

Historia del Diseño
Visual
Grado en
Diseño digital y multimedia

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Historia del Diseño Visual / History of Visual Design

Titulación: Grado en Diseño digital y multimedia

Carácter: Básica

Idioma: Castellano / Inglés

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 1º

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dª Catalina Benavides Jiménez-Landi

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

1.1 Competencias

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española.
- Aplicar los conocimientos teóricos a la comprensión de la realidad y a la resolución de problemas específicos del área de conocimiento de las Ciencias Sociales, especialmente en el ámbito del diseño visual y la creación de contenidos digitales.
- Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes bibliográficas y documentales.
- Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis.
- Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos de diseño visual y la creación de los contenidos digitales.
- Demostrar la capacidad de liderar y gestionar eficazmente proyectos, asumiendo los principios de la responsabilidad social.
- Aplicar técnicas innovadoras y dinámicas de la gestión de trabajo, de proyectos y de equipos.
- Desarrollar y demostrar iniciativa y espíritu emprendedor.
- Resolver problemas que surgen en la construcción de contenidos digitales y en el desarrollo de procesos comunicativos y creativos.
- Desarrollar aptitudes personales y capacidades necesarias en el sector de la creación de diseño visual y la empresa para la incorporación al mercado laboral, aumentando la madurez y adaptación para posteriores periodos de aprendizaje.
- Conocer y comprender los conceptos básicos del ámbito del diseño visual, comunicación, empresa, derecho, informática, historia, economía e idioma moderno como materias que influyen e interactúan con la creación de contenidos digitales.
- Conocer la evolución del diseño visual: características, relación con los usuarios e impacto de la tecnología en su desarrollo.
- Comprender el mundo actual a través del arte contemporáneo con especial referencia a los mensajes comunicativos y audiovisuales.

1.2 Resultados de aprendizaje

Identificar los diferentes movimientos artísticos y delimitar sus peculiaridades, así como reconocer los principales autores y obras de la historia del diseño.

2. CONTENIDOS

2.1 Requisitos previos

Ninguno.

2.2 Breve descripción de los contenidos

Recorrido histórico por las principales manifestaciones visuales y artísticas, incidiendo en los principales autores y obras visuales.

Historical overview of the main visual and artistic manifestations, focusing on the main authors and visual works.

2.3 Contenido detallado

Presentación de la asignatura.
Explicación de la Guía Docente. Metodología.

1. Marco teórico. El arte como fenómeno cultural:

- Principales acontecimientos históricos, pensamientos filosóficos y tendencias que han incidido en la forma de entender, crear y consumir el objeto artístico.
- Principales posicionamientos estéticos y movimientos artísticos que han modelado nuestra cultura y han definido modelos compositivos y estéticos a la hora de diseñar una imagen.
- El nacimiento del diseño como disciplina de creación y estudio.
- El diseño como arte multidisciplinar, su interrelación con las artes plásticas, las vanguardias y nuestra herencia estética clásica.
- Primeras formas de conceptuar el diseño, principales corrientes y principales formas de diseño entre los siglos XIX y XX.

2. Marco práctico. El arte como construcción visual:

- La creación como comunicación y construcción de un lenguaje. La percepción humana, la realidad psicológica y cultural con respecto a la lectura y comprensión de una imagen.
- Aprender a observar y analizar una imagen bidimensional estática y la cinematográfica desde su narrativa audiovisual.
- La imagen como objeto cultural.

2.4 Actividades Dirigidas

Durante el curso se realizarán dos actividades evaluables en relación a los dos grandes bloques temáticos.

- **Actividad 1 (Individual).** Dossier a modo de compendio de actividades realizadas individualmente por el alumno para la completa comprensión de la asignatura; esto incluye resúmenes y esquemas a realizar por el alumno a lo largo del curso (en relación a los contenidos vistos en clase), la realización de un breve estudio aproximativo sobre una obra de arte (podrá ser presentado en clase) y la realización de un trabajo (artículo, nota de prensa, reflexión crítica o comentario escrito, según criterio del profesor) sobre alguna de las actividades realizadas durante el curso o recomendadas por el profesor.

- **Actividad 2 (Grupal).** Esta actividad deberá desarrollarse en grupo y consiste en el estudio de una obra cinematográfica. A partir de una secuencia elegida, los alumnos deberán realizar el subsiguiente análisis demostrativo sobre la construcción de la imagen y el tratamiento del lenguaje audiovisual, para profundizar asimismo en aquellos aspectos estético-estilísticos que definen la obra elegida y las interrelaciones de la misma con respecto a su marco histórico. Este trabajo implica su defensa y presentación en clase.

2.5. Actividades formativas

CÓDIGO	ACTIVIDAD FORMATIVA	HORAS	PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD
AF1	Clases de teoría y práctica (30%)	45	100%
AF2	Trabajo personal del alumno (50%)	75	0%
AF3	Tutorías (10%)	15	50%
AF4	Evaluación (10%)	15	50%

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1 Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) del siguiente modo:

- 0 - 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2 Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación	10%
Prueba parcial	10%
Actividades académicas dirigidas	30%
Prueba final	50%

Convocatoria extraordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación	10%
Actividades académicas dirigidas)	30%
Prueba final	60%

Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre antes del examen de la convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria).

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas, proyectos y exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.3 Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas se considerará falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Argan, G. C. *El Arte moderno. Del iluminismo a los movimientos contemporáneos* (1991). Madrid: Akal
- De Fusco, R. (2005). *Historia del diseño*. Barcelona: Santa& Cole
- Dormer, P. (1995). *El diseño desde 1945*. Barcelona: Destino
- Gombrich, (1967) *Historia del Arte*, Barcelona: Garriga
- Hauser, A. (1968). *Historia social de la Literatura y del Arte*. Madrid: Guadarrama
- Sparke, P. (2010) *Diseño y cultura*. Barcelona: Gustavo Gili
- Stangos, N. *Conceptos de arte moderno*, Madrid : Alianza Forma
- Tatarkiewicz, W. (2004). *Historia de la estética III*. Madrid: Akal
- Tatarkiewicz, W. (1986). *Historia de las seis ideas*. Madrid: Tecnos

Bibliografía recomendada

- Aicher, O. (2007). *El mundo como proyecto*. Barcelona: Gustavo Gili
- Alard, J. y Monfort, A. (2017) *Plan de Comunicación on y off en la práctica*. Madrid: Esic editorial
- Ball, Ph. *La invención del color* (2003) Madrid: Turner
- Bachelor D, Wood, P y Fer B. *Realismo, racionalismo, surrealismo. El arte de entreguerras. (1914-1945)*. (1999). Madrid: Akal
- Ballesteros Arranz, E. (2013), *Historia universal del arte y la cultura. Arte de la segunda mitad del siglo XX*. Madrid: Hiares
- Barroso Villar, J. (1989) *Nuevas iconografías: el verismo alemán*. Oviedo: Universidad, Servicio de publicaciones D.L
- Baudelaire, Ch. (2009) *Arte y Modernidad*. Buenos Aires: Prometeo Libros

- Bosanquet, B. (1970). *Historia de la estética*. Buenos Aires: Nueva visión SAIC
- Bewick, Th. (1978) *Vignettes*. Londres: The Scolar Press
- Calvo Serraller, F. (1987) *Imágenes de lo insignificante: el destino histórico de las vanguardias en el arte contemporáneo*. Madrid: Taurus
- Campí y Valls, I (2007) *La idea y la materia. Vol.1: El diseño de producto en sus orígenes*. Barcelona : Gustavo Gili
- Compás Montaner, J. (2006) *Historia del arte universal. De la prehistoria a la posmodernidad*. Barcelona: UOC
- Centro de Arte reina Sofía (1989) *Dadá y Constructivismo: centro de arte reina Sofía*, Madrid, 9 marzo-1 de mayo 1989: exposición. Madrid: Ministerio de Cultura
- Chevreux, A. (2007) *El Berlín de Perls: el espíritu vanguardista en el arte y la terapia Gestalt*. Madrid: Mandala
- Ciseri, Ilaria. (2004) *El Romanticismo. 1780-1860: El nacimiento de una sensibilidad*. Barcelona: Electa
- Compás Montaner, J. (2006) *Historia del arte universal. De la prehistoria a la posmodernidad*. Barcelona: UOC
- Crespelle, J-P. (1962) *Los fauves*. Barcelona: Rauter
- Crespo, A. (1972) *El Lenguaje del Cine*, Murcia: Imprenta Belmar. Colección Moviola
- D'Angelo, P. (1999) *La Estética del Romanticismo*. Trad. Juan Díaz de Atauri. Madrid: Visor. Colección La balsa de la Medusa
- De Micheli, M. (1979) *Las vanguardias artísticas del XX*. Madrid: Alianza Editorial
- Hauskeller, M. (2008) *¿Qué es arte? Posiciones de la estética desde Platón a Danto*. Valencia: Diálogo
- Fundación la Caixa.(1999) *Las formas del mundo; la nueva objetividad alemana en la colección Wilde*. Barcelona: Fundación La Caixa
- Galer, M. (2005) *La imagen digital*. Madrid: Anaya Multimedia
- García, E y Sánchez S. (1997) *Guía histórica del cine. 1895-1996*. Barcelona: Film ideal
- García de Capri, L, (2008) *500 Años de arte. Últimas tendencias del arte contemporáneo*. Madrid: Cedro
- Gil González, A. J. (2012) *+ narrativas: intermediaciones novela, cine, cómic y videojuego en el ámbito hispánico*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca
- González Moreno, B. (2007) *Lo sublime, lo gótico y lo romántico: la experiencia estética en el romanticismo inglés*. Cuenca: Universidad Castilla-La Mancha
- Laclanche-Boulé, C. (2003) *Constructivismo en la URSS. Tipografías y fotomontajes*. Valencia: Campgráfic
- Lomba Serrano, Concha. (2016) *Del Romanticismo al Impresionismo. Entre la emoción, la razón y la apariencia*. Serie, Descubrir la historia del arte. Madrid: Art Duomo Global
- López Redondo, Issac. (2014) *¿Qué es un videojuego?: claves para entender el mayor fenómeno cultural del siglo XXI*. Sevilla: Arcade
- McEvilley, Th. (2007) *De la ruptura al <<cul de sac>>: arte de la segunda mitad del siglo XX*. Madrid: Akal
- Manovich, L. (2005) *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital*. Barcelona: Paidós
- Marchán Fiz, S. *Del Arte objetual al arte de concepto. Epílogo sobre la sensibilidad postmoderna*. (2009) Madrid: Akal
- Martín Montesinos, J. L. *Manual de Tipografía del plomo a la era digital*. Valencia : Campgrafic , 2002
- Miguel-Pueyo, C. (2009) *El color del romanticismo. En busca de un arte total*. New York: Peter Lang
- Morteo, E. (2009) *Diseño desde 1850 hasta la actualidad*. Barcelona: Electa
- Murray, Ch. (2006) *Pensadores clave sobre arte*. Madrid: Cátedra
- Rimbau, E. (2011) *Hollywood en la era digital: de "Jurassic Park" a "Avatar"*. Madrid: Cátedra
- Chacón, M. (1991) *El lenguaje cinematográfico. Gramática, géneros, estilos y materiales*. Romaguera I Ramió, J. Madrid: Ediciones de la Torre
- Rose, B. (2004) *Monocromos: de Malevich al presente*. Madrid: Documenta Artes y Ciencias visuales
- Russo, R, (1999) *Friedrich; la naturaleza y el individuo en el romanticismo alemán*. Barcelona: Electa

- Sánchez Noriega, J.L. (2002) *Historia del Cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*. Madrid: Alianza editorial
- Satué, E. (2012) *El Diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días*. Madrid: Alianza.
- Selz, P. H. (1989) *La pintura expresionista*. Madrid: Alianza
- Shiner, L. (2004) *La Invención del Arte, una historia cultural*. Barcelona: Paidós
- Schopenhauer, A.(2003)*El Mundo como voluntad y representación*, Círculo de Lectores-Fondo de Cultura Económica, Barcelona-Madrid,
- Smith, P. (2006) *Impresionismo*. Madrid: Akal
- Van Tieghem, P. (1958) *El Romanticismo en la literatura europea*. México: Unión editorial Hispano-americana
- VVAA (2012) *Los espejos del alma: paisaje alemán en el Romanticismo*. Museo Nacional del Romanticismo: 18 diciembre 2012-31 marzo 2013. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de Documentación y Publicaciones, D.L.
- VVAA. (2007) *La Abstracción del paisaje. Del Romanticismo nórdico al expresionismo abstracto*. Madrid: Fundación Juan March
- VVAA. (2016). *Del Divisionismo al Futurismo. El arte italiano hacia la modernidad*. Madrid: Fundación Mapfre

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Catalina Benavides Jiménez-Landi
Departamento	Arte
Titulación académica	Doctora en Comunicación audiovisual Licenciada en Bellas Artes
Área especialización	Dibujo y diseño
Correo electrónico de la Universidad Nebrija	cbenavides@nebrija.es
Localización	Campus de Princesa
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora p or email.
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación	<p>Doctora en Comunicación audiovisual por la Universidad Complutense en 2012. Licenciada en Bellas Artes por la misma universidad en 2004.</p> <p>Trabaja como docente de pintura e historia del arte desde 2004 en escuelas de pintura en la comunidad de Madrid por cuenta propia y para empresas especializadas en colegios públicos y privados (Apple Tree, 2017, Colegio Arenales y Colegio Público Escuelas Aguirre y colabora para el British Council dentro del programa <i>Cambridge Examination Programme</i>) y hasta 2020, profesora de arte en la academia Fran Govin (Madrid)</p> <p>Entre sus colaboraciones con distintas instituciones y organizaciones culturales y en relación a la asignatura, destacan una beca honorífica en el Dpto. de Comunicación audiovisual, (UCM 2009). Comisaria para la apertura del <i>Espacio Museístico de Fernando Roche</i> en el Centro de Interpretación (Museo Municipal) de Navalcarnero en 2013; última colaboración como</p>

	<p>comisaria para la exposición de Ana Vivas (<i>Fundación FIDE, Madrid 2020</i>): <i>Postmodernidad o sublimidad: La creación entre dos mundos</i>.</p> <p>Pintora, ilustradora y diseñadora de decorados de teatro, destaca su trabajo de Ilustraciones para Museo de El Prado, exposiciones colectivas de pintura en centros de cultura, ferias y galerías. Últimas ilustraciones para los poemarios <i>Las falsas imágenes</i> y <i>La línea de Sombra</i> (Gez. Ribera, J, Editorial Alhulia. Colección Palabras Mayores 2018), última exposición individual en galería <i>La Escalera</i> (Cuenca, 2016) y colectivas en Cuevas de Hércules (Consortio de Toledo, 2017 y 2019), galería Poparte (Madrid 2018, Homenaje a la mujer artista, Navacerrada 2019 y Collado Villalba, Sala de Exposiciones Julián Redondo, 2019). Colaboradora habitual en el grupo de arte L-V (Madrid 2020-2021).</p> <p>Ha trabajado como coordinadora y responsable del departamento de comunicación en la Asociación de Víctimas 11 de marzo (AV-11 M) y en la Asociación de Maestros y Alumnos Solidarios, siendo responsable del proyecto <i>LibrosLibres</i> y posterior <i>TuuuLibrería</i> (2013 -2015).</p> <p>En relación a la asignatura y a las competencias profesionales del área ha publicado:</p> <ul style="list-style-type: none">- Benavides, C. (2017). <i>Legados artísticos olvidados. El naif en España y el arte de Fernando Roche. Reflexiones sobre las creaciones primitivas en el contexto globalizado</i>. Alicante: Club Universitario.
--	---