

DATOS IDENTIFICATIVOS

Teoría, crítica e historia del diseño I

Asignatura	Teoría, crítica e historia del diseño I			
Código	P06G450V01101			
Titulación	Grado en Diseño			
Descriptores	Creditos ECTS	Seleccione	Curso	Cuatrimestre
	6	FB	1	1c
Lengua	Castellano			
Impartición	Gallego			
Departamento	Historia, arte y geografía			
Coordinador/a	Cendán Caaveiro, Marina Susana			
Profesorado	Cendán Caaveiro, Marina Susana			
Correo-e	scendan@uvigo.es			
Web				
Descripción general	Introducción a la historia y a la teoría del diseño. Antecedentes y orígenes del Diseño en el siglo XX. Las Vanguardias históricas. El diseño moderno y sus implicaciones sociales, económicas y políticas, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la Posmodernidad. El diseño en el contexto gallego. Perspectivas y teorías para la interpretación del Diseño moderno. Prácticas de análisis de casos de estudio.			

Resultados de Formación y Aprendizaje

Código	
A3	3. Tener 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
A4	Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
B3	Saber gestionar adecuadamente la información (capacidad para recuperar y analizar la información de diversas fuentes).
C10	Saber aplicar la metodología de investigación relevante en diseño, fuentes, su análisis, interpretación y síntesis y motivación para aplicarla y desarrollarla.
C19	Conocer la teoría e historia del diseño y de la moda, así como el vocabulario y los fundamentos conceptuales del diseño de moda.
D2	Saber comunicarse de forma oral y por escrito en lengua gallega.

Resultados previstos en la materia

Resultados previstos en la materia	Resultados de Formación y Aprendizaje			
Comprender los orígenes de la disciplina del diseño después de la Revolución Industrial hasta el Proyecto Moderno. Analizar sus implicaciones sociales, económicas y políticas.	A3	B3	C10	D2
Identificar las diferentes etapas y movimiento históricos del diseño desde su origen hasta el fin de la II Guerra Mundial y el desarrollo del Proyecto Moderno.	A4		C19	
Interpretar las teorías del diseño desde una posición crítica.	A3	B3	C10	D2
Identificar un proyecto de diseño en su contexto histórico, social, filosófico y ético.	A4		C19	
Analizar un proyecto de diseño e interpretarlo desde la elaboración de un criterio personal fundamentado.	A3	B3	C10	D2
	A4		C19	

Contenidos

Tema

<p>Bloque I: Diseño gráfico y de moda en el siglo XIX (Parte I)</p>	<p>Moda Rococó: El tándem María Antonieta / Rose Bertin Revolución Francesa (1795-1829): La moda como reflejo de los cambios políticos y sociales en la Francia revolucionaria El vestido neoclásico: Liberador, etéreo y breve El arte como espejo de las modas. Quién, qué y cómo se pintaba entonces</p> <p>Revolución Industrial: Las bases del diseño gráfico moderno William Morris y el movimiento Arts & Crafts (1860-1919) en Gran Bretaña The Four: Charles R. McKintosh, Herbert McNair, Margaret y Frances McDonald El nacimiento de la imprenta independiente. Nuevos procedimientos creativos: La litografía</p>
<p>Bloque II: Diseño gráfico y de moda en el siglo XIX (Parte II)</p>	<p>Regreso al pasado: moda Romántica y estilo Miriñaque (1820-1850) La imagen de la mujer en el pensamiento victoriano. Códigos de conducta y estereotipos El nuevo rococó: El polisón de fináis del siglo XIX Atisbos de funcionalidad: Amelia Bloomer y el valor simbólico del pantalón</p> <p>Arte y diseño gráfico en el Art Nouveau (1890-1910) El nacimiento del cartelismo moderno: Jules Chéret, Eugène Grasset, Toulouse Lautrec y Alfons Mucha El Art Nouveau más allá de Francia: Estudio de casos Cambio de rumbo en el diseño gráfico e industrial europeo: El movimiento de la Deutscher Werkbund en Alemania (1907-1934) Un caso paradigmático: Las aportaciones de Peter Behrens y la AEG</p>
<p>Bloque III: Diseño gráfico y de moda en el tránsito del siglo XIX al XX</p>	<p>Wiener Werkstätte (Talleres Vieneses, 1903-1932): Diseño, arquitectura y moda Koloman Moser: Artista (gráfico) total Movimientos de reforma de la indumentaria: Henry van de Velde Los diseños estilo reforma de Emilie Flöge. Fotografía de moda, Gustav Klint y Street Style Estudio de casos: Mariano Fortuny (1871-1949) y Paul Poiret (1879-1947)</p>
<p>Bloque IV: Diseño gráfico y moda de vanguardia I (1910-1939)</p>	<p>Arte y vanguardia: La construcción de una imagen artística Futurismo italiano: Diseño gráfico, arte y moda El espíritu Dada: nihilismo y provocación. Contexto social y político Nuevos procedimientos artísticos: Fotomontaje y collage Sonia Delaunay (1885 - 1979): Arte y vida Diseño de vanguardia en la Rusia revolucionaria. Cartelismo político. Él Lissitzky (1890-1941): Constructivismo y diseño gráfico</p>
<p>Bloque V: Diseño gráfico y moda de vanguardia II (1910-1939)</p>	<p>Holanda y De Stijl (1917-1931): Diseño, arquitectura y moda Estilo Bauhaus (1919-1933). Estudio de casos: László Moholy-Nagy, Herbert Bayer y Joost Schmidt. Jan Tschichold y la nueva tipografía Walter Gropius: El profesorado y el método educativo de la Bauhaus. Estudio de casos Gunta Stölzl: El departamento textil de la Bauhaus Oscar Schlemmer y el Ballet Triádico Edward Johnston: La tipografía del metro de Londres (1916). Henry Beck, creador de los mapas de metro modernos (1933) Otto Neurath y el Movimiento Isotype</p>
<p>Bloque VI: Diseño gráfico y moda de vanguardia III (1910-1939)</p>	<p>La nueva mujer de los años 20: Coco Chanel (1883-1971) Surrealismo, provocación y moda: Elsa Schiaparelli (1940-1973) Art Decó y diseño gráfico (1920-1930): Contexto general y estudio de casos. Diseñadoras gráficas y de moda en el contexto de los años 20: Helen Dryden, Dore Mönkemeyer-Corty, Martel Schwichtenberg, Carmé Millá, Jessie Willcox Smith, Dolly Rudeman y Sory Popitz</p>
<p>Bloque VII: Diseño gráfico y de moda en los años 40</p>	<p>La moda en los años 40: Austeridad, implicación y compromiso. Propuestas innovadoras para la reconstrucción de la industria de la moda: Él Theatre de la Mode francés Diseño gráfico en tiempos de guerra: Rosie The Riveter El exilio europeo en América: Herbert Bayer, Alexey Brodovitch, Alexander Liberman y Herbert Matter. Cristóbal Balenciaga: El fin de una época</p>

Planificación

	Horas en clase	Horas fuera de clase	Horas totales
Lección magistral	20	45	65
Salidas de estudio	10	25	35

Estudio de casos	10	25	35
Examen de preguntas de desarrollo	2	0	2
Estudio de casos	2	5	7
Resolución de problemas y/o ejercicios	1	5	6

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías

	Descripción
Lección magistral	Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio que el/la estudiante tiene que desarrollar
Salidas de estudio	Actividades de aplicación, contraste y observación de los conocimientos en un contexto determinado en un espacio externo.
Estudio de casos	Análisis de un hecho, problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y entrenarse en procedimientos alternativos de solución.

Atención personalizada

Metodologías	Descripción
Salidas de estudio	Visitas a exposiciones temporales, museos y eventos que ejemplifiquen los contenidos tratados durante las clases magistrales y sirvan al alumnado para la toma de contacto con el diseño.
Estudio de casos	Análisis de un hecho, problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y entrenare en procedimientos alternativos de solución.
Pruebas	Descripción
Resolución de problemas y/o ejercicios	Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. El alumno/a debe desarrollar las soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la aplicación de procedimientos de transformación de la información disponible y la interpretación de los resultados. La actividad actúa como complemento de la lección magistral

Evaluación

	Descripción	Calificación	Resultados de Formación y Aprendizaje			
Examen de preguntas de desarrollo	Pruebas que incluyen preguntas abiertas sobre un tema que el alumnado deberá relacionar, organizar y presentar. El objetivo de la prueba es constatar los conocimientos que el alumnado ha adquirido sobre la materia, así como su capacidad de argumentación.	40	A3 A4		C19	D2
Estudio de casos	Prueba en la que el alumnado deberá analizar de forma grupal circunstancias relacionadas con el contenido de la materia para interpretarlas, generar hipótesis, reflexionar o completar conocimientos.	40	A3	B3	C10 C19	D2
Resolución de problemas y/o ejercicios	Ejercicio relacionado con la lectura e interpretación de imágenes que servirá como práctica para la prueba final. Puede realizarse de forma grupal o individual y concluir con una exposición oral que permita evaluar la capacidad de comunicación del alumnado.	20	A3 A4	B3	C10 C19	D2

Otros comentarios sobre la Evaluación

La evaluación de la asignatura comprende las pruebas que se detallan a continuación:

1. Examen de preguntas de desarrollo (40%). Como se indica en la descripción la prueba consiste en un examen de preguntas de desarrollo de carácter individual cuyo objetivo es valorar los conocimientos alcanzados por el alumnado sobre la materia. Para que la nota del examen haga media con la nota obtenida en los seminarios es necesario sacar un 4. Si la nota obtenida en el examen es menor de un 4, deberá recuperarse en la convocatoria extraordinaria de julio. Se mantendrán las notas obtenidas en los distintos seminarios (Estudio de casos y Resolución de problemas).

El examen del 1º cuatrimestre tendrá lugar el **jueves 9 de enero de 2025 entre las 10.00 y las 11.30 horas** en el **Espacio 16** (Facultad de Bellas Artes).

2. Estudio de casos (40%). Comprende la realización de ejercicios heterogéneos relacionados con los contenidos de la materia: Aprender a leer las imágenes; Análisis de la moda del siglo XIX en la colección del Museo de Pontevedra; Construcción de la identidad, género y moda; Evolución del diseño gráfico en Galicia en relación con el contexto global). Los ejercicios tienen un carácter grupal, constan de dos partes e implican presentaciones orales.

3. Resolución de problemas (20%): Incluye un ejercicio coordinado por el equipo de la Biblioteca del Campus de Pontevedra sobre cómo realizar una investigación académica: saber citar correctamente, buscar fuentes bibliográficas, etc., aspectos clave para el desarrollo teórico de la memoria del Trabajo Fin de Grao. El ejercicio es de obligatorio cumplimiento y su evaluación cuenta un 10%.

El 10% restante guarda relación con la participación en dos actividades: un viaje de estudios (5%) y la realización de un ejercicio o prueba pre examen (5%) que funciona como método de repaso de la asignatura y familiarización con el formato de examen que tendrá lugar al final de cuatrimestre.

Evaluación global

Para la evaluación global se realizará una única prueba de examen de preguntas de desarrollo con el objetivo de demostrar los conocimientos que lo/a estudiante tiene sobre el conjunto de los contenidos de la materia.

Convocatoria de julio

A no superación de la asignatura en la convocatoria común obligará al alumnado a presentarse a la convocatoria extraordinaria de julio, la cual consistirá en la realización de una prueba final específica de preguntas de desarrollo en la que lo/a estudiante deberá demostrar la adquisición de todos los conocimientos de la materia.

El examen de la convocatoria de julio tendrá lugar el **martes 8 de julio entre las 10.00 y las 11.30 horas** en el **Espacio 31** de la **Facultad de Bellas Artes**.

Fechas de evaluación

Las fechas de evaluación se pueden consultar en la página web de la titulación:
<https://deseno.uvigo.gal/horarios-calendarios-avaliacions-gd-gal/>

Fuentes de información

Bibliografía Básica

- Philip B. Meggs, Alston W. Purvis, **Historia del diseño gráfico**, Editorial RM, 2009
- Enric Satué, **El diseño gráfico. De los orígenes hasta nuestros días**, 2ª, Alianza Forma, 2012
- Cosgrave, Bronwyn, **Historia de la moda. Desde Egipto hasta nuestros días**, Gustavo Gili, 2005
- Manuel Fontán, **William Morris y compañía**, Fundación Juan March, MNAC, 2017
- Alison Brown, **Charles Rennie Mackintosh. Making the Glasgow Style**, Glasgow Museums Publishing, 2018
- Roger Billcliffe, **Charles Rennie Mackintosh and the art of the four**, Frances Lincoln, 2017
- VVAA, **100 años de arquitectura y diseño en Alemania. Deutscher Werkbund**, Embajada Republica Federal Alemania Madrid, 2013
- Gabriele Fahr-Becker, **Wiener Werkstatte**, Taschen, 2022
- Agnes Husslein-Arco, **Gustav Klimt and Emilie Flöge Photographs**, Prestel, 2012
- Magdalena Droste, **Bauhaus**, Taschen, 2020
- Patrick Rosler, **Herbert Bayer, graphic designer**, Bloomsbury Visual Arts, 2014
- VVAA, **Shocking. El mundo surrealista de Elsa Schiaparelli**, Museo de Artes Decorativas Paris, 2022
- VVAA, **The History of Art Deco Styles. Great Designers & Collectors**, ACC Art Books, 2023

Bibliografía Complementaria

- Richard Hollis, **El diseño gráfico**, Ediciones Destino, 2000
- Cerrillo, Lourdes, **La moda moderna. Génesis de un arte nuevo**, Siruela, 2010
- Lehnert, Gertrud, **Historia de la moda**, Könemann, 2000
- Richard Hollis, **Swiss Graphic Design: The Origins and Growth of an International Style 1920-1965**, Laurence King, 2006
- Magdalena Droste, **La Bauhaus : 1919-1933 : reforma y vanguardia**, Taschen, 2007
- Lewis Blackwell, **Tipografía del siglo XX**, Gustavo Gili, 2004
- Laura Díaz Mejías, **La moda como reflejo de los cambios sociales tras la Revolución Francesa**, Universidad de Alicante, 2019
- Paun Greenhalgh, **Art Nouveau 1890-1914**, V&A Publications, 2000
- Andrea Aranda Gomez, **Peter Behrens y el rostro de la industria moderna**, Revista Eviterna, 2019
- Eloy Martínez de la Pera, **Mariano Fortuny i Madrazo**, Museo del Traje, 2010
- Guillermo de Osmá, **Mariano Fortuny: Arte, ciencia y diseño**, Ollero y Ramos, 2012
- VVAA, **Fortuny y la lámpara maravillosa**, Documental La 2 RTVE: Imprescindibles, 2016
- Silvia Bañares, **Una breve nota biográfica sobre Henriette Nigrin, creadora del delphos**, Revista Data Textil 36, 2017

Fashion Conservatore Blog, **More than a Muse. Henriette Nigrin, the inventor behind Fortuny**, Fashion Conservatore blog,

Paul Poiret, **Vistiendo la epoca (autobiografía)**, Renacimiento, 2017

Harold Koda, **Paul Poiret**, Metropolitan Museum New York, 2017

Jorge Chamorro, **Diseño gráfico y collage**, Promopress, 2023

VVAA, **Sonia Delaunay**, Tate Modern Exposición, 2014

VVAA, **Sonia Delaunay. Diseño, arte y moda**, Museo Thyssen Bornemisza, 2017

Charles Le Bourgeois, **El cartel soviético, una especificidad**, Revista Chilena de diseño. Universidad de Chile, 2017

Antonio Checa, Manuel Garrido, **Teoría e historia del cartel publicitario**, Síntesis, 2017

María Luisa Sobrino Manzanares, **O cartelismo en Galicia: Desde as suas orixes ata 1936**, Edicios do castro, 1996

Ana Moreno Cañizares, **Diseño y tipografía en De Stijl**, Revista i+diseño, 2014

Smith, T'ai Lin, **Weaving work at the Bauhaus: The gender and engendering of a medium, 1919-1937**, ProQuest Dissertations & Theses, 2006

VVAA, **Elsa Schiaparelli, shocking life: the autobiography of Elsa Schiaparelli**, V&A Publications, 2007

VVAA, **Elsa Schiaparelli**, Musée de la Mode et du Textile, 2004

VVAA, **Schiaparelli & Prada: Impossible Conversations**, The Metropolitan Museum of Art, 2012

VVAA, **Cosas del surrealismo. Surrealismo y diseño**, Museo Guggenheim Bilbao, 2007

VVAQ, **Nº5. Culture Chanel**, Palais de Tokyo, 2013

VVAA, **Chanel**, Metropolitan Museum New York, 2005

VVAA, **Chanel / Picasso**, Museo Thyssen Bornemisza, 2022

Miren Arzalluz, Lesley Ellis Miller, **Cristobal Balenciaga. La forja de un maestro**, Nerea, 2010

VVAA, **Cristobal Balenciaga**, Fundación Cristobal Balenciaga, 2000

Recomendaciones

Asignaturas que continúan el temario

Diseño de identidades/P06G450V01210

Diseño y estudios culturales/P06G450V01201

Expresión artística: Ilustración/P06G450V01203

Otros comentarios

Se recomienda consultar el catálogo bibliográfico de la universidad de Vigo: manuales de diseñadores/as, catálogos de exposiciones y libros de historia del arte que ayuden a completar y complementar la materia.

Asimismo se recomienda la consulta de direcciones web de interés:

Cooper Hewitt National Design Museum: Disponible en: www.ndm.si.edu

Design Museum Londres: Disponible en: www.designmuseum.org

Museo de las Artes Industriales (Kunstgewerbemuseum) Disponible en: www.smb.spkberlin.

Museum für Gestaltung: Disponible en: www.museum-gestaltung.ch

Museum of Modern Art: Disponible en: www.moma.org

Victoria & Albert Museum: Disponible en: www.vam.ac.uk -Vitra Design Museum

Y para investigaciones de carácter académico GOOGLE SCHOLAR es una herramienta fundamental.