

Escuela Secundaria en Diseño

Especializada en Comunicación Visual

Materiales Curriculares

NÓMINA DE AUTORIDADES

Gobernador de la Provincia de La Pampa

Cdor. Oscar Mario JORGE

Vicegobernadora

Prof. Norma Haydeé DURANGO

Ministro de Cultura y Educación

Lic. Jacqueline Mohair EVANGELISTA

Subsecretaria de Educación

Prof. Mónica DELL'ACQUA

Subsecretario de Coordinación

Dr. Juan Carlos NOGUEIRA

Subsecretaria de Cultura

Prof. Analía CAVALLERO

Subsecretario de Educación Técnico Profesional

a/c Ing. Silvia Cristina DAMELIO

Directora General de Educación Inicial y Primaria

Prof. Elizabet ALBA

Directora General de Educación Secundaria y Superior

Prof. Marcela Claudia FEUERSCHVENGER

Directora General de Planeamiento, Evaluación y Control de Gestión

Lic. Patricia Inés BRUNO

Director General de Administración Escolar

Sr. Rogelio Ceferino SCHANTON

Directora General de Personal Docente

Sra. Silvia Beatriz MORENO

Directora de Educación Inicial

Lic. María del Rosario ASCASO

Directora de Educación Especial

Prof. Mirta Susana VALLE

Director de Educación de Gestión Privada

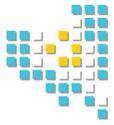
Prof. Lucas ABRAHAM RODEJA

Director de Educación Superior

Prof. Lisandro David HORMAECHE

Director de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos

Prof. Natalia LARA

Ministerio de
Cultura y Educación

Gobierno de La Pampa

EQUIPO TÉCNICO DESARROLLO CURRICULAR

Coordinación:

Barón, Griselda

Equipo de Trabajo Educación Secundaria en Diseño,
Especializada en Comunicación Visual

Dal Santo, María Araceli

Jaume, Karina María Belén

Quiroga, Gladys

Sape, Andrea

Diseño de Tapa y Aperturas

Dal Santo, María Araceli

PUBLICACIÓN WEB

Dirección General de Tecnologías para la Gestión Educativa

Escuela Secundaria en Diseño
Especializada en Comunicación Visual

Historia del Arte y Diseño II

3º Año

HISTORIA DEL ARTE Y DISEÑO II

FUNDAMENTACIÓN

La comprensión de la Historia en el Arte y el Diseño II permitirá al alumno conocer los fundamentos y factores que dieron lugar a cada manifestación artística, como resultado de un contexto socio-cultural y político que dio origen o generó quiebres de paradigmas. El conocimiento de cada etapa permitirá desarrollar juicio crítico y objetivo acerca de la expresión manifiesta en cada caso, y manejarlos como una posible herramienta de comunicación en diseño. Además valorará cada avance, cada descubrimiento, cada diferente expresión como escalón fundamental que hizo posible la evolución de los recursos, materiales gráficos y de comunicación disponibles hasta la actualidad.

El arte ha tenido un papel fundamental en la historia del diseño; en cualquiera de sus manifestaciones: pintura, escultura, música, fotografía, cine y otras artes, influyendo notablemente en el desarrollo del diseño. Es por esto, que se hará hincapié en el estudio y análisis de las bellas artes, relacionándolas desde sus orígenes para comprender mejor su influencia en nuestra cultura de la comunicación visual.

El concepto de arte por sí mismo, considerado como un bello objeto que existe exclusivamente por sus valores estéticos, no se desarrolló hasta el siglo XIX. Antes de la Revolución Industrial, las bellezas de las formas y de las imágenes se entrelazaban con su función en la sociedad humana. Las cualidades estéticas, desde la alfarería griega, los jeroglíficos egipcios así como los manuscritos medievales, fueron totalmente integradas a sus valores útiles. Arte y vida se unificaron en un todo coherente.

La Revolución Industrial y el desarrollo tecnológico generaron nuevos paradigmas en cuanto a la concepción de arte, los valores estéticos, el lugar de los oficios y la necesidad de la gente. El diseño se funda en la idea de que si comprendemos el pasado, estaremos mejor capacitados para entender el legado cultural de la belleza de la forma y la efectiva comunicación.

Una constante en la trayectoria de las vanguardias fue la incompreensión que sus artistas sufrieron en sus inicios, y la

posterior aceptación que finalmente recibieron del público. Los principios generales de las vanguardias se caracterizaron por cuestionar desde los problemas formales, relacionados con el lenguaje específico utilizado en la obra de arte, hasta las condiciones creativas del autor y sus relaciones del arte con el público. Esto se hizo presente en todas las manifestaciones artísticas, (pintura, cine, música, literatura, etc.); las vanguardias hicieron que el circuito - productor (artista), objeto artístico (obra de arte), audiencia (público) se fuera modificando permanentemente, a medida que se cuestionaba el arte como institución.

Con la Primera Guerra Mundial, surgió el Dadaísmo y el Surrealismo. En 1917, con la Revolución Rusa, nacen las vanguardias rusas, que se centraron en el arte abstracto, racional y ordenado. Con estos movimientos se destruyó definitivamente la forma tradicional de representar la imagen, y se abrieron posibilidades nuevas a los artistas. Luego de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), las tendencias se diversificaron y se afirmó la libertad individual, por lo que cada artista tomó caminos independientes.

La evolución del diseño tipográfico del siglo XX está íntimamente relacionada con la pintura, la poesía y la arquitectura modernas. Casi podría decirse que el antagonismo entre la pintura cubista y la poesía futurista dio origen al diseño gráfico del siglo XX.

En esta centuria la fotografía dejó de ser un medio que solo permitía apropiarse de fragmentos de la realidad y pasó a ser considerada como una forma de expresar la realidad del artista. La luz, el enfoque y el ángulo de la cámara pudieron manejarse para alterar la apariencia de la imagen; y los procesos de revelado sufrieron cambios para que el artista lograra los efectos deseados.

Por lo tanto el siglo XX marca el auge de los medios masivos de comunicación, contribuyendo a la ampliación del entorno social, más allá de diferencias políticas, culturales y sociales. La imagen visual logra un papel preponderante en todas las manifestaciones artísticas - culturales, debido a la importancia de los mensajes. El espectador deja su actitud pasiva para pasar a tener un rol activo, haciendo intervenciones en la obra. Asimismo, los avances tecnológicos se aplican al arte y en los

distintos aspectos de la vida cotidiana.

Hoy en día, los valores estéticos están presentes en la mayoría de los productos y mensajes que nos rodean. La definición de arte, por lo tanto, se desdibuja por momentos, diseñadores y creadores de imágenes en general, participan de la labor constructora de un universo visual estético socialmente compartido.

OBJETIVOS:

- Desarrollar una lectura objetiva y analítica para comprender cada etapa y obra.
- Interpretar los causales en cada etapa histórica y sus consecuencias.
- Analizar la Revolución Industrial y las implicancias que tuvo en la sociedad para el desarrollo del diseño.
- Identificar y analizar las producciones artísticas, ubicándolas en el tiempo y en el espacio, como así también a sus representantes.
- Relacionar las manifestaciones artísticas entre sí y cada una de ellas con su contexto sociocultural.
- Conocer el desenvolvimiento del arte en el siglo XX, sus antecedentes, su influencia y su proyección en el diseño.
- Interrelacionar el diseño con aspectos estéticos - expresivos de los movimientos.

- Asumir una actitud crítica ante los conocimientos teóricos e interpretativos de los diferentes hechos históricos socio - culturales.

EJES QUE ESTRUCTURAN EL ESPACIO CURRICULAR

En el espacio curricular **Historia del Arte y Diseño II** para el 3° año del Ciclo Básico de la Educación Secundaria en Diseño especializada en Comunicación Visual, se definen los siguientes ejes:

- **Eje: La Revolución Industrial**
- **Eje: El siglo XX**

FUNDAMENTACIÓN DE LOS EJES

Eje: La Revolución Industrial

La Revolución Industrial puso al mundo de cabeza, en un proceso de levantamiento y progreso tecnológico que continúa acelerándose a un ritmo cada vez mayor. Al sacudir a las artes y a los oficios de su papel social y económico, la edad de la máquina creó un mar entre la vida material de la gente y sus necesidades sensitivas y espirituales. Las Artes del diseño, ya sea arquitectónico, de producto, de modas, de interiores y de diseño gráfico, ofrecen un medio para esa restauración. Una integridad de necesidad y de espíritu lograda a través del proceso del diseño, puede contribuir en gran medida a la calidad y razón de ser de la vida en la sociedad urbana. En el transcurso del siglo XIX la especialización del sistema de fábricas, dividió la comunicación gráfica en dos partes diferentes: diseño y producción. La naturaleza de la información sufrió un cambio profundo, se expandió la escala de medidas tipográficas y el estilo de los tipos de letras, mecanismos de impresión, propiciando cambios en la producción.

La invención de la fotografía liberó al pintor de la necesidad de reflejar las formas tal como las veía. Más tarde, los avances en los medios para imprimir imágenes fotográficas ensancharon

el significado de la documentación visual y de la información pictórica.

Antes del siglo XIX la tipografía tenía un papel destacado en la difusión de la información, por medio de libros. La rapidez de los acontecimientos y las necesidades masivas de comunicación de una creciente sociedad urbana e industrializada, lograron la expansión de imprentas comerciales, anuncios y carteles. Mayor tamaño, más impacto visual y una clase diferente de carácter, tangible y expresivo, fueron exigidos a la tipografía de libros, que se había desarrollado lentamente en la escritura.

Ya no era suficiente que las letras del alfabeto funcionaran solamente como símbolos fonéticos. La era industrial requería que estos signos se transformaran en formas visuales abstractas capaces de proyectar formas concretas de fuertes contrastes y de gran tamaño, para que pudieran leerse a distancia. Al mismo tiempo, los impresores tipográficos, competían con los diseñadores litográficos, quienes hacían grabados directamente del boceto de un artista y producían imágenes y formas de letras, que solo conocían el límite de la imaginación del artista. Los impresores de tipos móviles recurrieron a fundidores de letras de imprenta para aumentar sus posibilidades de diseño, nunca antes vista.

A fines del siglo XIX, tres pintores post impresionistas, Paul Cezanne (1839-1906), Paul Gauguin (1848 -1903) y Vincent Vang Gogh (1853 - 1890) comenzaron a representar lo que estaba detrás de la apariencia de las cosas. Estos representantes, cada uno con su lenguaje, abrieron las puertas a las nuevas tendencias del siglo XX.

Eje: El siglo XX

El “*Art Nouveau*” es el estilo de transición que se desvió del historicismo dominante del diseño durante la mayor parte del siglo XIX. El historicismo niega la invención de nuevas formas para expresar el presente. Al reemplazar el historicismo por la innovación, el “*Art Nouveau*” se convirtió en la fase inicial del movimiento moderno. Las ideas, los procesos y las formas

del arte del siglo XX dan testimonio de la importancia de esta transformación. Las primeras décadas del siglo XX fueron una época de efervescencia y cambios insólitos que alteraron radicalmente todos los aspectos de la condición humana. Los medios técnicos de reproducción de la imagen liberaron las artes de cualquier servidumbre sujeta a imposiciones sociales, religiosas o políticas.

En la década de 1870, se definió un nuevo fenómeno en el arte, denominándolo vanguardia. El término *avant-garde*, que procede del francés, era usado en el ámbito militar para referirse a los soldados que luchaban en la primera línea de combate. Alude también a los movimientos políticos que querían transformar la sociedad. Poco antes de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), en Francia, la palabra trasladó su significado al campo del arte. Sirvió así este concepto para dar cuenta de la lucha contra las normas academicistas y de la voluntad de transformación en la creación artística. El primer grupo de artistas nació de una minoría de pintores que querían manifestar su rechazo a los estilos artísticos dominantes y así, colocó al arte en un plano de oposición y ruptura. Esta nueva forma y original de concebir el trabajo artístico trajo como consecuencia, por un lado, el alejamiento del artista y el público, y por otro, la negativa de muchos críticos que no entendían los nuevos lenguajes.

A esta minoría de artistas, siguieron otros que, en las primeras décadas del siglo XX crearon importantes movimientos, como el fovismo, el cubismo, el futurismo y el expresionismo. Las vanguardias surgieron en el momento en que la tecnología avanzaba a grandes pasos.

La fotografía, a principios del siglo XX, comenzó a concebirse como arte; esta nueva concepción fue creciendo hasta lograr que las vanguardias rusas en la década del 1920 y la escuela Alemana de la Bauhaus, la consideraran como una expresión artística de gran relevancia.

El famoso pintor y fotógrafo Man Ray (1890-1976), que en la década de los años 20´ fuera una figura destacada en la vanguardia artística de París, sostenía que la fotografía era un arte, y consideraba sus trabajos fotográficos desde un punto de vista estético y artístico, incluidas las fotografías de la moda, de los actores y de los talleres de arte. Su trabajo fue, sin

dudas, el que le permitió a la fotografía que se la reconociera como un género artístico.

Los artistas dedicados a la fotografía procedían de distintas disciplinas (pintura, escultura, dibujo) y concebían este arte como un material sensible que podía ser modificado y transformado en un objeto estético con la intervención del artista.

SABERES SELECCIONADOS PARA EL TERCER AÑO DEL CICLO BÁSICO DE LA ESCUELA SECUNDARIA EN DISEÑO ESPECIALIZADA EN COMUNICACIÓN VISUAL

Eje: La Revolución Industrial

El conocimiento del impacto de la tecnología industrial sobre la comunicación visual.

Esto supone:

- Reconocer y analizar los hechos que dieron origen a la Revolución Industrial.
- Analizar el impacto del desarrollo industrial que caracterizó a este proceso.
- Identificar y diferenciar, en el movimiento de arte y oficios, las características en las producciones artísticas-gráficas.
- Comprender cómo el progreso de los avances tecnológicos generó cambios en la sociedad del momento.
- Comprender el concepto de masificación.

El conocimiento de las innovaciones de la tipografía en la época industrial.

Esto supone:

- Conocer la tipografía de una época industrial a través de sus recursos de impresión de carteles.
- Indagar sobre las características gráficas populares en la época victoriana a través de su diseño y en el lenguaje de la imagen.
- Analizar el cambio que se produjo en la tipografía, en su estilo y en sus características.
- Reconocer la influencia que generó la tecnología a través de la masificación de la comunicación gráfica.
- Comprender el impacto que provocaron en la representación gráfica los cambios políticos, económicos y sociales.

El reconocimiento de la fotografía como un nuevo adelanto del siglo XIX.

Esto supone:

- Analizar los adelantos en la fotografía como un nuevo modo de reproducción de imágenes.
- Reconocer en la fotografía una nueva herramienta de la comunicación visual, donde se testimonian y registran los hechos socio-culturales.
- Analizar y comprender los cambios que la fotografía provocó en la pintura.
- Conocer el cambio que la fotografía generó dentro de la comunicación visual.
- Comprender la incidencia de los avances tecnológicos en la producción y en la difusión, como también sus implicancias sociales.

Eje: El siglo XX

El conocimiento del origen y desarrollo del diseño gráfico moderno.

Esto supone:

- Analizar el *Art Nouveau*, su estilo y características, y los cambios que produce en el arte como transición hacia la era moderna.
- Conocer las características del modernismo pictórico y su influencia en el desarrollo de un nuevo lenguaje de la forma.
- Conocer la influencia de la escuela de Nueva York, a través del diseño editorial, su nueva publicidad y su incumbencia en las artes.
- Observar y reconocer las diferentes identidades corporativas y los sistemas visuales que se desarrollaron para la comunicación visual.
- Comprender la influencia que tuvo el arte moderno en el lenguaje gráfico como forma de comunicación visual.

El conocimiento de la evolución del diseño tipográfico del siglo XX.

Esto supone:

- Analizar la relación del diseño tipográfico con la pintura, la poesía y la arquitectura moderna.
- Resignificar los elementos compositivos de la pintura como el estímulo fundamental del arte en los carteles de los inicios del siglo XX.
- Observar y reconocer en el cubismo el inicio de un nuevo enfoque, creando un concepto del diseño independiente.
- Comprender los diferentes diseños de tipografía que se desarrollaron en la Bauhaus.
- Analizar el movimiento moderno en Estados Unidos de Norteamérica y su estilo de diseño tipográfico.
- Analizar el movimiento futurista como proclama de una construcción basada en la tecnología y la ciencia, como también un diseño propio de la vida moderna.

La comprensión de los cambios de paradigmas en el arte originados a partir de la aparición de las vanguardias.

Esto supone:

- Entender y analizar los comienzos de un nuevo siglo a través de la percepción del artista.
- Comprender la incidencia que ejercieron los movimientos artísticos en la sociedad del siglo XX.
- Reconocer y conceptualizar la influencia de las vanguardias en el diseño gráfico.
- Reconocer a la fotografía como una nuevo arte del siglo XX.
- Resignificar la obra y los artistas que caracterizaron este siglo.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Se sugiere que para la planificación de este espacio el docente de la cátedra pueda establecer contacto con el docente del primer espacio de Historia del Arte y Diseño I a fin de lograr una secuenciación de saberes que permitan una continuidad de hechos artísticos - culturales, sociales e históricos.

Se recomienda el desarrollo de los saberes teóricos apoyados en diferentes soportes: audiovisual, gráfico, entre otros, para asimilar cada saber a través de la participación activa de los alumnos en el reconocimiento de los aspectos propios de cada etapa.

Es necesario realizar un registro de trabajos que contribuyan a la integración de imágenes, conceptos y condicionantes en cada hecho histórico, para lograr una comprensión de los cambios y evolución en el tiempo.

Se sugiere que este registro se elabore sobre una línea de tiempo que permita al alumno visualizar este proceso.

El estudio de las obras, consideradas como documentos de una cultura en cuanto al contenido, abre las puertas a un número de métodos de análisis e interpretación desde entonces hasta nuestros días.

Otro enfoque para abordar y profundizar el análisis e interpretación de las obras es conocer las condiciones de creación de la obra de arte, así como las relaciones entre arte y sociedad, considerando que el artista, además de reflejar su propia personalidad en la obra de arte, utiliza esta como vehículo ideológico de un grupo o clase social.

El principal objeto de estudio de la Historia del Arte y Diseño II es abordar no solo las obras de arte sino tener en cuenta el estudio del diseño gráfico con el objetivo fundamental de llegar a explicarlas y comprenderlas a partir de sus premisas históricas.

Se deberían tener en cuenta los aspectos que marcan los saberes de este espacio, para realizar la selección del soporte y material de estudio que permitan la significatividad del mismo, a fin de establecer un correlato entre obra y hecho histórico cultural.

Se sugiere partir del propio concepto de arte, objeto o hecho artístico que se da en un momento histórico. Otro aspecto sería el análisis y la interpretación de la obra, considerada como un conjunto de ideas, conceptos y valores producido y/o consumido en un contexto histórico determinado y que ha llegado hasta nosotros como documento de una cultura.

BIBLIOGRAFÍA

Alderoqui, Silvia S. *Museos y escuelas: socios para educar*. Buenos Aires: Paidós, 1996.

Aparici Roberto y Agustín García - Matilla. *Lectura de Imágenes*. Madrid: Ediciones de la Torre, 2004.

Eisner, Elliot W. *Educación la visión artística*. Barcelona: Paidós, 2009.

Hess, Walter. *Documentos para la comprensión del Arte Moderno*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1994.

Hodge, Susie. *50 Cosas que hay que saber sobre Arte*. Barcelona: Ariel, 2012.

Meggs, Phillip B. *Historia del Diseño Gráfico*. México D.F.: Trillas, 1991.

Documentos del Ministerio de Educación de la Nación

- Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria. Versión Final. Resolución CFE N° 84/09
- Consejo Federal de Educación. Resolución CFE N° 104/10
- Consejo Federal de Educación. Resolución CFE N° 111/2010
- Consejo Federal de Educación. Resolución CFE N° 120/10