

SEMINARIO DE TEORIA DE DISEÑO Y ESTÉTICA

CATEDRÁTICO: MTRA. LORENA DE LA PEÑA

LICENCIATURA: DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL
PRIMÉR SEMESTRE AGOSTO-NOVIEMBRE 2018

2019-01

Objetivo general:

Analizar el campo teórico-histórico del diseño desde sus orígenes a la actualidad, así como los paradigmas estéticos que influyen en él, para delimitar un marco histórico disciplinario que permita contextualizar y sustentar proyectos de diseño.

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

UNIDAD	TEMA	TEORÍA	PRÁCTICA
1	Principios del diseño y de la comunicación visual	12	
2	Periodos históricos significativos de la comunicación visual	12	
3	Evolución de la comunicación visual en México	12	
4	Principales paradigmas estéticos que influyen en el diseño	12	
	Total de horas	48	
	Suma de horas	48	

1. Reconocer los enfoques teórico-conceptuales en la historia de la comunicación visual.
2. Analizar los principios básicos conceptuales que rigen al diseño.
3. Identificar los periodos históricos de la comunicación visual en el ámbito mundial.
4. Examinar los periodos significativos en el proceso histórico de la comunicación visual en México.
5. Identificar los paradigmas estéticos que influyen en el diseño.

TEMAS Y SUBTEMAS	OBJETIVOS PARTICULARES	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	MATERIAL DIDÁCTICO	VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE	BIBLIOGRAFÍA
<p>Principios conceptuales del diseño y la comunicación visual 1.1 Marco conceptual.</p> <p>1.1.1 El concepto de diseño en la historia. 1.1.2 El concepto contemporáneo de diseño. 1.1.3 El concepto de comunicación visual.</p> <p>1.2 El diseño en la cultura.</p> <p>1.2.1 Conceptos cultura, cultura del diseño y cultura visual.</p> <p>1.2.2 La techné y el acto de diseñar en el proceso de hominización.</p> <p>1.3 Esquema de los componentes visuales en los procesos del diseño. 1.3.1 Cromáticos.</p> <p>1.3.2 Tipográficos.</p> <p>1.3.3 Formales.</p> <p>1.3.4 Compositivos.</p> <p>1.3.5 Iconográficos.</p> <p>1.3.6 Determinantes técnicas, materiales y procedimentales.</p> <p>1.3.7. Determinantes tecnológicas en la reproducción de gráficos.</p> <p>1.4 Los enfoques disciplinarios en el estudio histórico de la comunicación visual.</p> <p>1.4.1 Elementos económicos y culturales. 1.4.2 Elementos humanísticos y tecnológicos.</p>	<p>Procurar una alfabetización general de los conceptos que serán utilizados durante el curso</p>	<p>Exposiciones audiovisuales dirigidas por docente, plenarias, lluvia de ideas</p>	<p>Lecturas y material audiovisual</p>	<p>infografía rubricada</p>	<p>1-5, 17, 19</p>

PRIMÉR SEMESTRE AGOSTO-NOVIEMBRE 2018

SEMINARIO DE TEORIA DE DISEÑO Y ESTÉTICA
CATEDRÁTICO: MTRA. LORENA DE LA PEÑA

TEMAS Y SUBTEMAS	OBJETIVOS PARTICULARES	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	MATERIAL DIDÁCTICO	VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE	BIBLIOGRAFÍA
<p>Periodos históricos significativos de la comunicación visual 2.1 La gráfica rupestre en documentos de piedra y barro. 2.2 Soportes de la antigüedad.</p> <p>2.2.1 Códices y sellos.</p> <p>2.2.2 Gráfica en objetos. 2.2.3 Gráfica en arquitectura.</p> <p>2.3 Soportes de la Edad Media. 2.3.1 Manuscritos.</p> <p>2.3.2 Gráfica en objetos religiosos y militares. 2.3.3 Gráfica en la arquitectura.</p> <p>2.3.4 Influencias de Oriente.</p> <p>2.4 Surgimiento de la Imprenta. 2.4.1 Los tipos.</p> <p>2.4.2 La gráfica impresa.</p> <p>2.5 La comunicación visual en los Siglos XVIII y XIX.</p> <p>2.5.1 Impresos.</p> <p>2.5.2 Gráfica periodística.</p> <p>2.5.3 Soportes tridimensionales.</p> <p>2.6 La comunicación visual en los medios masivos del Siglo XX. 2.6.1 Prensa.</p> <p>2.6.2 Fotografía y fotoperiodismo. 2.6.3 Cinematografía.</p> <p>2.6.4 Televisión.</p> <p>2.6.5 Internet, Web.</p> <p>2.7 Otras manifestaciones relacionadas con la comunicación visual.</p>	<p>Reconocer los orígenes de la comunicación a través de los ejemplos que brinda la historia del hombre en objetos de distintas clasificaciones en el tiempo, geografía y medios distintos.</p>	<p>Exposiciones audiovisuales dirigidas por docente, plenarias, exposiciones de alumnos</p>	<p>Lecturas y material audiovisual</p>	<p>presentación audiovisual con rúbrica</p>	<p>1, 6-8, 16, 19</p>

PRIMÉR SEMESTRE AGOSTO-NOVIEMBRE 2018

SEMINARIO DE TEORIA DE DISEÑO Y ESTÉTICA
CATEDRÁTICO: MTRA. LORENA DE LA PEÑA

TEMAS Y SUBTEMAS	OBJETIVOS PARTICULARES	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	MATERIAL DIDÁCTICO	VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE	BIBLIOGRAFÍA
<p>Evolución de la comunicación visual en México 3.1 Época precolombina. 3.1.1 Sellos y códigos. 3.1.2 Gráfica sobre piedra y muros. 3.1.3 Gráfica en textiles y objetos. 3.2 Épocas colonial e independiente. 3.2.1 Del Virreinato al Porfiriato. 3.2.2 Imprenta y periodismo. 3.2.3 Art Nouveau. 3.3 Época moderna. 3.3.1 Urbanización y modernidad. 3.3.2 Movimiento Nacionalista y la didáctica en la gráfica de identidad nacional. 3.3.3 Movimiento del 68 y contracultura. 3.3.4 Las influencias posmoderna y deconstructivista. 3.4 Máquinas de impresión y medios de reproducción en la historia. 3.5 El legado técnico de la tradición en la gráfica contemporánea.</p>	<p>Considerar las expresiones de la cultura mexicana como parte del desarrollo de la comunicación visual con la que hoy nos comprendemos. Ejemplificar, con una perspectiva situada en nuestro país, las preocupaciones estéticas del diseño actual.</p>	<p>Exposiciones audiovisuales dirigidas por docente, plenarias, exposiciones de alumnos, debate grupal.</p>	<p>Lecturas y material audiovisual</p>	<p>línea del tiempo con rúbrica</p>	<p>2,4,8,9,11</p>

PRIMÉR SEMESTRE AGOSTO-NOVIEMBRE 2018

SEMINARIO DE TEORIA DE DISEÑO Y ESTÉTICA
CATEDRÁTICO: MTRA. LORENA DE LA PEÑA

TEMAS Y SUBTEMAS	OBJETIVOS PARTICULARES	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	MATERIAL DIDÁCTICO	VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE	BIBLIOGRAFÍA
4 Principales paradigmas estéticos que influyen en el diseño 4.1 Clasicismo y romanticismo. 4.2 Modernismo y eclecticismo, 4.3 Naturalismo abstraccionismo, realismo y simbolismo. 4.3 Constructivismo, minimalismo y deconstructivismo. 4.4 Lenguaje digital.	Reconocer los avances del diseño como una disciplina que se instala a partir de la aparición de la Bauhaus para encontrar sus motivos en la vida moderna.	Coloquio grupal, Debate y presentaciones audiovisuales	Lecturas y material audiovisual	Portafolio de Evidencias completo con Rúbrica	2,6,8

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica:

- 1 Acha, J. (1988). Introducción a la teoría de los diseños. México: Trillas.
- 2 Bayer, R. (1986). Historia de la Estética. México: Fondo de Cultura Económica.
- 3 Baltanás, J. (2004). Diseño e historia. Invariantes. Barcelona: Gustavo Gili.
- 4 Beattie, J. (1986). Otras culturas, (3a reimp.). México: Fondo de Cultura Económica.
- 5 Berger, J. (2000). Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili.
- 6 Campi, I. (2010). Diseño e Historia. Barcelona: Gustavo Gili.
- 7 Campi, I. (2007). La idea y materia. Vol 1: El diseño de producto en sus orígenes. Barcelona: Gustavo Gili. Fleming, W. (2001). Arte, música e ideas. México: Mc. Graw Hill.
- 8 Gombrich, E. (2003) Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual. México: Fondo de Cultura Económica.

Bibliografía complementaria:

- 9 Acha, J. (1988). El consumo artístico y sus efectos. México: Trillas.
- 10 Ariés, P. y Duby, G. (dir.) (2003). Historia de la vida privada (5 tomos). Madrid: Taurus.
- 11 Berger, P.L. y Luckmann, T. (2006). La construcción social de la realidad (20a. reimp.). Buenos Aires: Amorrortu.
- 12 Bosch, R. (1972) El trabajo material y el arte. México: Grijalbo.
- 13 Bürdek, B. E. (1994). Diseño, historia, teoría y práctica del diseño industrial. Barcelona: Gustavo Gili.
- 14 Calvera, A. (ed.) (2007). De lo bello de las cosas. Barcelona: Gustavo Gili.
- 15 Figueroa, Carlos (2000). Creatividad, Diseño y Tecnología. México: Plaza y Valdés. Frascara, J. (1988). Diseño Gráfico y Comunicación. Buenos Aires: Infinito.
- 16 Fritiger, A. (1981). Signos, símbolos, marcas señales. Barcelona: Gustavo Gili.
- 17 Hall, E. T. (2001). La dimensión oculta (20a ed.). México: Siglo XXI.
- 18 Heskett, J. (2005). El diseño en la vida cotidiana. México: Gustavo Gili.
- 19 Llovet, J. (1979). Ideología y metodología del diseño. Barcelona: Gustavo Gili.
- 20 Martín Juez, F. (2002). Contribuciones para una antropología del Diseño. España: Gedisa.