

Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente
Sección de artes visuales
Carrera: 110214: Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico.
Documento: Propuesta programática para el curso AP-6085.
Curso: Historia del Diseño Gráfico AP-6085
Grupo. 01
Modalidad: Semestral.
Requisito: AP-6020. Introducción al arte 2.
Créditos 3
Nivel: III nivel
Horas de contacto: 04 horas. Virtual.
Horario. Lunes 1.00- 4.50 pm
Horas de estudio independiente: 08 horas.
Atención a estudiantes. -Lunes .8-11.50 am
Ciclo lectivo: II Semestre-2021.
Profesor: Dr: Alberto Flores Canet
Correo: acanet44@hotmail.com

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Historia del Diseño Gráfico puede considerarse como un complemento fundamental para las historias del arte que ofrece la Cátedra de Historia del Arte de la UCR. Este curso es una respuesta al proceso seguido por la imagen con fines didácticos, informativos y publicitarios a lo largo de la Historia del Arte Universal.

OBJETIVO GENERAL

Estudiar la influencia y desarrollo de la imagen aplicada a fines prácticos, ideológicos, sociales y políticos en la sociedad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Revisar aspectos propios del diseño aplicado a las artes visuales y la comunicación.
2. Comprender la importancia de las imágenes para la sociedad.
3. Establecer una visión cronológica aplicada del diseño gráfico y sus incidencias hoy.

CONTENIDOS

INTRODUCCION

- I. El Mensaje Visual : Prehistoria, Antigüedad, Edad Media
El diseño gráfico no occidental.

Los manuscritos iluminados

II. Europa: Aplicación de la Imprenta en Europa, El Libro: Diseño e Impresión

Diseño Gráfico en el Renacimiento.

Los inicios y evolución de la tipografía.

III. El Impacto de la Tecnología Industrial sobre la Comunicación Visual

Revolución industrial y comunicación visual.

La fotografía como herramienta de comunicación.

Art nouveau- art deco.

El movimiento arts and crafts.

IV. El Diseño Gráfico y la publicidad en el Siglo XX

Bauhaus y el nuevo diseño.

Los mensajes subliminales en el diseño gráfico.

El cartel cinematográfico.

V. El Diseño en la Modernidad Global

El diseño en la comunidad global.

El diseño gráfico digitalizado.

VI- La era de la información.

METODOLOGIA Y ESTRATEGIA DIDÁCTICA.

Las clases tendrán un carácter teórico-práctico, se le pedirá al estudiante cumplir con el ejercicio crítico de lectura, con el fin de generar espacios que propicien la discusión teórica y la aplicación de los conceptos en estudio.

Se realizarán análisis de imágenes, proyecciones de videos y visitas a exposiciones virtuales.

Análisis de obras mediante recursos audiovisuales: diapositivas

- Utilización de películas

- Trabajo escrito de investigación. Utilización de plataformas virtuales por parte del profesor para introducir algunos conceptos fundamentales.

-Lecturas complementarias, para cada uno de los contenidos, las cuales se valorarán por la participación en las plataformas zoom

-Investigación, por parte de los estudiantes, de temas seleccionados por equipos.

-Entrega del trabajo de investigación.

-Visitas a exposiciones de manera virtual, utilizar Google arte, you tube.

Conversatorios con artistas a través de videos conferencias.

-Reportes de visitas a galerías y museos a través de correo electrónico, whats app.

-Proyecciones de material visual.

CRONOGRAMA

Semana	Temática	Actividades
1	Lectura del programa del curso	Discusión del programa
2	Unidad 1.	Analizar los conceptos de Diseño Gráfico
3	Unidad 1-	Apreciar un documental sobre el diseño y el diseñador.
4	Unidad 2	Discusión y análisis del documental. Presentación sobre los manuscritos iluminados.
5	Unidad 2	Inicios de la tipografía. Diseño Gráfico en el Renacimiento.
6	Unidad 3	Revolución Industrial, burguesía, capitalismo. Presentación de creadores.
7	Unidad 3	Presentaciones de investigaciones.
8	Unidad 3	El diseño gráfico no occidental.
9	Unidad 4	Revolución industrial y comunicación visual. El movimiento arte y oficios. W. Morris
10	Unidad 4	Presentaciones de investigaciones
11	Unidad 4	Presentaciones de investigaciones
12	Unidad 4	Importancia de la fotografía. El art nouveau y el art deco. Entrega de ensayos de visitas.
13	Unidad 5	El diseño gráfico post moderno.
14	Unidad 5	El papel de la escuela de Bauhaus y el diseño Gráfico en la globalización.
15	Unidad 6	El diseño gráfico digitalizado. El cartel cinematográfico.
16	Unidad 6	Principales escuelas de diseño gráfico
17		Presentación del proyecto final
18	3 al 8	Entrega de promedios.

Del 11 al 16 de octubre, será la semana de la desconexión tecnológica.

Valoración y aprovechamiento.

Presentación de temas de investigación.	20 %
Justificación visual de cada tema	20%
Ensayo sobre la importancia del diseño gráfico.	20%
Investigación sobre creadores	20%
Proyecto final. presentación de un cartel	20%
Total	100%

OBSERVACIONES

Cada tema investigado será acompañado de una propuesta visual realizada por el grupo.

El ensayo es para justificar el valor del diseño gráfico en diferentes épocas y sociedades, pero sobre todo en la contemporánea.

Investigar la vida y sobre todo la obra de un diseñador actual.

Normas del curso

En el curso es muy importante, la capacidad crítica y de análisis en las evaluaciones teóricas, en las presentaciones, es importante cuidar el vocabulario, y la creatividad en el proyecto final y defenderlo con argumentación de los contenidos del curso.

Los trabajos son grupales.

Todos los estudiantes tienen que participar en las investigaciones y presentaciones.

BIBLIOGRAFIA

ESTE PROGRAMA PUEDE VERSE SUJETO A CAMBIOS

9. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

ÁLBIZU Jose Luis, Mitología griega y romana, Madrid, Diccionarios Riudero de la Editorial Católica, S.A., 1984.

ALIMEN, M.H., Steve M.J., Prehistoria, México, Siglo XXI Editores, 1983.

BAJTIN, Mijail, La cultura popular en la edad media y el renacimiento, Madrid, Alianza Editorial, 1990.

BALTRUSATIS, Jurgis, La edad media fantástica, Madrid, Ediciones Cátedra, 1987.

BAYÓN, Damián, América Latina en sus Artes, México, UNESCO, 1974

BECKER, Udo, Enciclopedia de los símbolos, Barcelona, España, Ediciones Robínbook, S.L.

BOORSTIN, Daniel J., Los creadores, Barcelona, Crítica, 1999.

CANTERA, Jesús, El clasicismo francés, Madrid, Historia 16, 1989.

ALIMEN, M.H., Steve M.J., Prehistoria, México, Siglo XXI Editores, 1983.

CHEVALIER, Jean; Gheerbrant, Alaín, Diccionario de los símbolos, Barcelona, Editorial Herder, 1995.

CHILVERS, Ian, Diccionario de Arte, Alianza Editorial, S.A., Madrid, 1995.

CID, Carlos; Riu, Manuel, Historia de las Religiones, Barcelona, Editorial Óptima, 2000

CIRLOT, Juan-Eduardo, Diccionario de Símbolos, Barcelona, España, Editorial Labor, S.A., 1991.

CLARK, Kenneth, El arte del humanismo, Madrid, Alianza Forma, 1989.

CLARK, Kenneth, Civilización, (2 t.), Madrid, Alianza Editorial, 1998

ELIADE, Mircea, Historia de las Creencias y las Ideas Religiosas (21.),
Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica S.A., 1999.

ELIADE, Mircea, Tratado de Historia de las Religiones, (1a. ed. En español), México, Editorial Era S.A., 1979.

ELIADE, Mircea, Lo Sagrado y lo profano, México, Ediciones Era, 1989.

EAERNA GARCÍA-BERMEJO, José María, Gómez Cedillo, Adolfo, Conceptos Fundamentales de Arte, Madrid, Alianza Editorial, S.A., 2000.

FATÁS, Guillermo; Borrás, Gonzalo M., Diccionario de términos de Arte, Madrid, España, Alianza Editorial, S. A., Ediciones del Prado, 1993.

GILBERT, Rita y McCarter, William, Living with Art, (2a. ed.), New York, Alfred A. Knopf, Inc, 1988.

GOMBRICH, E. H., Imágenes Simbólicas, Madrid, Alianza Forma, 1983.

GOMBRICH, E. H., La historia del arte, Madrid, España, Editorial Debate, S.A., 1997.

GONZÁLEZ, Martín, Historia del Arte (2 t.), Madrid, Editorial Credos, 1992.

GRAN ENCICLOPEDIA DIDÁCTICA ILUSTRADA., "El Arte" (vol. 8), Salvat Editores, S.A., 1987.

HATTSTEIN, Markus, Religiones del Mundo, Colonia, Konemann, 1997.

HAUSER, Arnold, Historia Social de la literatura y el Arte (3 t.), Madrid, Editorial Guadarrama, 1978.

HUYGHE, Rene, El arte y el hombre (3 t.), Barcelona, Ediciones Planeta, 1967.

JANSON, Heinrich, Historia del arte, Barcelona, Editorial Labor, 1972.

PANOFSKY, Erwin, El significado de las artes visuales, Madrid, Alianza Forma, 1983.

PANOFSKY, Erwin, idea, Madrid, Ediciones Cátedra, S.A., 1984.

PANOFSKY, Erwin, La perspectiva como forma simbólica, Barcelona, Tusquets, 1983.

PANOFSKY, Erwin, Renacimientos _y renacimientos en el arte occidental, Madrid, Alianza Editorial, 1975.

POLLIT, J. J., Arte y experiencia en la Grecia Clásica. Bilbao, Xarait Editores, 1984.

Riu, Manuel; Cid, Carlos, Historia de las Religiones, Barcelona, Editorial Óptima, 2000.

ROMÁN, R.; Tenenti, A., Los Fundamentos del Mundo Moderno, México, Siglo XXI Editores, 1977.

RAMÍREZ, Juan Antonio (ed.), Historia del arte (4 t.), Madrid, Alianza Editorial, 1996

VARIOS AUTORES, Antología de textos de estética y teoría del arte, México, UNAM, 1999

WILKINSON, Philip. Mythology, London, DK Publishing Book, 1998.

WOLFFLIN, Heinrich, Conceptos fundamentales en la historia del arte, Madrid, España Calpe, 1983.