

Tema 1: Diseño y diseño industrial. Definición

1.1. Aclaración terminológica

1.2. Diseño y diseño industrial

- El diseño considerado desde una perspectiva general
- Definición y concepto de diseño industrial
 - Concepto y características del diseño industrial
 - Extensión del diseño industrial
 - Diseño-rediseño
 - Interdisciplinaridad
 - Relación entre el diseño industrial y la estética

1.3.- El diseño industrial en el marco de las actividades artísticas

- Diseño/Arte
- Diseño/Artesanía

Tema 2: El objeto industrial de diseño

2.1.- Reflexión conceptual: Objeto, objeto industrial y objeto industrial de diseño

2.2.- Elementos configuradores del Objeto industrial de diseño

 Dimensión constituyente

 Factores configuradores

 El contexto

 Los valores

 Los conceptos de prototipo y serie

2.3.- Tipología y clasificación de los objetos industriales de diseño

2.4.- Metodología de análisis de los objetos industriales de diseño

Tema 3: La estética formal del objeto industrial de diseño

3.1. Introducción: estéticas en el campo del diseño industrial

3.2. La estética del objeto industrial de diseño

3.2.1. Estudio de los elementos plásticos: vocabulario formal.

- Color
- Forma-figura
- Textura o calidad táctil
- Volumetría
- Luz/iluminación
- Módulo
- Cualidades expresivas de los elementos plásticos
- Estimulación sonora

3.2.2. Análisis estructural

3.2.3. Relación de los elementos plásticos

- composición/disposición
- ritmo
- proporcionalidad
- tensión

TEMA 4: La revolución industrial y los inicios del diseño industrial.

4.1.- De la artesanía al arte industrial. La tendencia a la especialización a lo largo de la historia:

- La Edad Media y el inicio de la especialización entre los artesanos.
- El siglo XVI y los libros de patrones.
- El siglo XVII y la aparición de las manufacturas reales.
- El siglo XVIII: Gran Bretaña y los nuevos valores económicos de libertad comercial y beneficio privado. La industria de la cerámica con Josiah Wedgwood.

4.2.- El siglo XIX.

- La aparición de nuevos objetos y de una “estética mecanicista” en Gran Bretaña:
 - La teoría funcionalista de Gottfried Semper.
 - La evolución del ferrocarril.
 - La evolución de la bicicleta.
 - Artículos para uso doméstico: las sillas Thonet.
- El “sistema americano”: la producción en serie.
 - Características de la producción americana frente a la europea.
 - El desarrollo del sistema americano: el revolver, la máquina de escribir y la máquina de coser.

4.3. Divorcio entre diseño y producción.

- El problema de la ornamentación de objetos en Gran Bretaña.
- Los esfuerzos reformistas de la Inglaterra victoriana.
 - Henry Cole (1808-1882).
 - Owen Jones (1809-1874).

4.4.- William Morris y el movimiento Arts and Crafts.

La formación del pensamiento de William Morris.
Las características de las obras de William Morris.
La segunda fase del Movimiento Arts and Crafts.

TEMA 5: La búsqueda del arte total: Art Nouveau.

5.1.- Definición y cronología.

5.2.- Características del Art Nouveau:

- Inspiración en la naturaleza.
- Expresión del movimiento.
- Influencia del japonismo.
- Sinceridad en el uso de los materiales.
- Clientela fundamentalmente burguesa.

5.3.- Focos y tendencias. Entre la artesanía y el diseño industrial.

- Hacia un estilo floral:
 - Bélgica: Victor Horta y Henri Van de Velden.
 - Francia: Nancy y la Ecole de Nancy.
París y Hector Guimard.
 - Alemania: Talleres Unidos de Artistas Artesanos.
Talleres de Dresde de Artistas Artesanos.
Colonia de Artistas Darmstadt
Deutsche Werkstätten.
 - España: El Castillo de los Cuatro Dragones.
Antonio Gaudí.
- Hacia la simplicidad:
 - Gran Bretaña: Rennie Mackintosh y el grupo de los cuatro
 - Austria: Asociación de Artistas Austríacos.
Wiener Werkstätten.

TEMA 6: Los inicios de la modernidad arquitectónica y los primeros pasos del diseño industrial.

6.1.- La vanguardia americana: Frank Lloyd Wright.

- Las casas de la pradera: una nueva arquitectura para una nueva sociedad.
- El diseño de interiores y muebles entendido como una parte más del concepto “unidad orgánica” en la arquitectura.

6.2.- El “Deutscher Werkbund” y la nueva arquitectura alemana.

- El ideario teórico del “Deutscher Werkbund”.
- La polémica entre Henry Van de Velde y Hermann Muthesius.
- Peter Behrens y la AEG:
 - La fábrica de la AEG en Berlín.
 - El diseño del grafismo y de los productos de la compañía.
 - El pensamiento teórico de Peter Behrens.

6.3.- El racionalismo productivo.

- La “gestión científica” del trabajo:
 - Frederick W. Taylor y los procesos de gestión del trabajo humano integrado en la fábrica.
 - Frank B. y Liliam Gilbreth y la optimización de los movimientos de los trabajadores.
- Los conceptos de normalización e intercambiabilidad.
 - Las definiciones.
 - Su puesta en práctica:
 - La red de los ferrocarriles prusianos.
 - Asociaciones nacionales para la normalización de los productos industriales.
- El paradigma de la racionalización: Henry Ford y su modelo “T”.
- La racionalización en el ámbito doméstico:
 - Christine Frederick y la gestión científica del trabajo doméstico.
 - La reconstrucción de Frankfurt.
- La racionalización en la industria del mueble: Mueble combinable, mueble modular.
- La racionalización de la oficina: archivar e iluminar.

Tema 7: El Neoplasticismo y el Constructivismo

7.1.- La estructura de lo universal: el neoplasticismo.

- El neoplasticismo en pintura: Piet Mondrian.
- El Neoplasticismo en arquitectura y diseño: Gerrit Rietveld.

7.2.- El progreso como misión: el constructivismo.

- El constructivismo como una alternativa a la cultura burguesa.
 - La construcción de un hombre nuevo.
 - La supresión de los mecanismos del mercado burgués y su sustitución por otros estatales.
 - La búsqueda del artista-ingeniero frente al artista- artesano.
 - La muerte del arte y su sustitución por el arte del pueblo.
- Los Vchutemas (Talleres Superiores Artísticos y Técnicos del Estado):
 - La estructura de la escuela y el plan de estudios.
 - La facultad de la madera y el metal.
 - La teoría artística de Rodchenko como director del taller.
 - El diseño de muebles prototipo funcionales.

8.- La Bauhaus y Walter Gropius.

8.1.- Los objetivos de la Bauhaus.

8.2.- El desarrollo histórico de la Bauhaus:

- 1919-1923: Fase de creación.
- 1923-1928: Fase de consolidación.
- 1928-1933: Fase de desintegración.

8.3.- Los fundamentos pedagógicos de la Bauhaus:

- Los planes de estudios de los años 1919 y 1925.
- El curso preliminar: Johannes Itten y László Moholy-Nagy.

8.4.- La arquitectura en la Bauhaus:

- El edificio de la Bauhaus en Dessau.
- Las casas de los maestros.
- La colonia Törten.

8.5.- Los talleres y alumnos más destacados:

- El taller de carpintería y Marcel Breuer.
- El taller de metal y Marianne Brandt.

8.10.- Los progresos de la Bauhaus bajo la dirección de Hannes Meyer.

TEMA 9: La consolidación del movimiento moderno: Le Corbusier, Mies van der Rohe y Alvar Aalto.

9.1.- Le Corbusier y la búsqueda de la forma ideal:

- La formación arquitectónica y pictórica de Le Corbusier.
- La nueva arquitectura:
 - Los cinco puntos de una nueva arquitectura.
 - Un ejemplo paradigmático: la villa Saboya.
- La teoría del diseño de Le Corbusier:
 - La renuncia a la ornamentación.
 - La idea de la estandarización.
 - La utilización de la tecnología.
 - El mobiliario entendido como una prolongación del hombre.
- El mobiliario diseñado por Le Corbusier en colaboración con Charlotte Perriand.

9.2.- Ludwig Mies van der Rohe y el diseño de muebles de metal.

- La colonia Weissenhof y la silla basculante.
- El pabellón alemán para la Exposición de Barcelona de 1929 y la “silla Barcelona”.
- La teoría del diseño en Mies van der Rohe: la utilización de la curva en el diseño frente al ángulo recto en la arquitectura.

9.3.- Alvar Aalto y el funcionalismo orgánico.

- El pensamiento teórico de Aalto: *La humanización de la arquitectura.*
- Algunos de sus edificios: El sanatorio antituberculoso de Paimio y la villa Mairea.
- Aalto y el diseño de mobiliario.

TEMA 10: El Art Déco.

10.1.- Definición y características del Art Déco:

- El estilo de una nueva clase social.
- La influencia de la vanguardia.
- La continuidad de los talleres vieneses.
- La influencia de los muebles cubista checoslovacos.
- La influencia del Omega Workshop.

10.2.- El mobiliario Art Déco en Francia:

- Los tradicionalistas:
 - Jacques Emile Ruhlmann
 - Loise Süe y André Mare.
 - Las lacas de Jean Dunand.
- Las nuevas geometrías: Pierre Legrain.

10.3.- El Art Déco en Estados Unidos: el Art Déco y los grandes rascacielos de la metrópoli.

10.4.- El diseño industrial en España entre 1920 y 1930.

TEMA 11: El diseño industrial en Estados Unidos en el periodo de entreguerras.

11.1.- *Styling* y aerodinamismo (*streamline*): concepto, contexto histórico y características

11.2.- La aparición del diseñador industrial profesional:

- Características de la profesión y fórmulas de trabajo
- Los primeros diseñadores industriales:
 - Walter Dorwin Teague
 - Raymond Loewy
 - Henry Dreyfuss
 - Los diseñadores de Chicago
- La industria norteamericana del mueble

TEMA 12. El diseño industrial como disciplina científica: la escuela de Ulm y el *Buen Diseño*

12.1.- El desarrollo tecnológico: la microelectrónica y los nuevos materiales

- La microelectrónica y su influencia en el diseño
- Los nuevos materiales:
 - Los plásticos
 - Los materiales compuestos

12.2.- El triunfo del *buen diseño* tras la Segunda Guerra Mundial

- La Escuela Superior de Diseño de Ulm y la *buena forma*
- El *good design* norteamericano

12.3.- Las alternativas al *buen diseño* en los años 60: la cultura pop y el *estilo espacial*