

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN
DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL
Programa de la asignatura

Introducción a la Teoría del Diseño y la Estética

Clave:	Semestre: 1º	Campo de conocimiento: Desarrollo Profesional, Humanístico-Social	No. Créditos: 6	
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Total de Horas
Tipo: Teórica	Teoría:	Práctica:	3	48
	3	0		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()

Asignatura antecedente: Ninguna.

Asignatura subsecuente: Ninguna.

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:

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.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Principios conceptuales del diseño y la comunicación visual	12	0
2	Periodos históricos significativos de la comunicación visual	12	0
3	Evolución de la comunicación visual en México	12	0
4	Principales paradigmas estéticos que influyen en el diseño	12	0
Total de horas:		48	0
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Temas y subtemas
1	<p>Principios conceptuales del diseño y la comunicación visual</p> <p>1.1 Marco conceptual.</p> <p> 1.1.1 El concepto de diseño en la historia.</p> <p> 1.1.2 El concepto contemporáneo de diseño.</p> <p> 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 <i>techné</i> y el acto de diseñar en el proceso de hominización.</p> <p>1.3 Esquema de los componentes visuales en los procesos del diseño.</p> <p> 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.</p> <p> 1.4.2 Elementos humanísticos y tecnológicos.</p>
2	<p>Periodos históricos significativos de la comunicación visual</p> <p>2.1 La gráfica rupestre en documentos de piedra y barro.</p> <p>2.2 Soportes de la antigüedad.</p> <p> 2.2.1 Códices y sellos.</p> <p> 2.2.2 Gráfica en objetos.</p> <p> 2.2.3 Gráfica en arquitectura.</p> <p>2.3 Soportes de la Edad Media.</p> <p> 2.3.1 Manuscritos.</p> <p> 2.3.2 Gráfica en objetos religiosos y militares.</p> <p> 2.3.3 Gráfica en la arquitectura.</p> <p> 2.3.4 Influencias de Oriente.</p> <p>2.4 Surgimiento de la Imprenta.</p> <p> 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.</p> <p> 2.6.1 Prensa.</p> <p> 2.6.2 Fotografía y fotoperiodismo.</p> <p> 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>

3	<p>Evolución de la comunicación visual en México</p> <p>3.1 Época precolombina.</p> <p>3.1.1 Sellos y códigos.</p> <p>3.1.2 Gráfica sobre piedra y muros.</p> <p>3.1.3 Gráfica en textiles y objetos.</p> <p>3.2 Épocas colonial e independiente.</p> <p>3.2.1 Del Virreinato al Porfiriato.</p> <p>3.2.2 Imprenta y periodismo.</p> <p>3.2.3 Art Nouveaou.</p> <p>3.3 Época moderna.</p> <p>3.3.1 Urbanización y modernidad.</p> <p>3.3.2 Movimiento Nacionalista y la didáctica en la gráfica de identidad nacional.</p> <p>3.3.3 Movimiento del 68 y contracultura.</p> <p>3.3.4 Las influencias posmoderna y deconstructivista.</p> <p>3.4 Máquinas de impresión y medios de reproducción en la historia.</p> <p>3.5 El legado técnico de la tradición en la gráfica contemporánea.</p>
4	<p>Principales paradigmas estéticos que influyen en el diseño</p> <p>4.1 Clasicismo y romanticismo.</p> <p>4.2 Modernismo y eclecticismo,</p> <p>4.3 Naturalismo abstraccionismo, realismo y simbolismo.</p> <p>4.3 Constructivismo, minimalismo y deconstructivismo.</p> <p>4.4 Lenguaje digital.</p>

Bibliografía básica:

- Acha, J. (1988). Introducción a la teoría de los diseños. México: Trillas.
- Bayer, R. (1986). Historia de la Estética. México: Fondo de Cultura Económica.
- Baltanás, J. (2004). Diseño e historia. Invariantes. Barcelona: Gustavo Gili.
- Beattie, J. (1986). Otras culturas, (3ª reimp.). México: Fondo de Cultura Económica.
- Berger, J. (2000). Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili.
- Campi, I. (2010). Diseño e Historia. Barcelona: Gustavo Gili.
- 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.
- Gombrich, E. (2003) Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual. México: Fondo de Cultura Económica.
- Gonzalbo, P. (Dir) (2011). Historia de la vida cotidiana en México (5 vols.), México: Fondo de Cultura Económica/Colegio de México.
- Henestrosa, C. (2005). Espinosa: rescate de una tipografía novohispana. México: Designio.
- Julier, G. (2011). Cultura del Diseño. Barcelona: Gustavo Gili.
- Meggs, P. (1971). Historia del Diseño Gráfico. México: Trillas.
- Müller, B. J. (1998). Historia de la Comunicación Visual. México: Gustavo Gili.
- Munari, B. (1980). Diseño y comunicación visual (6ª ed.). Barcelona: Gustavo Gili.
- Satué, E. (1989). El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días. Madrid: Alianza Editorial.
- Weber, A. (2010). Historia de la Cultura (13ª reimp.). México: Fondo de Cultura Económica.

Bibliografía complementaria:

- Acha, J. (1988). El consumo artístico y sus efectos. México: Trillas.
- Ariés, P. y Duby, G. (dir.) (2003). Historia de la vida privada (5 tomos). Madrid: Taurus.
- Berger, P.L. y Luckmann, T. (2006). La construcción social de la realidad (20ª. reimp.). Buenos Aires: Amorrortu.
- Bosch, R. (1972) El trabajo material y el arte. México: Grijalbo.
- Bürdek, B. E. (1994). Diseño, historia, teoría y práctica del diseño industrial. Barcelona: Gustavo Gili.
- Calvera, A. (ed.) (2007). De lo bello de las cosas. Barcelona: Gustavo Gili.

Figuerola, Carlos (2000). Creatividad, Diseño y Tecnología. México: Plaza y Valdés. Frascara, J. (1988). Diseño Gráfico y Comunicación. Buenos Aires: Infinito.

Fritiger, A. (1981). Signos, símbolos, marcas señales. Barcelona: Gustavo Gili.

Hall, E. T. (2001). La dimensión oculta (20ª ed.). México: Siglo XXI.

Heskett, J. (2005). El diseño en la vida cotidiana. México: Gustavo Gili.

Llovet, J. (1979). Ideología y metodología del diseño. Barcelona: Gustavo Gili.

Martín Juez, F. (2002). Contribuciones para una antropología del Diseño. España: Gedisa.

Morin, E. (2005). El paradigma perdido (7ª ed.). Barcelona: Kairós.

Press, M. y Cooper, R. (2009). El diseño como experiencia. Barcelona: Gustavo Gili.-Pare, P. (2010). Diseño y cultura. Barcelona: Gustavo Gili.

Schwanitz, D. (2008). La cultura. Todo lo que hay que saber (10ª reimp.). México: Taurus.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	()
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	()	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Seminarios	()	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	()
Prácticas de Laboratorio-Taller o laboratorio	()	Otras: Evaluación de proyecto	()
Prácticas de campo	()		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	()		

Perfil profesiográfico:
 Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente y en investigación y producción.