

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- 1. Unidad Académica:** Instituto Facultad de Arquitectura y Diseño, Mexicali, Facultad de Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología, Valle de las Palmas.
- 2. Programa Educativo:** Licenciado en Diseño Gráfico
- 3. Plan de Estudios:** 2022-2
- 4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje:** Gráfica y Vanguardias
- 5. Clave:** 40102
- 6. HC:** 03 **HT:** 00 **HL:** 00 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 03 **CR:** 06
- 7. Etapa de Formación a la que Pertenece:** Disciplinaria
- 8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje:** Obligatoria
- 9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje:** Ninguno

Equipo de diseño de PUA

Martha Patricia Alcaraz Flores
Isabel Salinas Gutiérrez

Vo.Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)

Daniela Mercedes Martínez Plata
Paloma Rodríguez Valenzuela

Fecha: 10 de febrero de 2021

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La finalidad de la unidad de aprendizaje Gráfica y Vanguardias es comprender la relación entre las corrientes del arte vanguardistas del siglo XX y el diseño gráfico como profesión. Además, aporta fundamentos para entender el ejercicio profesional e interpretación de elementos gráficos mediante el análisis y la identificación de rasgos compositivos, así como el desarrollo de creatividad con postura analítica y sensible. La unidad de aprendizaje es de carácter obligatorio, se imparte en la etapa disciplinaria y pertenece al área de conocimiento: Gestión y Humanidades. Se recomienda haber cursado Historia de la Comunicación Gráfica.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Desarrollar un proyecto de diseño considerando las características de las vanguardias artísticas europeas de principios del siglo XX, a través de un análisis de las influencias sociales, valores estéticos y de composición para su aplicación en el diseño gráfico actual, con una postura analítica y sensible.

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

Proyecto de diseño que aplique y justifique las características gráficas de las vanguardias artísticas del siglo XX, recontextualizado a las necesidades actuales.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. La invención de la modernidad

Competencia:

Comprender el desarrollo histórico de la gráfica de principios del siglo XX, a través de la clasificación de las vanguardias artísticas europeas, para distinguir las condicionantes que dieron origen a la disciplina del diseño gráfico, con una actitud crítica e interpretativa.

Contenido:

Duración: 18 horas

- 1.1 Contexto histórico y cultural de inicios del siglo XX en Europa
  - 1.1.2 El legado del periodo impresionista
  - 1.1.3 Crítica y rupturas del arte antiguo
  - 1.1.4 *Art Nouveau* y *Art Deco*
- 1.2 Corrientes artísticas que influenciaron la producción gráfica del siglo XX
  - 1.2.1 Expresionismo
  - 1.2.2 Fauvismo
  - 1.2.3 Cubismo
  - 1.2.4 Futurismo
  - 1.2.5 Dadaísmo
  - 1.2.6 Constructivismo Ruso
  - 1.2.7 Suprematismo
  - 1.2.8 Neoplasticismo
  - 1.2.9 Surrealismo

UNIDAD II. La concepción del diseño como profesión

Competencia:

Identificar las bases del diseño gráfico internacional, mediante el análisis de los movimientos artísticos, para comprender la influencia sociopolítica en los avances de la profesión, con una actitud reflexiva y propositiva.

Contenido:

Duración: 15 horas

- 2.1. Escuela de artes de Glasgow y sucesión de Viena
- 2.2. El Plakatstil y el Sachplakat
- 2.3. *De Stijl*
- 2.4. La experimentación fotográfica
- 2.5. La Bauhaus: la gran escuela de diseño
- 2.6. Desarrollo del estilo tipográfico internacional

UNIDAD III. Abstracción y diseño gráfico

Competencia:

Aplicar los rasgos visuales de las vanguardias abstractas del arte, mediante el análisis de los elementos gráficos constitutivos de las distintas corrientes artísticas, para la generación y justificación de proyectos de diseño gráfico con actitud creativa y responsable.

Contenido:

Duración: 15 horas

3.1 El posmodernismo y las nuevas tendencias

3.1.1 La Escuela de Nueva York

3.2 Pop Art

3.3 Op Art

3.4 Minimalismo

3.5 Hiperrealismo

3.6 Debate del diseño gráfico actual

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Técnica expositiva
- Discusiones en clase
- Elabora y aplica evaluaciones
- Propicia la participación activa de los estudiantes
- Retroalimenta de manera individual y grupal

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Trabajo en equipo
- Exposiciones
- Investiga y analiza información sobre conceptos básicos
- Participa activamente en clase
- Elabora y entrega reportes de lecturas
- Elabora y entrega actividades en tiempo y forma
- Presenta evaluaciones

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- Exposiciones.....	10%
- Exámenes.....	30%
- Actividades.....	30%
- Proyecto de diseño.....	30%
Total.....	100%

IX. REFERENCIAS

Básicas

- Baltanás, J. (2004). *Diseño e Historia. Invariantes*. Gustavo Gili. [clásica].
- Droste, M. (2012). *Bauhaus: 1919-1933*. Taschen. [clásica].
- Fiedler, J. (2006). *Bauhaus*. H.F.Ullmann. [clásica].
- Gropius, W. y Bayer, H. (2021). *Bauhaus, 1919-1928*. TheMuseum of Modern Art. www.moma.org/calendar/exhibitions/2735 [clásica].
- Hogge, S. (2012). *50 cosas que hay que saber de Arte*. Ariel [clásica].
- Lupton, E. y Miller, A. (1994). *El ABC de la bauhaus y la teoría del diseño*. Gustavo Gili [clásica].
- Meggs, P. (2000). *Historia del diseño gráfico*. Trillas [clásico].
- Museo de la Bauhaus. (2020). <https://www.bauhaus.de/en/>
- Museo de Arte Moderno. (2020). *Art Terms*. <https://assets.moma.org/collection/terms/>
- Robinson, M. S. (2017). *Bauhaus masterworks*. FlameTree.

Complementarias

- Blackwell, L. (2004). *Tipografía del siglo XX*. Gustavo Gili [clásica].
- Frontisi, C. (2005). *Historia visual del arte*. Larousse [clásica].
- Heller, S. (2008). *Ironfists: Brandingthe 20th Century TotalitarianState*. Phaidon. [clásica]
- Phillip, S. (2013). *Ismos: para entender el arte moderno*. Turner [clásica]
- Satué, E. (2018). *El Diseño Gráfico: Desde sus orígenes hasta nuestros días*. Alianza Editorial
- Seddon, T. (2015). *El diseño gráfico del Siglo XX: una retrospectiva de los estilos gráficos y los nombres clave del diseño*. Promopress [clásica]
- Sparke, P. (1999). *El diseño en el siglo XX*. Blume. [clásica]
- Wiedemann, J. (2017). *TheHistory of GraphicDesign. Vol.1, 1890–1959*. Taschen

X. PERFIL DEL DOCENTE

El docente que imparta la unidad de aprendizaje Gráfica y Vanguardias debe contar con título en áreas afines a las artes plásticas, historia del arte, diseño gráfico o comunicación visual. Preferentemente con estudios de posgrado y dos años de experiencia docente. Ser proactivo, tener dominio en artes gráficas y visuales, además de un buen manejo de tecnologías de la información y comunicación.