAS ARTES DECORATIVAS Y LOS PILARES DEL DISEÑO*

Lección 3.- Nuevas Técnicas. La arquitectura de hierro.

- 3.1 Neogótico y Racionalismo estructural. Viollet-le-Duc.
- 3.2 Arquitectura de ingenieros. Nuevas tipologías.
- 3.3 Joseph Paxton y El Cristal Palace. Un nuevo paradigma constructivo.

Lección 4.- Teorías para la reforma de las artes decorativas.

- 4.1 Los Socialistas Utópicos:
 - 4.1.1 Robert Owen.
- 4.2 Los Funcionalistas:
 - 4.2.1 Henry Cole.
 - 4.2.2 Owen Jones.
 - 4.2.3 Richard Redgrave.

Lección 5.- Arts & Crafts.

- 5.1 John Ruskin. Un nuevo idealismo estético.
- 5.2 William Morris. Modernidad y diseño.

Bloque IV: *EL MODERNISMO: UN ESTILO INTERNACIONAL*

Lección 6.- Nacimiento de un estilo propio.

Lección 7.- Bélgica (Art Nouveau).

- 7.1 Víctor Horta y el uso del hierro en la arquitectura doméstica.
- 7.2 Henry van de Velde y la línea fuerza.

Lección 8.- Francia (Art Nouveau).

- 8.1 París y Hector Guimard.

8.2 La Escuela de Nancy y Emile Gallé.

Lección 9.- Alemania (Jugendstil).

9.1 Darmstadt y la Colonia de artistas *Mathildenhöhe*.

9.2 Munich.

Lección 10.- Austria y la cultura finisecular en Viena (Secession).

10.1 Adolf Loos:

10.1.1 Debate sobre el ornamento.

10.1.2 Debate sobre los materiales.

Lección 11.- Werkbund i l'AEG.

11.1 Individuación.

11.2 Tipificación.

Bloc V: PRIMERAS VANGUARDIAS DEL SIGLO XX

Lección 12.- Italia: Futurismo.

12.1 Manifiestos

12.2 Arquitectura utópica.

Lección 13.- Holanda: De Stijl.

13.1 Los principios proyectuales como metodología de diseño.

Lección 14.- Rusia: Constructivismo.

14.1 La fábrica transforma al artista en diseñador.

Lección 15.- Alemania: Bauhaus.

15.1 Del expresionismo al movimiento moderno del diseño.

15.1.1 Profesores.

15.1.2 Casas.

15.1.3 Influencias.

15.1.4 Pedagogías.

Metodología docente

La formación humanística es fundamental para estructurar la capacidad las/de los diseñadoras/dorso de pasar de la idea a la materia, para ejercitar el logos o discurso sobre la profesión, para educar en la sensibilidad estética, formal y sentimental, para ejercitar la memoria clásica y de las diferentes tradiciones proyectuales, para trabajar la autognosis de la profesión, para desvelar la eros intelectual en verso nuestro trabajo y los productos, sistemas, servicios, para ejercitar el análisis, la crítica y la metacrítica justa y razonada, para trabajar el diálogos entre visiones profesionales, para poder reflexionar alrededor del meta-odos, para fomentar el discurso en el proyecto, para penetrar en el imaginario social, religioso y político de los que han construido nuestro mundo, por la construcción de la civitas proyectada, para desplegar las categorías "inter" y "trans" y así concienciar en humildad al diseñador/a, para saber interpretar los referentes culturales, para redimir de la tecno-tendencia y pensar más allá de los gurús y para habitar humanamente el mundo.

Por lo tanto, la asignatura de Historia y Teoría del Diseño trabajará a través de clases magistrales la transmisión de conocimientos y tradiciones proyectuales intentando hacer reflexionar a los/las alumnas con trabajos individuales y en grupo, con presentaciones ante las compañeras/neros.

CRITERIOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN

¿Qué se evalúa?

Criterios generales de evaluación:

- a) Los estudiantes deben demostrar la adquisición de conocimientos de los contenidos expuestos a lo largo del curso (test o exámenes o ejercicios del curso).
El estudiante debe demostrar la comprensión de la importancia y significados del objeto o bien del material en la configuración de la sociedad (test o exámenes o ejercicios del curso).
- c) El estudiante debe demostrar la comprensión de la aparición y significado del diseño (test o exámenes o ejercicios del curso).
- d) El estudiante debe demostrar su capacidad comunicativa. Especialmente a nivel escrito (ejercicios de clase, debates, exámenes, presentación del trabajo del curso y ejercicios del curso).
- e) El estudiante debe demostrar la capacidad de elaborar un discurso coherente (ejercicios de clase, debates, exámenes y ejercicios del curso)
- f) El estudiante debe demostrar la capacidad de comprensión y análisis de un texto (ejercicios en base a textos).
- g) El estudiante debe demostrar la adquisición del uso de bibliografía como un recurso o instrumento de trabajo).
- h) El estudiante debe demostrar la adquisición de un pensamiento crítico y ético.
- i) El estudiante debe demostrar la capacidad para trabajar y comunicarse en grupo (trabajo en grupo y ejercicios de clase).

¿Cuándo?

Las fechas de entrega de los trabajos o ejercicios se irán dando adentro el aula.

Ponderación de las actividades de evaluación

Ejercicios de enseñanza-aprendizaje-evaluación:

1. Ejercicio de análisis de un objeto del Siglo XIX (10% de la nota final).
2. Test de lectura sobre:
 - Test sobre la Exposición Universal de Londres 1851 (10% de la nota final).
 - Test sobre “El Arte bajo la Plutocracia” de William Morris (10% de la nota final).
 - Test sobre “Ornamento y Delito” de Adolf Loos (10% de la nota final).
3. Realizar un proyecto inspirándose en los manifiestos de los diseñadores y diseñadoras del siglo XIX y del XX (Modernismo, Futurismo, Neoplasticismo, Constructivismo). (60% de la nota final).

En ningún caso se hará media con trabajos, ejercicios o test que no tengan un 4 de nota mínima.

Si no se cumple con la asistencia (o se prefiere la evaluación única) se debe pactar otras formas de evaluación con el profesor. (trabajos extra, examen o análisis crítico de artículos o libros).

Los ejercicios pueden cambiar a lo largo del curso en función del seguimiento de los alumnos/as, de posibles confinamientos u otras circunstancias.

Asistencia a clase

El alumno tiene el deber de asistir obligatoriamente a las clases. Su incumplimiento puede comportar la pérdida del derecho a evaluación (NAVL) en aquellas asignaturas en que el profesor titular lo considere justificado. En el programa de cada asignatura, el profesorado deberá indicar el porcentaje mínimo de asistencia a clase para poder superar la asignatura.

En caso de que no se indique dicho porcentaje en el programa, se aplicará, como norma general, el porcentaje mínimo de asistencia en el 80%, teniendo que justificar el alumnado los motivos de las ausencias. En función de la naturaleza de las causas de las ausencias sobrevenidas, el profesorado, previa consulta al tutor/a del alumno/a del centro, podrá decidir si procede la pérdida del derecho a la evaluación.

Una vez transcurridos los 10 minutos de inicio de clase, de examen o entrega de trabajos, el alumno no podrá entrar en el aula excepto si puede justificar el retraso con algún documento válido.

Fuentes de información

- Campi, Isabel La idea y la materia. Vol.: I Editorial Gustavo Gili. Barcelona 2008.
- Giedion, Siegfried. La mecanización toma el mando. Editorial GG. Barcelona, 1978.
- Pevsner, Nikolaus: Pioneros del Diseño Moderno, de W. Morris a W. Gropius. Ed. Infinito. Buenos Aires, 1963
- De Fusco, Renato. Historia del diseño. Editorial Santa & Cole. Barcelona 2005.
- Droste, Magdalena. Bauhaus 1919-1933. Editorial Taschen. Berlín, 2006.
- Sembach, Klaus-Jürgen. Modernismo. Editorial Taschen. Köln, 2002.
- Calvo Serraller, Francisco; González García, Ángel; Marchán Fiz, Simón. Escritos de arte de vanguardia 1900/1945. Editorial Istmo. Madrid, 2003.
- Hereu, P.; Montaner, J. M^a i Oliveras, J.: Textos de arquitectura de la modernidad. Ed. Nerea. Madrid, 1994.