

Plan 296 Ing. Tec. en Diseño Ind.

Asignatura 44351 ESTETICA Y DISEÑO INDUSTRIAL

Grupo 1

Presentación

Curso: Primero

Clase o tipo de materia: Troncal

Créditos teóricos: 6

Créditos Prácticos: 3

Prácticas de Campo: 1,5

Profesor: Nieves Fernández Villalobos

Área de Conocimiento: Composición Arquitectónica

Departamento: Teoría de la arquitectura y Proyectos Arquitectónicos.

Programa Básico

Objetivos

Se pretende:

- Transmitir al alumno los conceptos fundamentales de la estética y del diseño industrial, deteniéndose en el estudio de las funciones estéticas, funcionales y simbólicas del producto, que el alumno ha de ser capaz de diferenciar en los objetos que, a lo largo del curso, se analicen. De esta manera, el alumno se inicia en la experiencia estética, a través de la contemplación, análisis y comprensión de diseños, tanto del arte como de la industria.
- Que el alumno conozca las líneas básicas de evolución del diseño industrial así como las causas primordiales de esa evolución. Se situará siempre la obra expuesta, dentro del contexto social, económico, tecnológico, cultural e individual en el que se gestó y se conectará con otras formas de expresión cultural.
- 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 S. XIX y 1ª mitad del XX.
- Que el alumno adquiera juicio crítico, incitándole a apreciar y comparar las obras con el fin de valorarlas estéticamente y a reflexionar sobre qué aspectos están vigentes en la actualidad.

Programa de Teoría

1. INTRODUCCIÓN- ESTÉTICA DEL OBJETO: CONSIDERACIONES EN TORNO A LA DIMENSIÓN FORMAL Y FUNCIONAL DEL OBJETO.

Importancia del Diseño en la vida cotidiana.

- Diferenciación entre los aspectos funcionales y estéticos en el diseño de un objeto
- El diseño y su contexto/ Conceptos y aspectos de análisis en el objeto de diseño.

2. LOS INICIOS DEL DISEÑO INDUSTRIAL Y SU TRÁNSITO A LA MODERNIDAD:

2.a. LA ESTÉTICA DE LOS INICIOS DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL:

- La escuela británica del S.XVIII
- Advenimiento de la máquina y producción en serie- especialización
- La arquitectura prefabricada
- Situación artístico-cultural de Europa en los albores del S.XX: Historicismo
- Nuevos Materiales y Formas: Arquitectura de hierro y cristal.

2.b. La Añoranza de la Artesanía: el movimiento "ARTS & CRAFTS"

- Oposición a la estética de la máquina
- Renovación de las artes y oficios: Unidad entre diseño y producción.

3.EL MODERNISMO:

La Revolución del objeto Doméstico. Conciencia de élite e individualismo:

- 3.a. La Escuela de Glasgow
- 3.b. El Art Nouveau en Bélgica y Holanda
- 3.c. Francia y la Escuela de Nancy
- 3.d. El Modernismo Catalán
- 3.e. La Secesión y los Talleres Vieneses
- 3.f. La Escuela de Chicago
- 3.g. El modernismo italiano
- 3.h. El modernismo en Finlandia
- 3.i. El Jugendstil en Alemania: Munich, Weimar y la Colonia de Darmstadt

4. Funcionalismo Centro- Europeo: la WERKBUND:

- Acción conjunta del arte, la industria y la artesanía: "Obra de arte total"
- Manifestación de las dos corrientes: estandarización e individualidad artística.

5.LA REPERCUSIÓN DE LAS VANGUARDIAS. EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS.

RELACIONES DEL DISEÑO Y LA CREACIÓN PLÁSTICA:

El diseño industrial en la obra artística, en la pintura/ La obra artística en los objetos de diseño:

- 5.a. Einfühlung: Impresionismo, Art Nouveau, Simbolismo, Futurismo, Expresionismo, arte abstracto...
- 5.b. Sichberkeit: Cubismo, Purismo, Simultaneísmo, Neoplasticismo, Constructivismo...

6.La BAUHAUS:

Búsqueda de una Nueva unidad entre arte y técnica acorde con la época. Objetivos de síntesis estética y síntesis social. "Escuela de la vida"- identidad común.

- 6.a. Entorno político- histórico de la Bauhaus
- 6.b. Fases de Evolución:

* Etapa de Weimar: Curso preliminar y talleres específicos.

"Construir inventando y observar descubriendo"

Primeros intentos en busca de una estética específica del producto.

* La Bauhaus en Dessau:

El Diseño Industrial bien entendido

El concepto de función con orientación social

Influencia del taller del metal y del mobiliario.

* Berlín y la clausura.

- 6.c. Directores de la Bauhaus
- 6.d. Entorno pedagógico de la Bauhaus:
 - profesores y talentos de la Bauhaus
 - vida y cotidianidad
- 6.e. Talleres de la Bauhaus

7.ESCUELA SUPERIOR DE FIGURACIÓN DE ULM.

- Continuidad de la tradición de la Bauhaus
- Fases de Evolución
- Entorno pedagógico de la Escuela: Importancia de la Comunicación Visual.
- Repercusiones de la Escuela Superior de Ulm en la cultura del producto:
- El "Buen Diseño" alemán. El Ejemplo de Braun.

8.EL ESTILO INTERNACIONAL: RACIONALISMO Y FUNCIONALIDAD:

8.a. Principios del Estilo Internacional. "La estética de la máquina" Le Corbusier.

8.b. Los oficios estadounidenses y la influencia de la Bauhaus/ La influencia de la cultura japonesa./ El Styling americano

8.c. El diseño escandinavo.

8.d. Italia (M.I.A.R.) Trienal de Milán, Domus...

8.e. España (G.A.T.E.P.A.C)

9. LA DÉCADA REVOLUCIONARIA:

9.a. El plástico y el Mobiliario de Sistemas: Versatilidad formal y funcional. La Psicodelia...

9.b. Consumismo y La Casa del Futuro.

9.c. La robótica- "Nueva estética de la máquina"

Evaluación

La parte teórica quedará desglosada en dos parciales. Cada parcial tiene asignado 3,5 puntos sobre la nota final y es preciso aprobar los dos por separado. La nota de los parciales se guarda para el final de junio, pero no para septiembre.

La parte práctica ha de realizarse obligatoriamente: las prácticas de tipo A (de realización en el aula) al menos en un 80% y las prácticas de tipo B tendrán que entregarse en la fecha o momento que el profesor indique. En caso de no alcanzar este porcentaje durante el curso el alumno tendrá que superar un examen práctico que se realizará a final del curso. Contabilizará 3 puntos sobre la nota final.

En caso de haber superado la parte práctica, pero no la teórica en junio, se mantendrá la nota para el examen de septiembre.

Bibliografía

- BANHAM, R.: Teoría y diseño en la primera era de la máquina. Barcelona: Paidós, 1985.
BAUDRILLARD, Jean: El sistema de los objetos. S. XXI editores. Madrid, 1979.
BAYLEY, Stephen: Guía Conrad del Diseño. Alianza editorial. Madrid, 1997.
BONSIEPE, G. Teoría y práctica del Diseño Industrial. GG. Barcelona, 1978.
BÜRDEK, B.E. Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial. Barcelona, Gustavo Gili, 1994.
DORFLES, Gillo: El Diseño Industrial y su estética. Lábor. Barcelona, 1968.
DORMER, P. El diseño desde 1945. Madrid, Destino. 1995.
FIELL, Ch & P. Diseño del S. XX. Taschen. 2000
GIEDION, Sigfried: La mecanización toma el mando. Barcelona. Gustavo Gili, 1978.
MALDONADO, Tomás: El Diseño Industrial reconsiderado. Gustavo Gili. Barcelona, 1997.
PEVSNER, N: Los orígenes de la arquitectura moderna y el diseño. Gustavo Gili. Barcelona, 1976.
PITARCH, A. José y DALMASES BALAÑA, N.: Arte e Industria en España. 1774-1907. Blume. Barcelona, 1982.
RUHRBERG, Schneckenburger, Fricke, Honnef: Arte del S.XX, Taschen, Colonia, 2001
SPARKE, P. "El Diseño del S. XX" Barcelona. Blume. 2000
SEMBACH, Leuthäuser, Gössel: Diseño del Mueble en el S. XX. Ed. Taschen. Colonia, 2002
SMITH, Edward Lucie-: Artes Visuales en el S. XX. Könemann. Colonia, 1996
-