

Estética e historia del diseño industrial I

Departamento de Historia del Arte

Curso académico 2008/09

Profesora: Mª Pilar Biel Ibáñez (pbriel@unizar.es)

DATOS DE LA ASIGNATURA

Código de la asignatura: 25803

Carácter: Troncal Titulación: Ingeniero en Diseño Industrial y diseño de producto.

Ciclo: 1º Curso: 1º Grupo: 10 Cuatrimestre: 1º

Número de Créditos: 6 ectS (150 horas)

Distribución de los créditos: Horas presenciales 60

Horas de trabajo del estudiante: 90

Clase magistral	45 horas
Prácticas de laboratorio o resolución de problemas	12 horas
Total de docencia presencial	57 horas
Trabajos prácticos (lecturas, preparación de las clases prácticas, etc..)	37 horas
Estudio personal	55 horas
Realización del examen	02 horas
Total trabajo del estudiante	94 horas

Aulas de impartición: clases teóricas y prácticas: 2.05

Docente: María Pilar Biel Ibáñez (clases teóricas y prácticas)

Horario de las clases: Teóricas: Martes de 9 a 11

Jueves de 9 a 10

Prácticas: Grupo A: Martes de 13 a 15 (en semanas alternas)

Grupo B: Miércoles de 9 a 11 (en semanas alternas)

Grupo C: Martes de 13 a 15 (en semanas alternas)

Horario de Tutorías: Martes de 11 a 13 horas

Jueves de 10 a 12 horas

Despacho: Edificio CPS, Área de expresión gráfica en la Ingeniería.

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

1.- En el campo de los conocimientos:

A. Que el alumno adquiriera nociones generales sobre estética y sobre los lenguajes plásticos en el ámbito del diseño de objetos.

B. Que el alumno adquiriera un conocimiento teórico general sobre la estética del diseño industrial.

C. Que el alumno conozca las líneas básicas de evolución del diseño industrial así como las causas primordiales de esa evolución, incardinando siempre la obra de arte con el contexto social, económico, tecnológico, cultural e

individual en el que se gestó y conectándola con otras formas de expresión cultural.

B. Que el alumno conozca las fuentes, las teorías, las tendencias, los diseñadores y los objetos más importantes y representativos de esta faceta del arte de los siglos XIX y XX.

C. Que el alumno conozca y maneje de una forma rigurosa y ajustada el lenguaje específico y la terminología adecuada que son propias del diseño industrial, en particular, y del arte, en general.

2.- En el campo de las habilidades:

A. Que el alumno logre desarrollar su espíritu analítico y su sensibilidad para ver y leer el producto artístico; que se habitúe a interpretar el lenguaje de sus formas, a apreciar sus valores y a extraer de él informaciones sobre la cultura que lo ha generado.

B. Que el alumno se acostumbre a entrar en contacto directo con los productos del pasado, como punto de partida para su propia actividad profesional.

C. Que el alumno adquiera una base formativo suficiente que le permita en su desarrollo laboral formular de manera autónoma sus propias opciones estéticas creándose un criterio estético propio.

TEMARIO

Primera parte: Estética del diseño industrial

1. El diseño industrial: Definición y metodología.
2. El objeto industrial
3. La estética formal del objeto industrial

Segunda parte: La historia del diseño industrial

4. La revolución industrial y los inicios del diseño industrial.
5. La búsqueda del arte total: el Art Nouveau.
6. Los Inicios de la modernidad arquitectónica y los primeros pasos del diseño industrial.
7. Neoplasticismo y constructivismo.
8. La Bauhaus y Walter Gropius.
9. La consolidación del movimiento moderno: Le Corbuiser, Mies van der Rohe y Alvar Aalto.
10. El Art Déco.
11. El diseño industrial en Estados Unidos en el periodo de entreguerras.

METODO DOCENTE

1.- Clases teóricas: introducción a los principales conceptos básicos de la asignatura

2.- Clases prácticas:

2.1. Prácticas realizadas en el aula:

- Lectura y comentario de textos relativos a los temas tratados en clase.
- Análisis e interpretación crítico estéticas de objetos industriales.
- Exposición pública con el posterior debate de los trabajos realizados en grupo/individualmente.
- Conferencias de especialistas en la materia.
- Seminario de profundización en determinados aspectos de la materia.

2.2.- Prácticas externas:

- Lectura obligatoria de dos libros de tipo ensayo de los cuales el alumno realizará una recensión.
- Visita a alguna exposición o a algún museo que estén relacionados con la asignatura

2.3.- Trabajo en grupo del alumno (obligatorio): preparación en grupo y, posterior exposición en el aula, de un trabajo que girará en torno a la presencia del diseño en los medios de comunicación.

La primera tarea consistirá en el estudio de la documentación sobre el tema que será localizada por el propio grupo siguiendo las directrices de la profesora.

La segunda fase consistirá en la exposición pública y argumentada de los trabajos realizados. Cada grupo tendrá 15 minutos para realizar su exposición. A continuación se procederá al debate conjunto.

Para facilitar la comprensión de la exposición, cada grupo en el momento de la exposición tendrá que entregar un resumen con las principales líneas del trabajo y las fuentes utilizadas.

Fecha de celebración de las exposiciones:

2.4.- Tutorías:

- Formación individualizada del alumno en el despacho y a través del correo electrónico.
- Seguimiento de los trabajos individuales y en grupo.
- Comentario con el alumno de la metodología de trabajo y recurso a utilizar en la asignatura y en los trabajos obligatorios.

EVALUACIÓN

1.- Procedimientos para la evaluación

- Asistencia obligatoria a todas aquellas actividades externas que se realicen a lo largo del desarrollo de la asignatura.
- Trabajos por escrito de los comentarios de textos y de imágenes realizados en clase.
- Trabajo por escrito de las lecturas realizadas.
- Trabajo en grupo con exposición en el aula y entrega de los diversos materiales.

- Prueba escrita en la que se evaluará los conocimientos teóricos y prácticos del alumno en relación con la material
- Las faltas de ortografía bajan la nota en cada uno de los apartados: 1 punto.
- La copia literal de páginas web será objeto de suspenso de la práctica.
- Entrega en los plazos que señale la profesora de los diversos trabajos. Si no se entregan en plazo la calificación será de 0

2.- Composición porcentual de la calificación en función de los diversos sistemas de trabajo:

- Prueba escrita: 50 %
- Trabajo individual (asistencia y entrega de los textos): 15 %
- Trabajo individual (recensiones de las lecturas): 15 %
- Trabajo en grupo (exposición y resumen): 15 %
- Prácticas externas (asistencia): 5 %

BIBLIOGRAFÍA

DICCIONARIOS DE ESTÉTICA:

- AZÚA, Felix de, *Diccionario de las artes*, Barcelona, Planeta, 1998.
- HENCKMANN, W. y LOTTER, K. (ed.), *Diccionario de Estética*, Barcelona, Crítica, 1998.
- SOURIAU, Etienne, *Diccionario Akal de Estética*, Madrid, Akal, 1990.
- TAYLOR, Victor E. y WINQUIST, Charles E., *Enciclopedia del postmodernismo*, Madrid, Ed. Síntesis, 2002.

MANUALES SOBRE ESTÉTICA:

- BAYER, Raymond, *Historia de la estética*, México, Fondo de cultura Económica, 1986.
- BLANCO, Pablo, *Estética de bolsillo*, Madrid, Ediciones Palabra, 2001.
- BONSANQUET, B., *Historia de la estética*, Buenos Aires, Buena Visión, 1961.
- BOZAL, Valeriano, *Historia de las ideas estéticas y teorías artísticas contemporáneas*, 2 vol, Madrid, Visor, 1996; 2ª ed. ampliada 1999.
- BOZAL, Valeriano, *Historia de las ideas estéticas*, 2 vol, (col. Conocer el arte, 18 y 19), Madrid, Historia 16, 1998.
- DAIX, Pierre, *Historia cultural del arte moderno. El siglo XX*, Madrid, Cátedra, 2002.
- FREELAND, Cynthia, *Pero ¿esto es arte? Una introducción a la teoría del Arte*, Cuadernos Arte Cátedra, Madrid, Cátedra, 2003.
- GIVONE, Sergio, *Historia de la estética*, Madrid, Tecnos, 1988.
- HUISMAN, Denis, *La estética*, Biblioteca de Divulgación Temática, Madrid, 2002.
- JIMENEZ, José, *Teoría del arte*, Madrid, Tecnos, 2002.
- MÉNDEZ BAIGES, Mª Teresa, *La mirada inútil. La obra de arte en la edad contemporánea*, Madrid, Julio Otero Editor, 1992.
- MIRZOEFF, Nicholas, *Una introducción a la cultura visual*, Barcelona, Paidós Comunicación, 2003.
- PLAZAOLA, Juan, *Introducción a la estética. Historia, teoría y textos*, Deusto, Universidad, 1999.
- XIRAUM Ramón y SOBREVILLA, (Editores), *Estética*, (Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, 25), Madrid, Editorial Trotta, 2003.

MANUALES HISTORIA DEL DISEÑO INDUSTRIAL

- CAMPI I VALLS, Isabel, *Breve historia del diseño industrial en los países occidentales*. Ministerio de Industria, Prodiseño y BCD, Madrid-Barcelona, 1992
- CAMPI I VALLS, Isabel, *Iniciació a la historia del disseny industrial*, 2ª Ed. rev. y ampl. Barcelona Ed.62, 1994.
- CAMPI I VALLS, Isabel. *La idea y la materia. Vol. 1: El diseño de producto en sus orígenes*, Barcelona, Gustavo Gili, 2007.
- Di FUSCO, Renato, *Historia del diseño*, Ed. Santa & Cole, Barcelona, 2005.
- HESKETT, John, *Breve historia del diseño industrial*. Ed. Serbal, B, 1985.
- TORRENT, Rosalia y MARÍN, Joan M., *Historia del diseño industrial*, Madrid, Manuales de Arte Cátedra, 2005.

LIBROS DE CONSULTA

- ARIAS, Juan, *Maestros del diseño español. Identidad y diversidad*. Madrid, Experimenta, 1996.
- BAYLEY, S. *Guía Conran del diseño*, Madrid, Alianza Editorial, 1992.
- BÜRDEK, Bernhard E. *Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial*. Gustavo Gili, Barcelona, 1999.
- CAMPI I VALL, Isabel, *Diseño y nostalgia. El consumo de la historia*, Barcelona, Santa Cole, 2007.
- CAPELLA, Juli y LARREA, Quim, *Diseño de arquitectos en los 80*, G.G., 1997.
- CAPELLA, Juli y LARREA, Quim, *Nuevo diseño español*, Barcelona, G.G., 1991.
- CAROL, Marius, *Cien años de diseño industrial en Cataluña*, Barcelona, Enher, 1989.
- CHIRST/DOLLENS, *Nueva York: diseño nómada*, G.G. *Decorative art*, Taschen, Alemania, 2000.
- Diseñadores del siglo XX. Las figuras clave del diseño y las artes aplicadas*. Biblioteca CEAC DISEÑO, Barcelona, 1993.
- DROMER, P., *Diseñadores del siglo XX. Las figuras clave del diseño y las artes aplicadas*. Barcelona, CEAC, 1993.
- DROMER, P., *El diseño desde 1945*, Ed. Destino.
- FIELD, Charlotte y Peter, *1000 Chairs*, Taschen, 2001.
- FIELD, Charlotte y Peter, *Diseño del siglo XX*, Taschen, 2000.
- FREIXA, M., *Revival y Modernidad en el diseño de fin de siglo*. Ministerio de Industria, ADI, FAD, Madrid, 1985.
- ISERN, *Guía creativity 2000*, G.G.
- JULIER, Guy, *Nuevo diseño español*, Ed. Destino, 1991.
- NAROTZKY, Viviana, *La Barcelona del diseño*, Barcelona, Santa Cole, 2007.
- POMES/ FERUCHE, *Barcelona design guide*, G.G.
- QUARANTE, Danielle, *Diseño industrial*, Enciclopedia del diseño, CEAC, Barcelona, 1992.
- RICARD, André, *Conversando con estudiantes de diseño*, Barcelona, Gustavo Gili, 2008.
- SATUÉ, Enric, *Los años del diseño. La década republicana*, Madrid, Turner, 2003.
- SEMBACH/LEUTRÄUSER, *Diseño del Mueble*, Taschen
- SPARKE, Penny, *Diseño. Una historia en imágenes*. Hermann Blume, Madrid, 1987.

LECTURAS RECOMENDADAS

- AICHER, Otl, *El mundo como proyecto*, Gustavo Gili, Barcelona, 1997.
- ALDERSEY- WILLIAMS, Hugh, *La poética de la máquina: king-Miranda*, G.G., 1991.
- BOHIGAS, Oriol, *Proceso y erótica del diseño*. La Gaya Ciencia, 1972.
- BONSIEPE, Gui, *El diseño de la periferia. Debates y experiencias*. G.G., B. 1985.
- BREUER, Marcel, *Diseño y arquitectura*, Vitra Desing Museum, 2003
- CALVERA, Anna (ed.), *Arte ¿? Diseño*, Barcelona, Gustavo Gili, 2003.
- CASSIRER, Ernst, *Filosofía de las formas modernas*. 3 vol. Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 1971, 1974, 1978.
- CUTOLO, Giovanni, *Lujo y diseño*, Ed. Santa & Cole, Barcelona, 2005
- DORFLES, G. *El diseño industrial y su estética*, Barcelona, Ed. Labor.
- FLUSSER, Vilem, *Filosofía del diseño. La forma de las cosas*, Síntesis, Madrid, 2002.
- FOSTER, Hal, *Diseño y delito*, Akal, Madrid, 2004
- HESKETT, John, *El diseño en la vida cotidiana*, Gustavo Gili, Barcelona, 2005
- JOSELEVICH, Eduardo, *Diseño posindustrial. Teoría y práctica de la innovación*. Ed. Infinito, Buenos Aires, 2005.
- LUPTON/ MILLER, *La Bauhaus y la teoría del diseño*, G.G, 1973.
- MALDONADO, Tomás, *El diseño industrial reconsiderado*, Barcelona, G.G., 2000.
- MALDONADO, Tomás, *Técnica y cultura. El debate alemán entre Bismarck y Weimar*, Ed. Infinito, Buenos Aires, 2005.
- MALDONADO, Tomás, *Vanguardia y racionalidad. Artículos, ensayos y otros escritos (1946-1974)*, G.G, 1974.
- MORRIS, William, *Como vivimos y como podríamos vivir, Trabajo útil o esfuerzo inútil. El arte bajo la plutocracia*, Pepitas de calabaza ed., Logroño, 2004.
- MUKAVROUSKY, Jan, *Escritos sobre estética y semiótica del arte*, G.G,
- MÜLLER-BROCKMAN, Josef, *Historia de la comunicación visual*, G.G.
- MUMFORD, Lewis, *Arte y técnica*. Nueva Visión, Argentina, 1968.
- MUNARI, B. *Diseño y comunicación visual*. G.G.
- MUNARI, B., *¿Cómo nacen los objetos?*, Barelona, G.G.
- MUNARI, B., *Artista y dessigner*. Valencia, Ed. Fernando Torres, 1974.
- MUNARI, B., *El arte como oficio*, Barcelona, Labor.
- NORMAN, Donal, *Ordenadores, electrodomésticos y otras tribulaciones*, Plaza&Janes, Barcelona, 1992.
- NORMAN, Donald A. *El diseño emocional. Por qué nos gustan (o no) los objetos cotidianos*, Ed. Paidos, Barcelona, 2005
- PELTA, Raquel, *Diseñar hoy. Temas contemporáneos de diseño gráfico (1998-2003)*, Barcelona, Paidós, 2003.
- PERRIAND, Charlotte, *Catálogo de la Exposición*, Centre Pompidou, París, 2005
- PEVSNER, N. *Los orígenes de la arquitectura y el diseño moderno*. Barcelona, Destino, 1992.
- POTTER, Norman, *¿Qué es un diseñador?: objetos, lugares, mensajes*. Barcelona, Paidos, 1999.
- RICARD, André, *La aventura creativa. Las raíces del diseño*. Barcelona, Ariel, 2000.
- SCOPA, Oscar, *Nostálgicos de aristocracia. El siglo XX a través de la moda, el arte y la sociedad*, del Taller de Mario Muchnik, Madrid, 2005.
- SELLE, Gert, *Ideología y utopía del diseño. Contribución a la teoría del diseño industrial*, G.G.
- SEXE, Nestor, *Diseño.com*, Paidos, Barcelona, 2001

- TEJEDA, Juan Guillermo, *Diccionario crítico del diseño*, Ed. Paidós Diseño, 2006.
- TUSQUETS BLANCA, Oscar, *Más que discutible: observaciones dispersas sobre el arte como disciplina útil: ensayo*, Barcelona: Tusquets, 1994.
- TUSQUETS BLANCA, Oscar, *Todo es comparable*. Barcelona, Ed. Anagrama, 1998.
- VITTA, Maurizio, *El sistema de las imágenes. Estética de las representaciones cotidianas*, Barcelona, Paidós, 2003.
- WICK, R. *Pedagogía de la Bauhaus*, Madrid, Alianza Editorial.
- ZIMMERMANN, *Del diseño*, Barcelona, G.G., 2000.