



29 de octubre de 2024

**H. Consejo Divisional
Ciencias y Artes para el Diseño
Presente**

En cumplimiento al mandato que nos ha conferido el H. Consejo Divisional a la *Comisión encargada del análisis de las solicitudes de periodos o años sabáticos y de la evaluación de los informes de actividades desarrolladas en éstos, así como del análisis y evaluación de las solicitudes e informes de la beca para estudios de posgrado*, se procedió a revisar el documento presentado como informe de sabático del **DCG. Manuel De la Cera Alonso y Parada**, adscrito al Departamento de Evaluación, en consecuencia, se presenta el siguiente:

Dictamen

De acuerdo con la evaluación efectuada por esta Comisión, se encontró que se cumplió con el programa planteado relativo a una recopilación de los principales textos que, a lo largo del tiempo se han escrito en torno a la historia del diseño gráfico (compendio antológico), por lo que se recomienda recibir el informe.

Cabe hacer mención que el informe se presentó en tiempo y forma.

Las personas integrantes de la Comisión que estuvieron en la reunión y se manifestaron a favor del dictamen: Dr. Oscar Ochoa Flores y el Dr. Daniel Jesús Reyes Magaña.

**Atentamente
Casa abierta al tiempo**



Mtro. Luis Yoshiaki Ando Ashijara
Coordinador de la Comisión

Ciudad de México a 28 de octubre del 2024

A los miembros de la Comisión encargada del análisis de las solicitudes de periodo sabático y de la evaluación de los informes respectivos

En atención a las cuatro observaciones que me han hecho llegar en relación con mi reporte del período sabático 2022-2024 aclaro lo siguiente :

Numeral 3

A) En relación a las actividades realizadas durante mi periodo sabático las describí en la página 10 de mi reporte intitulado esa parte del trabajo como “Fases de la investigación “, refiriéndome por supuesto a la manera en que dividí el desarrollo del proyecto.

De cualquier manera, me parece que es válido mencionar algunos problemas que tuve que enfrentar durante el tiempo que duró mi sabático. Todo el reporte y la investigación, las hice al interior de mi domicilio debido a que estuve convaleciendo de varias cirugías derivadas, un par de ellas, de un diagnóstico de cáncer en próstata que me fue extirpado con secuelas graves en mi estómago que requirieron otra intervención quirúrgica de emergencia. El complejo y dilatado proceso de tratamiento y vigilancia continua de esta enfermedad y de la complicación posterior a la primera operación me debilitaron mucho, y por desgracia significan una merma considerable para mi salud, la cual en este momento se encuentra estable, aunque todavía tengo que aguardar varios años antes de alcanzar una posible y deseable remisión de este padecimiento. Lo comento, no como excusa, sino solo para explicar el contexto en el cual me encuentro trabajando actualmente y las circunstancias adversas que me tocaron sortear a lo largo del sabático y las que potencialmente deberé encarar en caso de que se presente una recurrencia del cáncer o aparezca otra dificultad estomacal.

En la medida en la que me fui recuperando de los síntomas y las molestias más agudas ocasionadas por mi patología, inicié el proyecto de armar una antología de libros de la historia del diseño gráfico internacional, así como la redacción del respectivo reporte.

Las actividades que fui desplegando paulatinamente, consistieron en la lectura de varios libros de teoría, metodología y análisis crítico en torno al tema de la historia del diseño. De ellos extraje citas textuales, comentarios, planteamientos, argumentos y reflexiones de distintos autores, con los cuales procuré hilvanar un texto introductorio además de lo que llamé en el reporte “*el estudio preliminar* “del trabajo, con la intención de armar un aparato crítico que sirviera como respaldo conceptual de la investigación. A la par iba traduciendo algunos textos, tomando notas, cotejando índices, revisando imágenes y datos de la compilación de libros que constituye el núcleo central del proyecto que registré para que me fuera concedido el sabático por el Consejo Divisional, todo lo cual me permitió detectar algunas discrepancias, pero también allanó el proceso para identificar ciertas coincidencias entre los diversos

autores estudiados. Esos libros quedaron consignados en la bibliografía que incluí en la parte final del reporte.

B) En resumen el problema más relevante que encontré al hacer este trabajo se refiere a una añeja discusión académica que plantea la necesidad de replantear cuándo es conveniente señalar el periodo histórico en el cual se debe hablar de la aparición de esta profesión.

Como lo indiqué en mi reporte en síntesis se pueden describir dos vertientes principales para abordar este asunto y que son las que en esencia han orientado la estructura historiográfica de los libros que reuní para desarrollar el trabajo de compilación bibliográfica.

Por un lado, vemos que hay autores que deciden remontar sus investigaciones históricas hacia etapas muy remotas que incluyen la era paleolítica en adelante, como ocurre con la obra del señor Philip Baxter Meggs por citar un ejemplo.

Por otra parte, están aquellos autores que consideran impráctico y artificioso abarcar tantos siglos para comprender al diseño gráfico tal como lo conocemos en la actualidad. Entre ellos se puede mencionar a Richard Hollis o a Alain Weill, pero sobre todo, hay que resaltar las críticas de Victor Margolin que al ahondar en varios de sus ensayos en esta problemática, -misma que abordé en el estudio preliminar de mi reporte -, remite a una postura y un sesgo cognitivo que prefiere situar ese momento en una etapa más cercana a nuestra época, enclavado a partir del surgimiento de la Revolución Industrial.

C) Con relación a los aspectos metodológicos más relevantes, a mi juicio se explican sobre todo tomando como referencia al libro del señor John A. Walker "*Design History and the history of design*", obra en la que este investigador desarrolla con amplitud los aspectos teóricos, metodológicos, semióticos, discursivos y narrativos que son peculiares de esta modalidad de estudiar la historia a partir de la perspectiva de las premisas con las que se desenvuelve el diseño en general.

En el reporte procuré asentar las características más relevantes del mencionado texto para asumirlas como antecedente de mi propia metodología de investigación.

En la página 23 del reporte anoté textualmente "*De acuerdo con este esquema la cimiento del presente trabajo estaría apegada al meta-meta discurso de la historia del diseño más que con el mero discurso del diseño*".

D) En lo vinculado al resultado parcial de mi trabajo, debo reconocer que solo logré hacer la compilación de 26 libros que abordan la temática referida, los cuales organicé de acuerdo a la clasificación que anoté en mi reporte (pág.35).

Debido a la premura del tiempo y en vista de que todo este trabajo lo tuve que postergar hasta la etapa final de mi sabático por las razones de salud que previamente expliqué, tuve que transcribir de manera literal los resúmenes que aparecen en las solapas, las contraportadas o en las introducciones de cada uno de los libros seleccionados. Me pareció importante que al menos hubiera una breve síntesis que describiera el contenido de cada una de las obras para que sirviera como

guía a aquellos que tengan la oportunidad o el deseo de consultar el contenido de este reporte.

Mi intención, - si mi estado de salud me lo permite -, es realizar esa antología a partir de decantar algunos fragmentos o capítulos de los libros, para reunirlos en esa posible conjunción de textos selectos comentados y desmenuzados a partir una línea diacrónica de tiempo o con base a temas específicos que deriven del contenido de los textos y las imágenes que los respaldan.

Confío que con ese material se obtenga el fermento necesario y la materia prima indispensable para redactar algunos artículos de divulgación o en su defecto también elaborar algunos ensayos puntuales derivados de la investigación.

Aprovecho esta oportunidad para hacer una fe de errata muy sensible (seguramente habrá otras). En la página 9 de mi reporte mencioné como uno de los pioneros de este tipo de publicaciones a Otl Aicher , cuando en realidad debí remitirme a señalar al señor Josef Müller -Brockmann, ofrezco una disculpa, lamento mucho ese error y los otros que puedan aparecer.

Quedo alerta a sus comentarios y me pongo a sus órdenes para cualquier otra observación, corrección o enmienda que ustedes juzguen necesario realizar en torno al reporte de mi periodo sabático.

De antemano agradezco la atención que se sirvan dispensarle a los puntos que he desarrollado en este escrito.

Atentamente

DCG. Manuel de la Cera Alonso y Parada
Departamento de Evaluación en el Tiempo
No. Eco. 15759

Aclaraciones para reporte de sabático - Manuel de la Cera

1 mensaje

MANUEL DE LA CERA ALONSO Y PARADA <manolo61@azc.uam.mx> 27 de octubre de 2024, 23:52
Para: mgdv@correo.azc.uam.mx, OFICINA TECNICA DIVISIONAL CYAD - <consdivcyad@azc.uam.mx>

Envío texto con las aclaraciones solicitadas

Quedo atento
Saludos cordiales y gracias de antemano

Manuel de la Cera Alonso y Parada
No. Eco: 15759

 **Aclaraciones para reporte de sabático.pdf**
59K



SACD/CYAD/472/2024
17 de julio de 2024

Mtro. Hugo Armando Carmona Maldonado
Jefa del Departamento de Evaluación
Presente

Asunto: Observación respecto al informe de periodo sabático del Mtro. Manuel de la Cera Alonso y Parada.

Por este conducto le informo que la *Comisión encargada del análisis de las solicitudes de periodos o años sabáticos y de la evaluación de los informes de actividades desarrolladas en periodos o años sabáticos y el análisis de las becas para estudios de posgrado*, revisó la documentación del informe de periodo sabático del Mtro. Manuel de la Cera Alonso y Parada y al respecto, le solicita lo siguiente:

- Entregar lo estipulado en los incisos a, b, c y d, del numeral 3 de los Lineamientos para disfrute del periodo sabático del personal académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, que a la letra dice:
 - a. Descripción de las actividades realizadas.
 - b. Resumen de los problemas abordados.
 - c. Mención de los aspectos metodológicos más relevantes.
 - d. Descripción del resultado parcial o total alcanzado.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente
Casa abierta al tiempo



Mtro. Luis Yoshiaki Ando Ashijara
Coordinador de la Comisión

c.c.p. Mtro. Manuel de la Cera Alonso y Parada. Profesor del Departamento de Evaluación

10 de julio de 2024

Ev.Hc.065.24

Mtra. Areli García González
Presidenta del H. Consejo Divisional De CyAD
Presente

Asunto: Informe de actividades en periodo sabático

Por medio de la presente solicito tenga a bien contemplar en la próxima sesión del Consejo Divisional un punto para la presentación del reporte de actividades realizadas durante el periodo sabático del **DCG. Manuel De la Cera Alonso y Parada**, cabe destacar que dicho periodo sabático fue del 11 de julio de 2022 al 10 de mayo de 2024.

Así mismo se adjunta a la presente Informe de Actividades.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

"Casa Abierta al Tiempo"

Mtro. Hugo Armando Carmona Maldonado
Jefe del Departamento de Evaluación
del Diseño en el Tiempo
CyAD



Ciudad de México a 10 de julio de 2024

Mtro. Hugo Armando Carmona Maldonado
Jefe del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

Presente

Estimado Hugo:

Enviándote un cordial saludo te hago llegar oficio de Manuel de la Cera Alonso respecto a la presentación de su reporte de sabático, para que sea remitido a la Comisión correspondiente del Consejo Divisional de CyAD. Sin más por el momento, reitero mi saludo

Atentamente

Dr. Jorge Gabriel Ortiz Leroux
Jefe de Area de Semiótica del Diseño
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo



Ciudad de México a 10 de julio de 2024

Dr. Jorge Gabriel Ortiz Leroux
Jefe de Área de Semiótica del Diseño
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

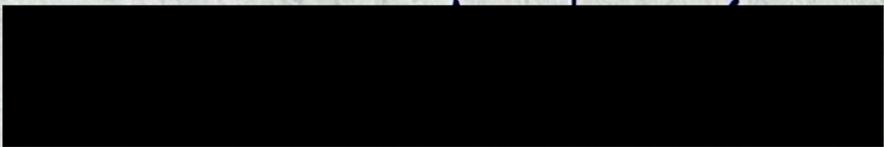
Presente

Estimado Jorge:

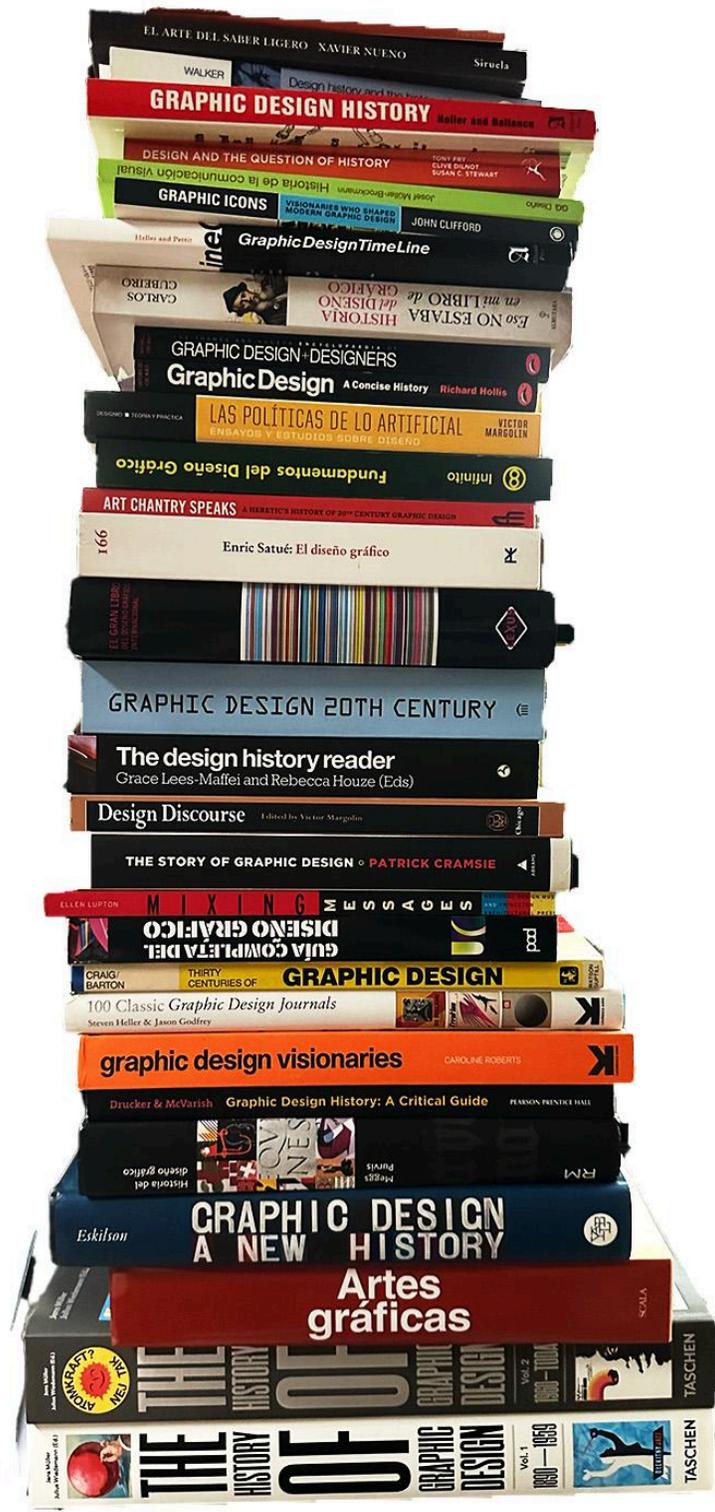
Mediante la presente misiva hago entrega de mi reporte del periodo sabático para que se realicen las gestiones correspondientes ante la jefatura de Departamento, para que el documento llegue a las instancias del Consejo Divisional que habrá de evaluarlo. De antemano agradezco la disposición para tal efecto .

Te mando un muy cordial saludo,

Atentamente


Manuel de la Cera Alonso y Parada

Profesor-Investigador de Tiempo Completo, Área de Semiótica del Diseño



Reporte de Periodo Sabático 2022-2024
Manuel de la Cera Alonso y Parada





Reporte de periodo sabático

Antología de libros de historia del diseño gráfico internacional

D.C.G. Manuel de la Cera Alonso y Parada / Julio del 2024

Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Azcapotzalco - CyAD

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

Diseño de la Comunicación Gráfica.

Preámbulo.....	4
Introducción.....	7
Fases de la investigación.....	10
Estudio preliminar.....	13
Apuntes en torno a Design and the Question of History.....	13
Apuntes vinculados a Design History and the history of design.....	16
Apuntes vinculados a Las Políticas de lo Artificial (Estudios y ensayos sobre diseño).....	24
B.) Compilación de libros para formar una antología en torno a la Historia del Diseño Gráfico Internacional.....	35
1.- Historia de la Comunicación Visual.....	36
2.- Thirty Centuries of Graphic Design (An illustrated survey).....	37
3.- The Thames and Hudson Encyclopaedia of Graphic Design and Designers....	38
4.- El diseño gráfico (desde los orígenes hasta nuestros días).....	39
5.- Historia del Diseño Gráfico.....	40
6.- Graphic Design a Concise History.....	43
7.- Graphic Design a History.....	44
8.-Graphic Design History a Critical Guide.....	45
9.- Graphic Design a New History.....	49
10 .- The Story of Graphic Design.....	51
11. Graphic Design History editado por Steven Heller y Georgette Ballance.....	53
12. Graphic Design Timeline.....	54
13. Guía completa del diseño gráfico.....	55
14. Graphic Icons (Visionaries who shaped Modern Graphic Design).....	56
15. Art Chantry Speaks (A heretic history of 20th Century Graphic Design).....	57
16. Graphic Design Vol 1 1890 – 1959.....	58
17. Graphic Design Vol 2 1960 –hoy en día.....	59
18. Graphic Design Visionaries.....	60
19. El gran libro del diseño gráfico internacional.....	61
20. Esto no estaba en mi libro de Historia del Diseño Gráfico.....	62
21. The Phaidon Archive of Graphic Design.....	63
22. 100 Graphic Design Journals.....	64
23. Graphic Design 20th Century.....	65
24. Artes Gráficas.....	66
25. Pioneers of Modern Graphic Design. A Complete History.....	67
Comentario final.....	69
Bibliografía y citas.....	70

Preámbulo

En la era de las comunicaciones instantáneas y de los mensajes cortos e inmediatos , permeados en infinidad de ocasiones por la frivolidad , el sensacionalismo , la mofa o las trivialidades que circulan masivamente a través de las redes sociales y en donde la competencia por la búsqueda de la atención de los cibernautas es feroz y voraz, parecería que el espacio para la reflexión, el análisis y la historia , pasan en la preocupación de la mayoría de la gente, en el mejor de los casos a un plano secundario , cuando no a la irrelevancia total .

Eso no implica que el peso específico de la historia carezca de importancia para la comprensión del devenir de la comunicación y para asir mejor nuestro presente, aunque todo apunta a que su estudio se encuentra cada vez más limitado y acotado dentro de los sectores académicos e intelectuales . No es fácil comprender las causas profundas del distanciamiento que existe entre la mayoría de la población y la historia. Una posible explicación de este fenómeno podría atribuirse al cada vez mayor desapego que se percibe entre una inmensa cantidad de gente de casi todo el mundo , en torno al hábito de la lectura . No me extenderé más en este tópico ya que aunque es necesario tomarlo en consideración , no constituye el objeto de estudio de mi investigación.

Ni hablar del caso particular de la historia del diseño gráfico , que es una especialidad que aun ante los ojos de ciertos sectores de la comunidad académica vinculada al tema, es considerada como una actividad o un género menor de la historia, la cual, de acuerdo a esos criterios , debería encuadrarse como un subgénero de la historia del arte o de la historia de la arquitectura y no como un cuerpo integrado de investigaciones que por su configuración constituya una rama robusta del estudio de la cultura , con carácter propio , articulado con base a sus peculiaridades específicas e integradas con el rigor académico indispensable para ser tomada en cuenta con mayor seriedad.

No es extraño que para la gente común y corriente , el estudio de la historia del diseño gráfico , carezca de interés . La producción gigantesca derivada del trabajo del diseño

gráfico circula alrededor del mundo como una comunicación que todos dan por sentada , sin preocuparse mayormente por quiénes fueron los que la idearon o la crearon .

Después de todo , mucho de lo que se genera en el ámbito del diseño gráfico termina eventualmente en la basura como objetos de desecho cotidiano , basta pensar en los empaques , las etiquetas y otros productos de comunicación y consumo efímeros .

Claro está que también hay diseños que por su calidad, innovación o trascendencia simbólica, son dignos de figurar en los museos y por supuesto, de formar parte del repertorio de imágenes que aparecen en los libros de historia de esta materia y desde luego son merecedores de pasar a la posteridad.

Pese a ello , el reconocimiento social que el diseño gráfico amerita, escapa del centro de atención de la mayor parte de la sociedad que aunque aprecia sus cualidades formales y su utilidad , tiende a no darles el valor necesario .

Esta minusvaloración de la historia del diseño gráfico , que ciertamente no llega al extremo del desprecio, tal como se demostrará en el presente trabajo , no debería ser así en realidad. Aunque si nos lo pensamos bien , no es del todo rara , después de todo ¿ a cuántos de nosotros nos interesa por ejemplo la historia de la ortodoncia o de la veterinaria ? Supongo que no a muchos. ¿ Por qué razón habría de ser distinto en el caso del diseño gráfico ?

De cualquier manera, los libros de historia del diseño gráfico cuentan con un valor agregado que es el de ser siempre atractivos para la mirada y como están compuestos con una cantidad importante de imágenes mismas que forman parte de uno u otro modo del imaginario colectivo , tienen la cualidad de permanecer más fácilmente en la memoria de las personas.

La historia del diseño gráfico ha sido realizada en la mayoría de los casos por los propios diseñadores que han invertido parte de su tiempo en hurgar los orígenes de su profesión . El hecho de que ninguno de ellos sean propiamente historiadores profesionales a la manera de un Eric Hobsbawm o un Ernst Gombrich, por citar un par de nombres célebres, no los desacredita de ninguna manera , ni en el rigor , ni en el valor de los hallazgos y tampoco en el uso de las diversas metodologías con las que

han orientado sus esfuerzos al momento de encarar y desentrañar sus pesquisas históricas.

Es cierto que todas las investigaciones históricas en torno al diseño gráfico se basan fundamentalmente en rastrear un cúmulo gigantesco de imágenes , lo cual es un denominador común de todas ellas , lo que las dota de un sesgo particular muy característico en el método de estudio empleado , que es altamente significativo y esencial para entender el sentido que este tipo de libros tienen , y también porque ponen de relieve la naturaleza inherente de este objeto de estudio e investigación.

No es concebible una historia del diseño gráfico sin el respaldo de imágenes e ilustraciones o fotografías.

Todos los libros que revisé a lo largo de este trabajo , cuentan con ese sustento visual . Algunas reproducen las imágenes con una calidad extraordinaria , a todo color y con una alta resolución. Otras en cambio , emplean técnicas de reproducción menos fieles ya que solo se utilizan en algunos de los libros , como pequeñas y en ocasiones vagas referencias visuales de los textos , impresas en blanco y negro . Pero a fin de cuentas todos estos libros recurren al apoyo de las imágenes como un insumo medular para redondear sus narraciones.

La mera y exclusiva narración sólo es indispensable para el caso de personas invidentes.

Estoy convencido de que el diseño gráfico , desde que en 1922 W.A. Dwiggins en un ensayo que escribió para el *Boston Evening Transcript* acuñó el término para describir en uno solo las distintas labores y oficios que él desempeñaba y que en aquel entonces se conocían como diseño comercial , rotulista , diseño publicitario , diagramador , dibujante técnico , y otros nombres similares , es una profesión socialmente reconocida en su especificidad , sobre todo después de que fue aceptada como tal tras el término de la Segunda Guerra Mundial .

Sin embargo , es una de las profesiones que más cambios ha sufrido a raíz de la evolución tecnológica. Las transmutaciones que la práctica del diseño gráfico ha experimentado en los años recientes hacen pensar a muchos que este oficio es una cuestión que se resuelve con base en soluciones formalistas auto gestadas y con el simple dominio de ciertos paquetes digitales . Esta circunstancia ha puesto

nuevamente en entredicho las características particulares del diseño , de sus métodos y de sus procesos de trabajo que se hallan tan diversificadas en una multiplicidad de proyectos tan variados en la actualidad, que podría afirmarse que esta profesión atraviesa por una especie de crisis de identidad . Es por ello que hoy , más que nunca , es sumamente relevante anclar nuestra aproximación en torno a su práctica con base al estudio de su historia, para así , adentrándonos en sus raíces , intentar aclarar muchas confusiones. Estimo que una antología de libros como la que se aborda en este trabajo puede tener un papel coadyuvante para tal propósito.

Introducción

En el verano de 1988 , siendo yo un joven profesor que en aquel lejano año ya se había integrado a la docencia a través de la modalidad del concurso de oposición para trabajar en la UAM , tuve la oportunidad durante las vacaciones de mitad del año de realizar un viaje a Europa que para mí fue memorable .

Hacia poco tiempo que había yo egresado de la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica que estudié en la Unidad Azcapotzalco de la referida universidad.

En mí bullían una gran variedad de inquietudes relacionadas con mi futuro y muchas otras vinculadas con el ejercicio de mi profesión y de mi docencia .

En concreto , me interesaba conocer más a fondo los antecedentes acerca de la historia de la carrera que había elegido estudiar .

Es conveniente aclarar que en la estructura curricular de plan de estudios de la licenciatura de aquel entonces , no existía ninguna unidad de enseñanza y aprendizaje que se ocupara de impartir o revisar la historia del diseño en general , ni tampoco la específica del diseño de la comunicación gráfica.

Hasta donde recuerdo , no había en mi entorno cercano ningún libro que se ocupara del tema . Al menos yo no lo conocía. No sé si algunos de mis compañeros de clases tenían alguna noción al respecto , pero si no me falla la memoria, nunca ni ellos ni mis profesores me la mencionaron .

Sin duda , en mi formación había un hueco que era necesario llenar. Durante aquel viaje que antes comenté , en uno de mis múltiples recorridos me topé en una librería londinense con un libro que todavía conservo y atesoro. Se trata del que escribieron *James Craig y Bruce Barton* intitulado “ *Thirty Centuries of Graphic Design* “. Al verlo me apresuré a hojearlo y no dudé en comprarlo.

Por fin había hallado una obra que se encargaba de presentar el decurso del diseño gráfico mediante imágenes descriptivas que acompañaban a un texto bien redactado , que está documentado con una notable amplitud de datos .

Debo reconocer que para mí ese fue un momento de regocijo que se asemejaba mucho a un epifanía largamente anhelada .

Más adelante en ese mismo viaje, uno de mis destinos fue visitar la ciudad de Madrid . En esa hermosa capital europea tuve la suerte de adentrarme en varios de sus famosos museos y en uno de ellos, quizá uno no tan célebre , me llevé otra agradable sorpresa.

Al terminar de recorrer el Museo Universitario de Arte Contemporáneo , pasé a la librería del lugar. Al revisar sus anaqueles en uno de ellos se ofrecía un vistoso y voluminoso libro diseñado con una portada blanca que trataba nada menos que el asunto de la historia del diseño gráfico. Lo mejor para mí es que estaba escrita en español . Era la primera edición del hoy ya muy conocido, consultado y reeditado libro de *Enric Satué* “ *La historia del diseño gráfico . Desde sus orígenes hasta nuestros días* “. Después supe que aquella espectacular portada había sido diseñada por Daniel Gil , que por ese tiempo se encargaba de realizar todas las cubiertas de Alianza Editorial , labor que tras la muerte del maestro Gil , viene desarrollando con gran atingencia Manuel Estrada . Este estupendo diseñador español a quien hemos tenido el gusto de escuchar un par de veces en algunas de sus conferencias magistrales impartidas en los auditorios de nuestra universidad , es la prueba viviente de cómo se van hilvanando los sucesos en la historia del diseño gráfico , ya que al ser él quien ha resguardado el legado del maestro Gil , dándole solución de continuidad a la calidad de las portadas del sello para el cual trabaja, está preservando una tradición editorial histórica.

Sobra decir que mi entusiasmo al conocer el libro de Satué se incrementó en virtud de que había adquirido no sólo un texto que por su extensión, ilustraciones y el contenido

de sus capítulos , era a mi entender , un auténtico tratado del tema histórico que tanto me interesaba averiguar.

Esos textos no circulaban en ese tiempo por las librerías mexicanas, así que yo me sentía muy afortunado de tener acceso a ellos gracias a ese viaje.

En efecto ambos libros son de los primeros que se abocaron a estudiar la historia del diseño gráfico, aunque el pionero en este tema fue Otl Aicher que desde 1971 había publicado una *Historia de la Comunicación Visual* , aunque debemos destacar el hecho de que Nikolaus Pevsner había editado desde 1936 una obra llamada “ Pioneros del Diseño Moderno “ que si bien se enfocaba en otras ramas del diseño como la arquitectura y el diseño industrial , abría la puerta para explorar nuevas alternativas del modo de hacer y narrar la historia desde la perspectiva de la esfera del diseño .

Mauricio Vitta (2021) en su libro “ *El Proyecto de la belleza* “ (El diseño entre el arte y la técnica) ha escrito lo siguiente en relación con este libro de Pevsner :

... De todos modos , el texto de Pevsner se convirtió en un baluarte de la cultura proyectual. Representó una suerte de manifiesto del diseño moderno y , a pesar de su fuerte connotación teleológica (el diseño industrial era considerado como una finalidad ineludible de la historia , ya contenida en sus nebulosos comienzos) y de una estructura de argumentación tendiente a adaptar los datos de hecho a la tesis de fondo, sigue representando un esencial aporte teórico e histórico para la reflexión en torno de la arquitectura y el diseño contemporáneo ... (pág . 18 y 19)

Bien señala el señor Vitta más adelante que “ *la historia del diseño fue desde entonces la historia de un campo proyectual cada vez más definido y que , en la segunda mitad del siglo XX, se constituyó como una auténtica disciplina dotada de un saber y de un ámbito de competencia que lo convirtió en una profesión bien posicionada en la dinámica económica contemporánea. “ ... (pág 19)*

Estas sabias palabras del señor Vitta pueden hacerse extensivas hacia la esfera del diseño gráfico , especialmente cuando nos referimos a obras de la envergadura

histórica como las que emprendieron investigadores como Philip B. Meggs, Enric Satué o Stephen Eskilson por mencionar solo a algunos.

Volviendo a los libros sobre la historia del diseño gráfico , un dato que yo desconocía en ese momento, es que Philip Baxter Meggs había realizado el gran aporte inicial sobre este asunto en 1983, el cual logró alcanzar notoriedad a nivel mundial con esta temática.

Por fortuna , esa obra se tradujo al español y salió a la venta en México con el respaldo de la editorial Trillas . Después, tras la muerte del señor Meggs se han hecho otras reediciones actualizadas y mejoradas por su colega Alston Purvis de las que más adelante hablaré.

Con el paso de los años fueron apareciendo otras ediciones de distintos autores que enriquecieron el panorama y ampliaron el horizonte en torno a los estudios e investigaciones vinculadas con el diseño gráfico y su historia . Muchas de ellas forman parte de la compilación realizada para el presente trabajo .

Al estar imbuido en esa inercia fui descubriendo un conjunto de libros con los cuales se puede conformar la antología que propuse realizar durante mi periodo sabático.

Pasaré ahora a explicar las fases de mi investigación.

Fases de la investigación

- 1.) *Una primera fase* de mi investigación fue la de abreviar en una serie de ensayos, textos y libros teóricos con los cuales se pudiera armar un aparato crítico y un estudio preliminar que me sirvieran para entender mejor el contexto de la temática que abordaría y que me permitieran además profundizar en el contexto de las polémicas y los debates académicos, así como con las vicisitudes que este tipo de investigaciones entrañan a nivel conceptual y como método de trabajo .

2.) *Recopilación de material asociado al objeto de estudio.*

En esta fase , el trabajo consistió en hacer una búsqueda de los textos que encontré disponibles , para estudiar y documentar la historia del diseño gráfico mundial.

Decidí , apegado a mi gran aprecio por los libros impresos , que la información que obtuviera debería estar editada e impresa de preferencia en forma de libros.

Esta modalidad puede parecer anacrónica dadas las condiciones actuales del avance tecnológico , pero por otra parte al alejarme de la nube cibernética e ir directamente a las fuentes impresas , sentía yo que mi trabajo se asentaba en elementos tangibles que para mí son siempre preferibles para estos fines.

Hallé más material del que imaginaba que existía . No pude obtenerlo todo , evidentemente , pero sumé la nada despreciable cantidad de 26 libros que despliegan en sus páginas, de formas distintas, la historia del diseño gráfico internacional.

Descarté una gran cantidad de libros que abonan a la temática referida ya que se trata de obras de carácter histórico pero que se enfocan en temas muy específicos , por ejemplo libros que nos hablan en concreto sobre el diseño alemán , el diseño mexicano o el diseño suizo , u otros que se remiten a la biografía y los diseños de personajes conspicuos como Paul Rand, Saul Bass, Massin , Joseph Müller Brockmann , Milton Glaser,etc.

Es verdad que dichas obras abonan al conocimiento de la historia del diseño gráfico , pero incluirlos en mi selección habría rebasado los límites de mi investigación.

3.) *Análisis comparado del contenido del material seleccionado*

A través de desglosar y comparar los índices y el contenido de cada obra seleccionada, es posible advertir los diferentes enfoques y los diversos periodos que cada autor maneja en sus respectivas obras, así como sus procesos metodológicos y sus criterios historiográficos.

La manera en que cada autor estructura y orienta su obra es en sí misma muy reveladora , pero resulta aún más interesante y enriquecedor , observar la panorámica completa al integrar y comparar los contenidos y los periodos o etapas históricas que cada texto documenta.

4.) Clasificación de las obras de acuerdo a parámetros históricos

Esta clasificación es relevante en la medida que nos permite rastrear el sesgo cognitivo y la determinación ideológica que cada autor da a su trabajo en relación al momento en que desde su perspectiva , el inicio de la historia del diseño gráfico debe ser situada en el tiempo.

Podemos agrupar en dos grandes tendencias la forma de encarar esta cuestión. Aquellos autores que realizan una investigación de más largo aliento en los términos de los periodos históricos tan remotos que revisan, y aquellos otros que parten de un momento más cercano a nuestra época , generalmente asociado con la aparición de la Revolución Industrial o con los inicios del siglo XX .

En un segundo momento de esta fase decidí agrupar al conjunto de libros de acuerdo a sus características particulares en seis grandes apartados .

a.- Libros de largo aliento cuya característica principal es que llevan la investigación hasta la prehistoria en la era paleolítica .

b.- Libros pioneros en el tema estudiado

c.- Libros con una perspectiva moderna

d.- Libros estructurados de acuerdo a un enfoque cronológico , con base a una línea de tiempo o con un orden alfabético .

e.- Libros que presentan una historia alternativa o no convencional

f.- Libros cuyo sustento principal son las imágenes y contienen textos muy breves.

Estudio preliminar

Apuntes en torno a **Design and the Question of History**

Uno de los libros que revisé para tener una perspectiva teórica en mi investigación fue "*Design and the Question of History*".

Se trata de una obra en la que colaboraron tres autores, *Tony Fry, Clive Dilnot y Susan S. Stewart*. Cada uno de ellos redactó un ensayo para este volumen. En conjunto los tres textos buscan profundizar, mediante sus disquisiciones e hipótesis, en la compleja relación entre el diseño y la historia desde la óptica de sus variadas perspectivas críticas y teóricas.

A grandes rasgos podemos resumir sus principales aportaciones en 5 grandes puntos.

a.- La contextualización histórica del diseño

Los autores examinan la forma en la que el diseño ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, tomando en cuenta factores esenciales como son los cambios sociales, políticos y económicos.

Tony Fry menciona que la historia como narración, nunca se crea al azar ya que es siempre producto de una intención.

Desde su punto de vista como quiera que se le presente, el pasado llega de manera parcial o incompleto. Siempre hay algo que no se contó, algo olvidado o algo incumplido. Reconocer esto en la práctica implica trabajar desde una posición interpretativa explícitamente declarada. De acuerdo con este autor, las narrativas históricas de mundos plurales (más que de un mundo singular) están profundamente imbricadas en la manera en que se produjeron el cambio y el progreso, y cómo estos a su vez fueron representados y comprendidos.

En ese sentido, la historia ha sido un espacio de conflicto caracterizado por diversas rutas diferentes que comportan las llamadas "guerras culturales", es decir, fenómenos como el colonialismo contra la decolonización, la tradición contra el postestructuralismo, el humanismo contra el posthumanismo e incluso el antihumanismo.

Lo que esto implica y enfatiza es que la creación y el uso de la historia es profundamente ideológico y político.

Así que es importante señalar que la “ historia mundial “ no es nunca la de un único mundo , sino la historia de lugares específicos.

b.- Crítica a las narrativas del progreso y la modernidad

Los tres autores cuestionan las narrativas lineales del progreso y la modernidad que con frecuencia dominan el discurso del diseño y de la historia bajo una visión eurocentrista.

Dilnot señala que el diseño tiene que pensar en la historia porque el diseño surge en el contexto del tiempo, el precio que pagamos por eludir estas cuestiones puede denominarse como “ el peso muerto de la historia “, a su vez indica que el precio que pagamos no es propiamente el perder el “ peso de la historia “ como tal , sino más bien lo que obtenemos es la certidumbre de una

“ ligereza existencial “ con respecto al futuro como proyecto.

En su extenso ensayo, Dilnot (2015) cita a J.M. Bernstein cuando anota lo siguiente :

... “ Sin una filosofía de la historia, el presente se reduciría a ser una escarpada actualidad sin ninguna potencialidad, el principio de identidad sería un destino ciego , listo para devorar la falta de identidad y el trabajo del filósofo se reduciría para siempre en una reticencia en torno a lo que elude “ ... (Dilnot et Al. 2015, pág.138)

De tal suerte que para el señor Dilnot pensar la historia – nuestra historia – es entonces pensar lo artificial como el reino de lo posible y es pensar al “ artificio “ como el terreno de una metafísica no menos segura que aquella que emana de la naturaleza sujeta a los procedimientos del método científico. A su juicio la endémica contingencia de lo artificial es por ello , de forma paradójica , la única certeza o base cierta de nuestra posibilidad de convertirnos finalmente en seres humanos .

Para él pensar en términos históricos no significa la mera contemplación de datos, sino la intervención crítica en la interpretación de esa información.

De tal modo que la historia opere como una acción productiva , como una poiesis que actué en el espacio de lo posible y que encuentra sus límites fuera de sí mismo .

La poiesis se caracteriza por revelar la posibilidad de materializar o concretar los efectos de la praxis .

En la segunda parte de su amplio ensayo el señor Dilnot pone mucho énfasis en describir a lo artificial como una nueva cualidad y condición histórica a la cual divide en tres grandes periodos :

La etapa del trabajo manual que va desde nuestra evolución como homínidos hasta el año 1800.

Luego lo que denomina como una *etapa de transición* que va de la Revolución Industrial de 1800 al año 2000 y finalmente *el momento actual* en la que hemos entrado en la era del “ **artificio como mundo** “ . Todo artificio es esencialmente “ mediación “ , acota este autor.

c.- Ética y responsabilidad del diseñador

En síntesis los tres ensayos plantean una serie de interrogantes en torno al papel que debe jugar el diseñador dentro de la sociedad contemporánea , en especial en problemas como los de la sustentabilidad ambiental , la responsabilidad social y la ética profesional .

Para los tres es clave que los diseñadores reflexionen a partir de la historia sobre las consecuencias a largo plazo de sus procesos y prácticas para que a partir de ahí tomen decisiones desde un punto de vista crítico y responsable.

d.- Globalización y diversidad cultural

Los tres autores examinan al proceso de la globalización como un factor que ha influido en el desarrollo del diseño, ya que ha facilitado los intercambios comerciales pero también ha planteado nuevos desafíos que inducen inercias de homogenización de la cultura que suelen ser indeseables.

En la opinión de estos autores el diseño debe convertirse en un agente de resistencia cultural que a su vez promueva los valores de la diversidad y la pluralidad en un mundo cada vez más interconectado por la tecnología y la globalización , que enfrenta retos

formidables que pueden poner en riesgo la viabilidad misma de la existencia en el planeta.

e.- El futuro del diseño y las perspectivas críticas

De acuerdo a Susan C. Stewart el diseño será clave en el desenvolvimiento del futuro . Sin embargo , uno de los componentes primordiales para encarar las discusiones en torno a ese futuro , en su opinión está ausente y esa es la historia.

La historia de acuerdo a esta autora es clave para movilizar y redirigir al diseño.

A su vez , Fry desarrolla el concepto de la defuturización (“ defuturing “) que es en última instancia una advertencia que cuestiona el papel del diseño en la potencial destrucción del mundo.

Este término remite o se asocia con la capacidad de comprensión de que vivimos en un mundo que nos está quitando el futuro a nosotros mismos y a otros seres no humanos.

En suma este libro nos habla de la intersección entre el diseño y la historia , planteando nuevas posibilidades de entender y practicar el diseño en el siglo XXI .

Las reflexiones de estos tres autores apuntan hacia el futuro del diseño sobre la base de una posición crítica en un mundo cada vez más problematizado y complejo por lo cual es necesario asimilar con atención sus argumentos.

Apuntes vinculados a Design History and the history of design

El siguiente libro que consulté como referencia teórica y metodológica fue el realizado por el finado señor *John A. Walker* que se publicó en el año de 1989 .

Se trata de un amplio estudio en torno a la especificidad de las investigaciones históricas del diseño.

Un primer matiz que subraya este autor es que no es lo mismo hablar del diseño en el contexto de la historia que hacer la historia del diseño propiamente dicha .

Si bien se trata de dos aristas que confluyen en última instancia en la misma desembocadura , que es conocer lo mejor posible la historicidad del diseño , sus

métodos y enfoques son distintos , ya que aunque pueden complementarse , generan narrativas distintas en función de la manera que tienen de desplegar las singularidades del objeto de estudio .

Este libro contempla los diversos modos de hacer la historia del diseño , en particular refiriéndose a los métodos de análisis empleados para tal finalidad.

De acuerdo al señor Walker cualquier compilación de un tema tan variado y heterogéneo tiene que lidiar en algún grado con un enfoque eclético y plural en el sentido de que hay que tomar en cuenta y conciliar los diversos métodos y aproximaciones analíticas de la manera más objetiva posible.

El diseño es un campo particularmente fértil , cuya cambiante temática , es para el historiador un motivo propicio para analizar los puntos de intersección y mediación que existen entre diferentes esferas , esto es, entre arte e industria, creatividad y comercio, manufactureras y consumidores.

En el diseño intervienen aristas que consideran aspectos de estilo y de funcionalidad, de los artefactos materiales y de los deseos humanos, así como sus emociones.

Sirve para saciar algunas de las aspiraciones más idealistas y utópicas , aunque también con frecuencia algunas de las más negativas que se derivan de los impulsos más destructivos del género humano. En razón de lo cual, la labor del historiador del diseño requiere de la familiaridad y el compromiso con el conocimiento de los tópicos y especializaciones que le permitan desarrollar mejor sus faenas.

Es vital a juicio de este autor distinguir con claridad los conceptos de la " historia del diseño " del concepto " historiar al diseño " .

Si bien la frase , "la historia del diseño " podría implicar que existe un objeto de estudio homogéneo , en la práctica no existe un único enfoque con el cual todos nos pongamos de acuerdo . Siempre se encontrarán múltiples historias , materializadas en distintos idiomas , medios y formas de presentación, por ejemplo, a través de ensayos con diapositivas, diagramas, artículos, tablas cronológicas , esquemas, programas de radio o TV , documentales, etc.

De tal manera , que cada historia del diseño representa siempre un ángulo específico del tema. Seleccionar es inevitable a la hora de hacer y redactar las historias del diseño .

Algunos autores ponen más énfasis en ciertos aspectos o datos, y otros los pasan por alto o les otorgan una menor relevancia.

La problemática del diseño (*problématique*) es un término empleado por los filósofos franceses , en especial Louis Althusser, que sirve para describir el bagaje teórico e ideológico a través del cual una determinada disciplina obtiene su significado específico y su valor intrínseco. Hay que prestar atención , al momento de abordarla , no solo a lo que se menciona , sino también a lo que no se menciona u omite.

El señor Walker divide en su libro los tópicos que hay que considerar al adentrarse en el estudio y la investigación de la historia del diseño.

Para alcanzar los objetivos que se trazan en una labor de esta naturaleza hay que considerar los siguientes factores y componentes :

Estudios empíricos ; ir directamente a revisar los diferentes artefactos y registrarlos mediante fotografías , modelos, maquetas, planos , prototipos , y esquemas asociados a esos artefactos es parte de ese acercamiento empírico.

Este tipo de investigación involucra una experiencia directa y una observación de primera mano mediante la aproximación a ejemplos concretos.

Es esencial para los historiadores del diseño examinar los bienes del diseño y sus edificaciones “ en su propia carne “, en la medida de lo posible, ya que de esa manera se revela lo que otras fuentes secundarias no pueden brindar como por ejemplo las simples fotografías o las reproducciones. Una vez que este material ha sido examinado , descrito y categorizado, clasificado y comparado, el historiador puede tener la confianza suficiente para realizar algunas generalizaciones que lo conduzcan a perfilar ciertas inducciones (más que deducciones) derivadas de los propios materiales estudiados.

El ejemplo más conspicuo de este tipo de investigación en el terreno de la arquitectura lo realizó Nikolas Pevsner , cuyo trabajo se editó en 46 volúmenes de la editorial británica “ Pinguin Books “ llamado “ *Buildings of England* “.

Dentro de los estudios empíricos también es válido en ocasiones recurrir a la tradición oral como fuente de información directa.

Clasificar : categorizar y clasificar son operaciones intelectuales mediante las cuales los científicos de la naturaleza logran reducir y sintetizar la inconmensurable información que van descubriendo sobre los fenómenos naturales , para manejarlos en proporciones más controlables , y para dotarlas de un cierto orden derivado de su infinita variedad.

Cualquier artefacto complejo posee una serie de cualidades (forma , color , tamaño, proporción, material, propósito, etc.) que le permiten al investigador clasificarlos de acuerdo a las características de esos diversos atributos.

La elección de la clasificación depende claramente de los objetivos de cada historiador. Existen tres categorías que los historiadores del diseño suelen favorecer :

El material , la tipología y el estilo.

Se puede hacer una progresión que vaya de lo simple a lo complejo, de lo homogéneo a lo heterogéneo. Se puede clasificar de acuerdo a la función del objeto de diseño o a la época en la que se produjo.

Los criterios pueden variar, pero en todo caso, lo importante es tener a la mano una metodología apropiada para realizar clasificaciones significativas.

Realizar investigación y compartirla ; los historiadores estudian documentos e imágenes que se conservan en archivos, bibliotecas, museos, colecciones privadas , etc. con el objetivo de acumular información vinculada con todos los aspectos relativos a la producción , el consumo, la comercialización y la distribución de los bienes que produce el diseño .

Algunos académicos establecen “ bancos de datos “ y “ bibliotecas especializadas “. Otros realizan entrevistas con diseñadores , con productores y con los consumidores. Todos leen artículos y libros con el propósito de incrementar su conocimiento del diseño en el contexto socioeconómico en el cual esta actividad surge.

Trabajo teórico ; los historiadores categorizan , clasifican , comparan , interpretan , analizan y evalúan a los artefactos del diseño .

Desarrollan conceptos , teorías y métodos específicos para la historia del diseño , aunque también toman prestados conceptos e ideas de otras disciplinas académicas. Eso refleja los límites y los afanes de la historia del diseño.

Apoyarse en la teoría es útil para desarrollar un trabajo teórico que servirá para redactar una mejor historia del diseño.

No se trata aquí de realizar una “ teoría del diseño “ aunque desde luego sea de interés para el historiador del diseño.

Aunque se puede distinguir la diferencia entre la teoría y la historia , la oposición que existe entre ellas no debe ser exagerada ya que de hecho son interdisciplinarias e interdependientes.

Los datos que arroja la historia requieren necesariamente de un sustrato teórico que los sustenten y los permitan interpretar.

Tal como lo señala el señor Vitta (2021) en la obra previamente citada : *“ la naturaleza multiforme del diseño hace que su historia se presente articulada de un modo semejante, a tal punto que cualquier reconstrucción de sus alternativas debe manifestar de entrada a qué modelo teórico está haciendo referencia. “* (Vitta; 2021 pag.20)

Redactar y comunicar ; los historiadores del diseño realizan compilaciones e inventarios, catálogos e índices, antologías, etc.

Redactan tratados de orden académico, pero también escriben artículos de divulgación y libros más populares y accesibles. Igualmente organizan exposiciones y escriben catálogos e introducciones para las mismas. Dan conferencias y asesoran en la producción de programas de televisión , radio , películas , documentales y otros medios audiovisuales , con el propósito de divulgar sus hallazgos e investigaciones .

Actividades profesionales; los historiadores del diseño integran organizaciones , y promueven conferencias y eventos para divulgar su disciplina de estudio . Fundan publicaciones, periódicos y participan en comités de instituciones educativas.

Empleo ; algunos historiadores son académicos privados o trabajan de manera independiente. Otros trabajan como curadores en museos o para empresas o archivos. La mayoría enseñan la “ historia del diseño “ en politécnicos, escuelas de diseño o en universidades.

La ventaja de realizar este listado consiste en hacernos ver que la historia del diseño no es ni unitaria ni homogénea , por lo cual en esencia, no puede ser definida de manera definitiva , ni tampoco de modo concluyente .

Lenguaje, representación e imagen

Más adelante en su libro el señor Walker se concentra en revisar algunos aspectos que involucran a los medios de transmisión de la historia. El manejo del lenguaje escrito combinado con el manejo de imágenes , propicia un muy peculiar discurso mixto de palabras e imágenes , que sirve como una de las herramientas principales para transferir la información en la historia del diseño gráfico.

El lenguaje escrito o hablado es desde luego el principal medio a través del cual los historiadores se comunican con sus audiencias, sin embargo, el uso de imágenes , diagramas, ilustraciones, reproducciones , y otros medios visuales, son recursos de los que todos ellos echan mano al momento de plasmar en sus obras sus investigaciones históricas .

Las imágenes no son solo elementos de comunicación para los historiadores del diseño, con frecuencia, las propias imágenes se convierten en el objeto de estudio (en especial en la historia del diseño gráfico) .

Las palabras son ciertamente un vehículo primordial de comunicación pero en el caso del diseño surge de manera natural y espontánea la pregunta de si las palabras alcanzan para describir ciertas propiedades o atributos de los objetos de diseño.

¿ Qué tan exacta puede ser la descripción de un objeto de diseño recurriendo solo a las palabras ? ¿ Cómo expresar con palabras las sensaciones que nos producen los colores, las texturas , las formas o los materiales de un determinado diseño ?

Es por ello que muchos historiadores del diseño recurren a las fuentes de representación para economizar la extensión de sus descripciones realizadas con palabras. Las imágenes en ese sentido son una especie de traslaciones de los objetos en los términos de su medio de reproducción y de su nivel de iconicidad. Pese a ello, ninguna imagen puede suplantar al objeto en sí mismo, a no ser que la imagen como tal sea el objeto de estudio y su reproducción sea fiel a la original, como ocurre muchas veces con algunas de las que aparecen en los libros de la historia del diseño gráfico.

Las imágenes juegan un papel crucial en nuestra época (circulan millones de ellas diariamente) sobre todo en la venta de productos y marcas, que se incorporan al imaginario colectivo, estableciendo parámetros de estilos de vida y de valores de consumo.

La historia del diseño está enzarzada directamente con productos culturales o artificios, de forma tal que esta disciplina utiliza palabras e imágenes para referirse a los artefactos que son en sí mismos signos de una determinada época, lo cual implica el indispensable manejo de un lenguaje particular

que permita codificarlos y decodificarlos. Es en este punto cuando las herramientas de la semiótica como instrumentos de análisis, resultan de gran utilidad.

El diseño puede ser descrito metafóricamente como un “ discurso “ en el sentido de que el flujo de objetos, documentos y los comentarios que se generan en torno a las actividades de su ejercicio relacionadas con los clientes, las instituciones con las que se involucra, su difusión, la enseñanza y otros varios aspectos de su cotidianidad pueden ser englobadas bajo la noción de una “práctica discursiva“ que en ocasiones maneja “meta-lenguajes “ entendidos estos como aquellos sistemas de signos que se emplean para hablar de otros lenguajes.

El señor Walker plantea mediante un esquema las siguientes variaciones del discurso vinculadas con la historia del diseño :

1 - El discurso del diseño –se refiere a los bienes que produce el diseño además de los conceptos, los métodos y las teorías usadas por los diseñadores.

2 - El meta discurso de textos e imágenes sobre el diseño – se refiere a reportajes, anuncios, reportes de consumidores, revistas de marca, etc.

3- *El meta-meta discurso* son los textos redactados por historiadores del diseño vinculados con los niveles 1 y 2

4 - *El meta-meta-meta discurso de escritos sobre textos de historia del diseño* – se refiere en última instancia a la historiografía del diseño .

De acuerdo con este esquema la cimiento del presente trabajo estaría apegada al meta –meta discurso de la historia del diseño más que con el mero “ discurso del diseño “ .

Vale la pena recuperar algunas observaciones del señor Walker sobre la historia del diseño antes de cerrar este capítulo del presente reporte.

Walker centra algunas de sus reflexiones en “ la historia de la historia del diseño “ , recordando que la historia varía de país en país, en algunos de ellos existe un número considerable de historiadores del diseño , mientras que en otros hay algunos individuos aislados luchando por obtener algún reconocimiento y apoyo por su trabajo .

En un momento de su libro este autor se plantea la siguiente interrogante

¿ la historia del diseño es una disciplina neutra ?

A lo que él mismo responde aseverando que nadie escapa al hecho de suscribir ideologías políticas que influyen de manera inevitable en la orientación de los textos.

Como podemos apreciar , la postura de este investigador entra en sintonía con los autores que previamente revisamos en este mismo trabajo .

Para él, el valor de la historia debe desplegarse siempre a partir de algunos cuestionamientos fundamentales atendiendo en particular a las siguientes preguntas :

¿ A qué intereses sirven los textos históricos ? y sobre todo también ¿ a quién van dirigidos ?

En síntesis para él la historia del diseño juega un papel fundamental en el desarrollo del “ discurso del diseño “ .

Apuntes vinculados a Las Políticas de lo Artificial

(Estudios y ensayos sobre diseño)

En este libro *Victor Margolin* desarrolla una serie de ensayos que tienen que ver con el diseño propiamente dicho y otros con los que se escribe en torno al diseño .

Para los fines del presente trabajo el capítulo de ese libro que nos interesa revisar y analizar es el segundo , en concreto el apartado que se refiere a

“ Los problemas narrativos de la historia del diseño gráfico “ .

De entrada acudiremos a una de las citas que emplea el señor Margolin (2000) cuando comenta que *“ ... Hayden White identificó tres tipos de representación histórica., los anales, las crónicas y la propia historia . De ellos , sostiene, solamente la historia tiene el potencial de alcanzar un cierre narrativo ... lograr que los acontecimientos reales muestren una imagen de la vida con una coherencia, una integridad , una plenitud y un cierre que sólo son y pueden ser imaginarios (El estudio de las formas narrativas es un campo diferenciado de investigación denominado “ narratología “ (David Carrier “ On Narratology “...*

Hayden White “ The Value of Narrativity in the Representation of Reality “)

Las nociones expresadas en la anterior cita reflejan la tesitura crítica a través de la cual el señor Margolin entreteje su posición ideológica que da la pauta a su agudo revisionismo histórico. De acuerdo con esa postura , la estrategia del historiador es un intento de ordenar los acontecimientos , los cuales a su vez no son una mera presentación histórica esbozada como un relato objetivo del pasado. La necesidad de poner en relieve el método empleado por los historiadores , independientemente de si ese método ha sido hecho explícito por el historiador es fundamental para comprender la historia.

Si bien la plétora de publicaciones es encomiable por su dedicación al tema del diseño gráfico , a juicio del señor Margolin no ha conducido a esclarecer en qué términos los diferentes autores han entendido esta disciplina, ni ha marcado un curso de acción satisfactorio para el pleno desarrollo de una estructura narrativa que pueda comenzar a justificar al diseño gráfico como una práctica bien diferenciada. El término “ diseño gráfico “ tal como es utilizado en la mayoría de los libros sobre el tema, es problemático de acuerdo con la óptica de este autor. Debo reconocer que lo que al señor Margolin le causa “ un problema “ a mí me genera otro. Entiendo que podemos ser críticos con la labor desarrollada por otros colegas . La crítica siempre es necesaria y es válida para el progreso del análisis académico, pero partir de una posición que desacredita las investigaciones de la mayoría de libros sobre el diseño gráfico , simplemente porque no se ajustan a los parámetros ideológicos del señor Margolin , me causa ruido y extrañeza. No pretendo caer en lo mismo que el señor Margolin critica , ya que considero que en su ensayo hay muchos argumentos rescatables que en seguida revisaré.

El problema con la visión ampliada de la historia del diseño gráfico a juicio de Victor Margolin es que impone a los objetos una continuidad que en realidad no existe. Este planteamiento entra en contradicción con personalidades como las de Philip Meggs , Enric Satué o Craig y Barton que desarrollan una visión de largo aliento en sus respectivas obras sobre la historia del diseño gráfico.

Meggs señala lo siguiente :

“ Quienes defienden una visión más reducida del diseño gráfico consideran que este es una actividad nueva, nacida de la Revolución Industrial. Quienes defienden una visión más amplia entienden que la esencia del diseño gráfico consiste en dar forma visual a las comunicaciones humanas, una actividad que se remonta a los manuscritos medievales y a las primeras imprentas del Renacimiento “ (citado por el propio V. Margolin, 2000)

Por su parte Craig y Barton puntualizan esto :

“ El diseño gráfico , o la comunicación visual comenzó en los tiempos prehistóricos y ha sido practicado a lo largo de los siglos por artesanos , escribas, impresores, artistas comerciales y aun artistas dedicados a las bellas artes “

(citados por V. Margolin, 2000)

En mi opinión debatir sobre si la visión amplia de la historia del diseño gráfico es la correcta o no para abordar el tema solo conduce a una discusión bizantina.

Está claro que las actividades que se ejecutaban durante la Edad Media para iluminar y plasmar caligráficamente los manuscritos de aquel entonces no se pueden equiparar con las tareas que un diseñador gráfico contemporáneo realiza hoy en día . Eso es más que evidente . Pero también es obvio que sin esos antecedentes históricos la evolución de la escritura y su posterior mecanización a través de los libros impresos no hubiera sido posible. Digamos que puedo imaginarme algún impetuoso amanuense cometiendo irreverencias, pero no vislumbro a ninguno de ellos rayándose el torso al modo en que Stefan Sagmeister lo hizo para investir de espectacularidad a uno de sus más famosos carteles. No se trata de encadenar de manera forzada acontecimientos que aparecieron en contextos culturales, geográficos y tecnológicos muy diferentes entre sí.

De lo que se trata en todo caso es de dimensionar cada uno de esos periodos desde una perspectiva histórica y como parte de las tradiciones que nos fueron legadas por nuestros ancestros y ajustar nuestro criterio teniendo en mente las implicaciones que el devenir del tiempo ha tenido en la evolución y el desarrollo de la profesión .

La decisión que cada historiador tome al respecto , dará a su giro académico un sesgo metodológico que lo conduzca por sendas contrastadas que guiarán su esfuerzo a través de rutas con extensiones cronológicas variables que se ajustarán de acuerdo con los objetivos específicos de cada investigador.

En ese sentido Richard Hollis adopta una postura que parte de un abordaje más corto de tiempo . Al respecto señala esto :

“ La comunicación visual en su sentido más amplio tiene una larga historia ... Como profesión , el diseño gráfico comenzó a existir apenas a mediados del siglo XX , hasta ese momento , los publicistas y sus agentes utilizaban los servicios que brindaban los “ artistas comerciales “ . Estos especialistas eran visualizadores

(artistas de bocetos) , tipógrafos que realizaban una planeación detallada de los títulos y el texto y daban instrucciones para la composición tipográfica, ilustraciones de todo tipo, que producían desde diagramas mecánicos hasta bocetos para el diseño de ropa , retocadores , rotuladores y otros preparaban diseños terminados para su reproducción . Muchos artistas comerciales , como los diseñadores de carteles, combinaban varias de estas técnicas “

El señor Margolin lanza una dura crítica que adquiere un cierto tono de descalificación en contra de las narrativas de Meggs, Barton , Craig y Satué cuando afirma que esos textos :

... “ no constituyen ni una historia del diseño gráfico entendida como una actividad profesional, ni una historia de la comunicación visual capaz de proporcionar una explicación de los actos comunicativos humanos. En cambio minimizan las diferencias que existen entre ambas actividades y omiten una distinción entre las imágenes a las que hacen referencia , que va desde los jeroglíficos egipcios hasta los anuncios publicitarios de Ohrbach “ ...

Me surge una duda en relación a estas afirmaciones , si esos textos a los que alude Victor Margolin *“ no constituyen una historia del diseño gráfico “* ... entonces ¿ qué son ?
¿ Se trata de meros catálogos de datos inútiles e imágenes anacrónicas que habría que desechar o arrumbar en el baúl de la nostalgia?

¿ Hablamos de mamotretos que deberían tirarse por “engorrosos ” al archivo muerto de la historia ? ¿Cuál sería entonces el propósito de hacer historia , no solo la del diseño

gráfico, sino cualquier otra historia ? ¿ Es que estamos analizando entonces quizá una vocación intelectual infructuosa por su excesivo relativismo interpretativo ? Personalmente no creo que ese sea el caso.

Si el criterio predominante para valorar la relevancia de los estudios históricos se constriñera a desconocer una narrativa presuntamente unificada de una manera en apariencia “ falsa “ con relación a su historia como sostiene el señor Margolin, debido a que las actividades del pasado a su modo de ver no guardan semejanza con las prácticas actuales y permítanme ahora hacer una analogía con otra rama del conocimiento ¿ qué haríamos con personajes como Galeno por ejemplo ?

Como sabemos Galeno ocupa entre los médicos antiguos un puesto singular por el sistema médico que propugnó y que sirvió de base para la enseñanza de la medicina en las culturas bizantina, arábiga y europea medieval y renacentista , pero está claro que la práctica médica de nuestro tiempo ha avanzado mucho en relación con la época en la que Galeno realizó sus tratados sobre las enfermedades y su posible tratamiento médico , y los ha superado .

¿ Le resta eso valor histórico a Galeno ? Acaso ¿ la causa eficiente que incitó a Galeno a investigar el origen de las enfermedades de su tiempo , no es la misma que motiva e inspira a la medicina contemporánea ? , es decir, intentar curar y aliviar a los enfermos .

¿ No ocurre algo similar con las prácticas antiguas para registrar y comunicar información ? ¿ Es que en el fondo no intentamos los seres humanos encontrar los medios idóneos con los cuales extender en el espacio y en el tiempo nuestra comunicación con los otros? ¿ No han jugado un papel destacado las formas diseñadas gráficamente para transmitir y divulgar esa comunicación a lo largo de la historia ? ¿ Merece la pena adentrarse tan lejos como sea posible en esa historia de la comunicación gráfica y la de sus medios de reproducción y difusión ? Para mí , la respuesta es evidente por lo cual no abonaré nada más a esta discusión. Que cada quien defina su posición libremente . A mi juicio las historias a las que hace referencia el señor Margolin tienen tal jerarquía y peso que no se requiere mayor justificación para considerarlas como uno de los referentes indispensables para estudiar la historia del diseño gráfico , ya que lejos de nublar el panorama lo enriquecen y arrojan mayor

claridad e información valiosa para quien decida transitarlas como una alternativa estupenda para conocer los orígenes de esta fascinante profesión.

Pese a las objeciones que he planteado sobre la postura del señor Margolin , me parece necesario aclarar que en su ensayo encuentro varias reflexiones y análisis con los cuales estoy completamente de acuerdo.

Cerraré esta parte del reporte mencionando algunas de ellas.

Margolin se pregunta ¿ qué forma podría tener una historia del diseño gráfico que respetara las diversas localizaciones discursivas de la actividad del diseño visual ?

A su juicio , es evidente que la historia del diseño gráfico no sigue un camino lineal y regular que pueda ser reunido bajo temas unificadores como la innovación, la excelencia, la modernidad o las posmodernidad, puesto que no han existido estándares compartidos que definieran el desarrollo profesional, así como tampoco una base común de conocimientos que fundamenten una definición de lo que es el diseño gráfico, su desarrollo ha sido básicamente intuitivo , y no se ajusta a un conjunto de principios comunes compartidos por todos los diseñadores.

No todos los diseñadores gráficos trabajan en el mismo tipo de proyectos. Algunos se especializan en carteles y son considerados artistas, otros se dedican a la planeación estratégica y emplean técnicas de administración y algunos diseñadores se especializan en la gráfica de la información que requiere un profundo conocimiento de las ciencias sociales.

Una historia del diseño gráfico debería explicar las diferencias entre las diversas actividades que caen bajo su rúbrica.

Reconociendo esta tensión podríamos aprender mucho más sobre el diseño gráfico y su desarrollo que intentando crear una narrativa falsamente unificada sobre su historia.

Confío que la variada selección de libros que a continuación resumiré y que compone la antología de lecturas que sugiero para conocer la historia del diseño gráfico, sirva para saciar estos requisitos del finado señor Margolin .

Compilación de libros para integrar una antología de textos sobre la Historia del Diseño Gráfico Internacional .-

A) ¿ Qué tan lejos llevamos la historia del diseño gráfico ?

Está claro que la tecnología actual nos permite almacenar, distribuir y transmitir una carga prácticamente inconmensurable de zetabytes .

Ante ese alud de datos , que además circulan a diario de forma casi indiscriminada por las redes digitales gracias a que se almacenan en la famosa nube cibernética , es fácil perderse y se puede correr el riesgo de terminar ahogado en un océano interminable de información.

Si bien es cierto que los motores de búsqueda nos habilitan para discriminar y guiar nuestro foco de atención hacia contenidos sensibles y específicos, hay que saber hacer bien esa criba de datos . Esto es indispensable para acotar los límites que nos permitan diferenciar lo esencial de lo insustancial de un determinado tema. Ese discernimiento es fundamental para separar la paja que solo estorba para llegar al núcleo de nuestras investigaciones y de nuestros objetivos.

Xavier Nueno ha escrito un sugerente libro llamado “ *El arte del saber ligero*

(*Una breve historia del exceso de información*) “ . He retomado el párrafo que se consigna en la solapa de esta obra porque condensa de manera magnífica la noción que deseo comunicar :

“ Nuestro desasosiego ante la sobrecarga informativa no es un fenómeno nuevo. Mucho antes del mundo digital e internet , nuestros ancestros lectores experimentaron con inquietud los efectos de la acumulación infinita de libros y escritos. Pero junto a la tradición que desea aumentar siempre las colecciones de la biblioteca hay otra, menor y subversiva , que advierte de los peligros que corremos de vernos sepultados por el pasado. Desde Petrarca hasta Voltaire , pasando por los primeros filólogos, los enciclopedistas barrocos, los revolucionarios franceses y Montaigne , los protagonistas de este ensayo presentan rasgos encontrados.

Aquí, las vanguardias y los antimodernos sellan el pacto contrario al de Fausto : en lugar de entregar su alma a cambio de un conocimiento ilimitado , se explora la idea de cómo ponerle un límite al deseo de saberlo todo. Armados con tijeras , estos lectores fabrican bibliotecas portátiles y otras formas abreviadas , ligeras y móviles del saber con el objetivo de sacar conocimiento de las estanterías polvorientas y practicar un verdadero humanismo transformador. Su arte de la reducción nos recuerda que a la barbarie se llega tan pronto por la falta de ideas como por su sobreabundancia .“

Esta estupenda síntesis condensa con gran lucidez la esencia del libro de Xavier Nueno y viene a cuento con este trabajo , ya que de alguna forma entra en resonancia con algunas de las observaciones formuladas por Víctor Margolin.

Resulta evidente que no existe una fuente única y primordial que abarque toda “ la historia del diseño gráfico universal “ , ya que por razones obvias tal empresa sería imposible de alcanzar .

La vastedad de la producción gráfica a lo largo de la historia tiene tal dimensión que conjuntarla en un único catálogo sería una aspiración imposible de realizar y de editar en una sola obra, por más tomos que ésta tuviera.

De hecho como veremos enseguida , las historias del diseño gráfico se han realizado con criterios y metodologías diferentes en cada caso , y en esencia responden a dos tipos primordiales de abordaje que antes ya comenté pero que vale la pena reiterar.

Uno que dirige la mirada hacia el largo plazo (tan criticada por Margolin y otros autores) , es decir una visión que elige explorar los orígenes de esta historia hasta etapas tan lejanas como la era paleolítica , diríamos que en un esfuerzo de muy largo aliento , y otra visión o enfoque que opta por limitar ese mismo aliento a un periodo de tiempo más corto y cercano a nuestra época, en particular al momento del surgimiento de la Revolución Industrial o a los inicios del siglo XX , como etapas que cincelaron las características del diseño gráfico tal como lo hemos conocido hasta ahora .

La posición que han adoptado los distintos historiadores del diseño gráfico los sitúa en alguno de estos dos extremos . Pareciera que para algunos críticos, por esta razón , estos dos bloques entran en conflicto o en un debate historicista bastante añejo pero

estéril. En mi opinión, por su formulación intelectual sesgada, esa vieja querrela no conduce en última instancia a ninguna conclusión digna de ser tomada en cuenta.

Visto este asunto con una mirada menos polémica y con un ánimo de menor confrontación, ambos enfoques son perfectamente válidos y si me apuran un poco, sirven para complementarse mutuamente. En este punto, retomaré un concepto de Benedetto Croce: “...más allá de su historicidad de fondo, una historia no debe juzgarse por la mayor o menor abundancia de información que ofrece, sino por su “historicidad”, que consiste en “un acto de comprensión e inteligencia” (Citado por Mauricio Vitta)

Ya el señor Walker había advertido que la historia del diseño no es un campo homogéneo. Veamos ahora lo que Mauricio Vitta (2021) comenta al respecto en su libro “El proyecto de la belleza”:

...la pregunta acerca del punto desde el cual debemos contar la historia también es difícil de responder.

¿Qué se debe privilegiar en la historia del diseño: los productos, los autores, las tendencias proyectuales, las empresas o los modos de producción, de consumo, y de uso? Y por otra parte, ¿en qué contexto insertarla en el ámbito de la historia del arte, de la economía, de la tecnología, o de la sociedad?

¿Desde una perspectiva crítica, antropológica, sociológica, estética, o semiológica?

Cada opción reivindica su propia legitimidad, pero ninguna puede pretender ser exhaustiva.

*Estos interrogantes nos obligan a replantear, exasperándola, la antigua **querelle** acerca de la historiografía y sus teorías.*

... Las dificultades que se encuentran se refieren no tanto a las variables de las que el diseño está constelado y a la trama de relaciones que vinculan sus elementos individuales como al carácter multiforme de los datos mismos, a partir de los cuales se debería narrar su historia.

... En las historias del diseño que se limitan a documentar una serie de productos, la historia termina a menudo reduciéndose a un catálogo de objetos que, sacados de su contexto proyectual, productivo y de uso, se convierten en residuos abstractos,

ejemplares inertes de una proyectualidad vaciada de sus objetivos , de sus perspectivas inmediatas . Carecen de la vitalidad que solo su inserción en el contexto humano cotidiano puede asegurarles y carecen asimismo de la relación con una historia colectiva que los justifique, de la energía del uso , del precioso , desgaste de la costumbre. Se dirá que este es también el destino de las obras de arte. Es cierto , pero con una diferencia decisiva: la obra de arte ya nace aislada y autosuficiente .

*...la historia del diseño se presenta de por sí como la describe Victor Margolin , es decir ,
“ como una multitud de historias que dependen de quien las cuenta, de quien las escucha y de por qué las relata. “ ... (Vitta, 2021,pág.20)*

Por su parte *Clive Dilnot* se pregunta en su ensayo “ *El estado de la historia del diseño* “
¿en qué medida la historia puede contribuir a la comprensión de lo que los diseñadores y el diseño realizan , y en qué proporción puede la historia hacer pública esa comprensión ?.. .(Dilnot 1989, pág.233)

Desde su perspectiva analítica , a pesar de la “ centralidad” del diseño del siglo XX , su importancia no ha sido todavía comprendida públicamente .

Para sostener su aseveración este autor cita a *Penny Sparke* :

“ Los intentos por tratar de definir el rol del diseñador , suelen ser vagos, confusos y mal informados. Nadie parece entender qué es lo que los diseñadores hacen más allá de imbuir a los productos de una apetencia agregada “

Esta confusión no debería ser preocupante si tan solo se hablara de cortes de cabello o jeans. No se ha comprendido que nos hemos convertido cada vez más y más en una sociedad “ diseñada “ y al mismo tiempo en una sociedad “ diseñante “ . Esto , de acuerdo al señor Dilnot , no es un mero fenómeno tecnológico , sino sobre todo “ cultural “ .

Claramente tanto la comprensión del diseño y su comunicación , no son tan solo “ demandas profesionales “ sino también necesidades sociales “ urgentes “ .

En ese sentido una plataforma como **Design Issues** es un espacio de debate para discutir el futuro del diseño , su historia y su papel en la sociedad afirma el señor Dilnot. ¿Cuál debe ser el contexto adecuado para esa discusión ?

Eso depende de la definición que hagamos del propio contexto . El proceso es circular. La manera en que un segmento de un problema es definido , determina la respuesta del siguiente segmento del problema.

De tal forma que para comprender cabalmente el contexto del diseño hay que partir de su historia.

Paradójicamente , definir y explicar al diseño y la actividad de los diseñadores no depende solo de sumergirse en la “ práctica del diseño “ , sino también en la habilidad de reconocer esa práctica desde su dimensión histórica y social , sostiene el señor Dilnot .

Confío que la selección del concentrado de libros que hice para este trabajo y que a continuación presentaré, sirva para demostrar que las innumerables relaciones transversales que vinculan cada punto de una temática en particular con todas las demás en el decurso de la historia del diseño gráfico , quedan nítidamente evidenciadas a través de la lectura de los diferentes textos que componen esta antología.

Deseo cerrar esta parte del reporte con otra cita de Mauricio Vitta que me parece extraordinaria :

... “ Contar una historia significa desplegarla, o más bien insinuarse en sus repliegues , no tanto para extenderla completamente ante nosotros, sino más bien para en –tenderla en sus motivaciones profundas. Se trata , por lo tanto , de un trabajo de investigación cuyo objetivo principal consiste no en encontrar las respuestas , pero sí las preguntas justas, las que iluminan las cosas con una verdad que por más tenue que sea , es la única que nos puede ayudar a comprender su vacilante sentido “ ...pág. 23

B.) Compilación de libros para formar una antología en torno a la Historia del Diseño Gráfico Internacional

A continuación presentaré una breve síntesis de cada uno de los libros seleccionados para componer una antología sobre el tema de la Historia del Diseño Gráfico Internacional . Cabe recordar la clasificación realizada para los fines de este reporte.

- a.- Libros de largo aliento cuya característica principal es que llevan la investigación hasta la prehistoria en la era paleolítica .*
- b.- Libros pioneros en el tema estudiado*
- c.- Libros con una perspectiva moderna*
- d.- Libros estructurados de acuerdo a un enfoque cronológico , con base a una línea de tiempo o con un orden alfabético .*
- e.- Libros que presentan una historia alternativa o no convencional*
- f.- Libros cuyo sustento principal son las imágenes y contienen textos muy breves.*

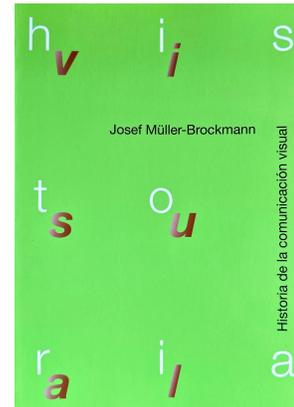
1.- Historia de la Comunicación Visual

Josef Müller - Brockmann

GG Diseño Barcelona 1998

174 páginas (Traducido al español)

Clasificación B para los fines de este reporte



Más allá de su valor como documento histórico este libro es aún actual por muchas otras razones. Además de ser una historia de la comunicación visual , la primera que se escribió , es también una “ una historia visual de la comunicación “ .

La colección de imágenes recogidas es motivo de interés suficiente, pero además ofrece la posibilidad de comparar grafismos de la modernidad con el pasado. Por otra parte, además de ser una de las primeras historias del diseño gráfico nunca escritas, es sin duda , la primera que desvincula el concepto de comunicación visual del universo industrial propio de los últimos siglos para fijarse en las necesidades comunicativas del mundo antiguo, medieval y moderno , abriendo así la puerta a una posible antropología de la imagen. Desde esa perspectiva se refuerza todavía más el compromiso del diseño gráfico actual con las necesidades de la economía y la producción en un sistema avanzado . (Comentario que aparece en la contraportada del libro)

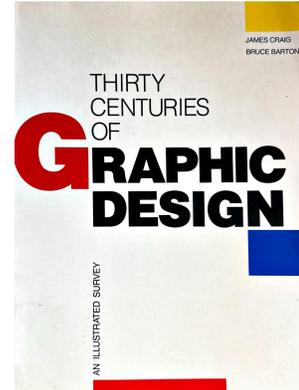
2.- Thirty Centuries of Graphic Design (An illustrated survey)

James Craig y Bruce Warton

Watson –Guptill Publications New York 1987

124 páginas (Texto en inglés) Incluye tablas cronológicas

Clasificación B para los fines de este reporte



La historia del diseño gráfico se remonta hasta las primeras imágenes producidas por el hombre. Es una historia fascinante que anticipa y refleja la historia de la civilización . Este es el primer libro que revisa al diseño gráfico y a las artes gráficas en el contexto más amplio de la “ historia “ , relacionándola con la comunicación visual y de manera paralela con el desarrollo de las bellas artes, la música, la literatura y los sucesos históricos.

Periodo tras periodo , en sus páginas se revela la evolución del diseño gráfico brindando a la par un contexto general y también información detallada en la larga historia del diseño gráfico , de las personas que fueron los responsables de impulsar esos eventos, a través de los avances intelectuales y tecnológicos que prepararon el campo para que sucedieran .

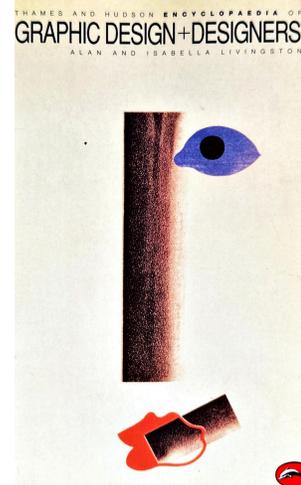
A pesar de que esta historia inicia en la era paleolítica , los autores han redactado un texto lógico , de fácil comprensión , que incluye una serie de listas cronológicas, así como abundantes ilustraciones. (Comentario de la contraportada de este libro)

3.- The Thames and Hudson Encyclopaedia of Graphic Design and Designers

Alan e Isabella Livingston

Thames and Hudson Londres 1992 / 215 páginas / Con 445 ilustraciones, 59 en color / Texto en inglés / La información está ordenada en sentido alfabético

Clasificación C para los fines de este reporte



Esta es una concisa guía sobre el desarrollo del diseño gráfico internacional. Desde la era pre-industrial de la impresión y las caligrafías medievales , hasta las gráficas generadas en computadoras y el desarrollo de los estilos más vanguardistas , una gama muy rica de descripciones que esclarecen término técnicos, movimientos o corrientes a detalle, medios , anuncios , identidad corporativa , carteles, empaques, y diseño de libros y revistas, ubicando al diseño gráfico en el territorio más amplio de las historias de las bellas artes y la ilustración . Las personalidades , las motivaciones, y los logros alcanzados por las figuras más innovadoras de este campo , son perfiladas en este libro , incluyendo a los exponentes líderes del diseño gráfico contemporáneo.

Las 445 ilustraciones dan un asombroso panorama , mientras que el texto incorpora referencias cruzadas , una bibliografía completa, y una cronología que describe la relación entre los movimientos, la tecnología y los diseñadores. Este es un texto indispensable de referencia tanto para estudiantes como para diseñadores que

fascinará a todo aquel que se interese en la interacción de palabras con imágenes como medios para transmitir ideas. (Comentario de la contraportada del libro)

4.- El diseño gráfico (desde los orígenes hasta nuestros días)

Edición actualizada , revisada y corregida

Enric Satué / Alianza Forma (Segunda Edición) España 2012 / 694 páginas

(Ilustraciones en blanco y negro) Texto en castellano

Clasificación A para los fines de este reporte



El presente volumen distingue tres ámbitos característicos de una disciplina visual que se define entre el oficio y el arte : el cultural (tipografía , libros, periódicos y revistas) el de identidad (marcas, símbolos y logotipos) y el comercial (carteles , anuncios y catálogos) . Es también el primero que incorpora al concierto internacional del diseño gráfico la voz propia de España y América Latina .

Ahora, además reaparece en una nueva edición “ mejorada , revisada y corregida “ según reza el epitafio de Benjamín Franklin, entre cuyas dignidades figuró la de impresor , modificando ciertos aspectos de la primera edición y añadiendo una amplia descripción de la transformación sufrida entretanto por el diseño gráfico : una revolución informática de magnitudes colosales , que en la actualidad determina un grado de implicación integral con la comunicación visual , primera fuente de información del planeta. En esa alianza , la interacción de ámbitos y tendencias , patente en el tiempo y en los estilos , viene a corroborar el compromiso social de un

instrumento de comunicación de utilidad pública y verdadera razón de ser del diseño gráfico . (Comentario de la contraportada del libro)

5.- Historia del Diseño Gráfico

Philip B. Meggs y Alston W. Purvis

Traducción en castellano de la cuarta edición original Editorial RM Bilbao , España 2009

/ 574 páginas / Con ilustraciones en color y en blanco y negro

Clasificación A para los fines de este reporte



(Notas tomadas del prólogo del libro)

Se pueden emplear varios métodos para analizar la evolución del diseño gráfico : examinar las características visuales del diseño , tener en cuenta sus ramificaciones económicas, averiguar las conexiones que establece con su público , y por último , rastrear el impacto de la tecnología.

Aunque los aspectos visuales del diseño gráfico son importantes también deberíamos mencionar la filosofía de los diseñadores , las consecuencias que tiene su trabajo en el público y el significado de las formas y sus relaciones sintácticas.

Los métodos convencionales de la investigación en la historia del arte suelen ser inadecuados para encarar la historia relativamente fresca y compleja del diseño gráfico.

William Addison Dwiggins acuñó la expresión “ diseño gráfico “ en 1922 , aunque casi no se usó hasta después de la Segunda Guerra Mundial , con anterioridad a los diseñadores los llamaban “ artistas comerciales “ .

La profesión ha crecido muchísimo en la segunda mitad del siglo XX, durante la cual la tecnología ha desempeñado un papel cada vez más importante.

A medida que nos vamos internando en la era digital, el diseño gráfico está experimentando unos cambios impresionantes.

La profesión ya no está limitada a los libros , los carteles y los anuncios , sino que en la actualidad incluye el movimiento y los medios interactivos.

El diseño gráfico está bien construido sobre bases históricas firmes y la historia desempeña actualmente un papel fundamental en la enseñanza del diseño gráfico. Durante este periodo de transición, es fundamental que los diseñadores gráficos tengan un conocimiento histórico de su profesión.

Somos responsables ante nosotros mismos – para evitar la reinención y el plagio involuntario - , tenemos que conocer la historia de nuestra profesión.

Philip Meggs ha dicho que al inspirarnos en el trabajo anterior eso “ ha permitido a los diseñadores lograr una transición gradual desde el diseño renacentista hasta la época moderna “ .

Desde que fue publicada en 1983 , “ La Historia del Diseño Gráfico “ ha sido el libro más meticuloso en este campo. Ninguna otra obra sobre este tema abarca tanto como esta.

(Palabras de Alston W. Purvis)

Toda profesión necesita desarrollar un cuerpo teórico complementario de su práctica para lograr alcanzar una base sólida , asentar su identidad y definir su ámbito de actuación en la sociedad , más allá de su oficio y de su técnica . Esta reflexión teórica incluye el conocimiento de la historia, de los factores que convergieron para generarla. Una profesión que no hace reflexión sobre sí misma del presente y una proyección hacia el futuro , no termina de establecerse como portadora de conocimiento específico y necesario para realizar una actividad concreta , socialmente reconocida en su especificidad.

La profesión del diseñador gráfico , en el sentido en que la entendemos hoy – como una actividad profesional determinada - , ligada a sociedades industriales y a actividades comerciales y de comunicación, con un entrenamiento particular y un espacio de

actuación diferenciado , es una disciplina relativamente nueva que ha manifestado un acelerado desarrollo a partir de la segunda mitad del siglo XX .

Aunque en años recientes el estudio del diseño gráfico ha recobrado interés dentro y fuera del ámbito profesional, el material que existe actualmente es escaso .

En castellano es todavía menor.

Dentro de estos intentos por acrecentar la información que existe y lograr una sólida base teórica para el diseño gráfico , el libro de Historia del Diseño Gráfico de Philip Meggs y A. Purvis no tiene equivalente por la extensión y la calidad de los ejemplos seleccionados .

En un único volumen , reseña desde los orígenes de la comunicación visual en las culturas prehistóricas hasta la vanguardia digital del siglo XXI e incluye todos los elementos destacados .

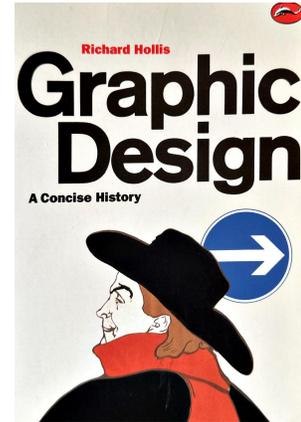
(Palabras de Sabina Monza- Goday)

6.- Graphic Design a Concise History

Richard Hollis

*Thames and Hudson Londres 1994 / 224 páginas / Más de 800 ilustraciones , 29 en color
(Texto en inglés)*

Clasificación C para los fines de este reporte



La historia del diseño gráfico es una de las más excitantes e importantes en la historia y la cultura visual del siglo XX.

Desde sus raíces en el desarrollo de la impresión , el diseño gráfico ha evolucionado como elemento de identificación , información y promoción , para convertirse en una profesión y una disciplina de pleno derecho.

Esta autorizada documentación histórica inicia con el cartel y continúa con el desarrollo de las palabras y las imágenes en folletos, revistas, anuncios, identidad corporativa , televisión y medios electrónicos, y en el impacto de la innovación tecnológica como en la fotografía y las computadoras. Con más de 800 ilustraciones perfectamente integradas al texto , esta indispensable recopilación , es única por su claridad y su comprensión resulta absorbente.

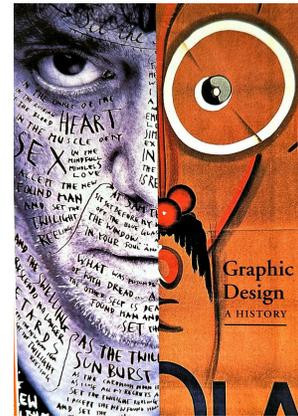
7.- Graphic Design a History

Alain Weill

Discoveries , Harry n. Abrams Inc. Publishers

(Traducción del francés al inglés) 2004 / 159 páginas / Con ilustraciones a color .

Clasificación C para los fines de este reporte



El libro “ Diseño Gráfico , una historia “ , examina el nacimiento , el desarrollo y la evolución del arte gráfico desde sus inicios a fines del siglo XIX en la Europa Continental. Pasando por los sencillos empaques y el arte del cartel , hasta su uso como herramienta de expresión en una sucesión de movimientos y revoluciones en el diseño hasta finales de los años ochenta del siglo pasado y los inicios de los años 90 .

Esta concisa historia brinda un recuento muy absorbente de cómo el diseño surgió. Con raíces en los movimientos de las artes decorativas de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX , Gran Bretaña y la Europa Continental , impulsadas por el avance y el progreso de las técnicas de impresión , las artes gráficas respondieron de inmediato al llamado de la industrialización para comunicar a las masas en un creciente y competido mercado .

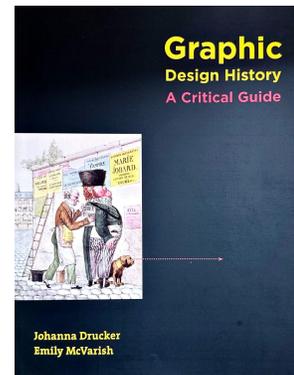
Lo que comenzó como un experimento artístico con tipos y diseño de libros hacia finales del siglo XIX , hasta expandirse en sofisticadas estrategias en identidad de marca , reproducción , y anuncios conceptuales de 1900 a 1980 , Alain Weill demuestra cómo el diseño gráfico está integrado , cubriendo las necesidades y demandas enlazado a las vanguardias y a los cambios políticos .

8.-Graphic Design History a Critical Guide

Johanna Drucker y Emily Mc Varish

Pearson / 2009 / 386 páginas / Texto en inglés

Clasificación A para los fines de este reporte



Necesitamos una visión crítica del diseño gráfico por estas razones :

- ***Para promover la manera de concebir la forma gráfica***

El interés en el inventario que ofrece la historia del diseño gráfico es alto .

Quienes lo practican valoran el vasto archivo de formas visuales como inspiración. Los estudiantes buscan precedentes . La industria de los medios masivos consumen ideas a un ritmo terrorífico. Con una enorme rapidez que se expande “ online “ y en la gráfica impresa estos recursos se vuelven accesibles. Los diseñadores buscan modelos “ llamativos “ para respaldar su trabajo en el campo de los anuncios , el empaque , la identidad , las publicaciones, y la información . Sin embargo , la historia acerca de las “ ideas en torno a la forma “ es difícil de recuperar . Necesitamos un vocabulario para captar la forma en que el diseño comunica .

Más allá del catálogo de las muestras de “ estilo “, una profundización histórica ofrece una comprensión de cómo el diseño se fue delineando al interior de los sistemas culturales.

¿ Cómo debemos entender la relación entre estilo y tecnología ?

¿ Cómo entender la relación entre momentos culturales y formas de impresión ?

¿ Cómo asimilar la relación entre las estrategias persuasivas del diseño gráfico y el mensaje que materializan ?

Debido a que estas interrogantes se correlacionan con la historia del diseño gráfico y su evolución, las dimensiones críticas emergen con un poderoso relieve.

Los conceptos en torno a la forma dota sus propias posibilidades de incrementar la comprensión de la manera en la que el diseño gráfico opera para reflejar y crear valor en nuestro tiempo.

- ***Para ganar conocimiento en relación al diseño como práctica cultural***

Como fenómeno cultural el diseño gráfico “ cultural “ se incorpora a través de instituciones. Despachos de diseño , agencias de publicidad, editoriales, centros de impresión, y compañías de medios, así como audiencia y programas que proveen capacitación profesional, todos ellos han sido inducidos por fuerzas históricas y culturales.

Como profesión el diseño gráfico opera en medio de una red de constricciones, aspectos legales, y tópicos económicos, y también en torno a actividades vinculadas con imaginarios colectivos , lenguaje, composición, y representación que resultan “invisibles“ pero poderosas influencias en el diseñador individual y en la esfera general del diseño .

Los diseñadores gráficos fueron alguna vez artesanos de las páginas manuscritas y de los signos rotulados. Luego fueron cajistas o impresores y después se convirtieron en profesionales con capacidades especializadas.

Más recientemente se les ha concebido como “ artistas “ e incluso a veces como celebridades.

Una aproximación crítica al diseño gráfico y su historia, es útil para cualquiera involucrado en “ leer “ el paisaje cultural de la vida contemporánea .

Reconocer la dimensión histórica del campo del diseño , arroja luz sobre las alternativas para quienes lo practican de manera consistente para que así comprendan las dinámicas en las cuales operan .

- **La forma de una historia crítica del diseño gráfico**

Más allá de solo contar la historia del diseño gráfico , delineamos algunos principios básicos para pensar la forma o la vía mediante la cual, los orígenes históricos conformaron la práctica contemporánea.

Este tópico no es solo la historia del diseño , sino la historia de las ideas y las concepciones sobre las maneras de comunicar (...) una acercamiento crítico al diseño gráfico revela los procedimientos retóricos expresados en estructuras formales (...) las formas gráficas comportan sus codificaciones históricas como convenciones cargadas de valor cultural que a su vez están revestidas de implicaciones sociales.

(...) Todo sistema formal de organización expresa una actitud en torno al conocimiento y su manera de representarlo.

El conocimiento crítico nos muestra cómo la estructura de la información se transforma en una parte de su significado a través de la “ forma “ .

El acercamiento crítico relacionado con el diseño gráfico no se trata de una serie de descripciones sobre artefactos, sino de un marco teórico que nos permita analizar las fuerzas y las condiciones mediante las cuales esos objetos surgieron y llegaron a ser lo que son . La historia del estilo es una historia de la cultura.

¿ Qué es entonces lo que debemos ver y quizá más importante , cómo debemos verlo ?

A través de vincular estos factores debemos analizar:

La profesión del diseño gráfico

La tecnología

El estilo

Los acondicionamientos culturales

Los artefactos gráficos

Los principios críticos

Las claves para el análisis son :

Ningún objeto gráfico es discreto o está aislado

¿ Cómo fue hecho ? ¿ Dónde ? Hay que desentrañar los trazos de la producción para recuperar al objeto como una expresión de las relaciones sociales.

Toda comunicación sirve a intereses determinados, en la mayoría de los casos está vinculado con el mensaje de la obra ¿ Quién pagó por ella ? , ¿ Qué esperan ganar ? (sigue al dinero)

Facilitar el consumo eleva el costo de producción

Existe una relación inversa entre el valor de la producción y la accesibilidad del consumo . Mucho del costo social, ambiental, o el sistema se oculta al presentar el producto acabado.

Mientras más natural parece es más indicativo de su origen cultural

Las imágenes no nos muestran “ las cosas como son “, ellas construyen un mundo de apariencias.

Todo lo que proclame ser universal es altamente sospechoso

Cada objeto representa un punto de vista con un trasfondo cultural.

Todo artefacto gráfico constituye un intercambio entre individuos, grupos y entidades.

Los objetos son parte de toda una red de comunicación.

El significado es fabricado no transmitido

Todo acto de lectura y de visualización es un acto creativo de interpretación .

La comunicación es un sistema dinámico

Una obra crea a un espectador en igual medida que el espectador crea a la obra .

La tecnología no es determinante

La receptividad comporta el uso de cualquier modelo o invento. Sin el deseo colectivo para su desarrollo , algunas cosas no llamarían la atención .

El estilo es un agente cultural

Las formas gráficas son instrumentos , para transformar significados , valores y creencias

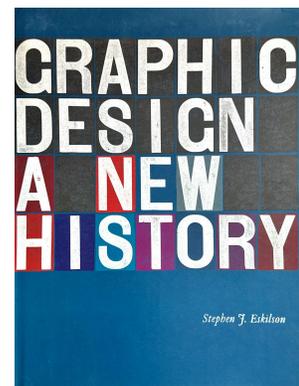
(Extractos del libro)

9.- Graphic Design a New History

Stephen Eskilson

Yale University Press / Laurence King Publishing / 2007 / 464 páginas / Texto en inglés

Clasificación A para los fines de este reporte



Esta novedosa visión en torno al diseño gráfico explora su evolución desde finales del siglo XIX hasta el presente. Ordenado de manera cronológica este libro ilustra la dinámica relación entre el diseño y su manufactura, así como la influencia de la tecnología , el cambio social, las fuerzas del comercio, y el devenir del propio diseño en la historia. Cada capítulo describe y refleja el estilo del periodo que aborda y más de 470 ilustraciones a lo largo del volumen , proveen un registro visual que abarca más de 100 años de creatividad en el campo del diseño gráfico . En la medida que su autor, el

señor Eskilson avanza, demuestra que una nueva era para el diseño gráfico se convirtió en un factor central para el crecimiento de los bienes de consumo y para la economía. Este libro traza el surgimiento de los variados estilos de diseño moderno en la etapa inicial del siglo XX y después analiza el tiempo de guerra y su politización a través de los estilos regionales bajo los auspicios del gobierno norteamericano y las ideas revolucionarias soviéticas. Con un enriquecedor contexto cada capítulo narra la crónica de la historia de la Bauhaus y el auge del Estilo Internacional , seguido por el movimiento posmoderno de los años 70 y 80 .

Después de revisar el reciente desarrollo del diseño gráfico alrededor del planeta , el autor discute el impacto de la tecnología y el revolucionario diseño en software, así como los cambios que tiene que enfrentar los diseñadores de todo el mundo.

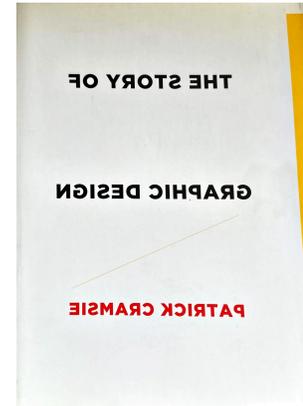
Esta obra es una excelente adición al expansivo terreno del diseño gráfico,. Y es un libro notable que servirá como referencia para los diseñadores , los estudiantes y cualquiera que sienta entusiasmo por el diseño gráfico.

10.- The Story of Graphic Design

Patrick Cramsie (Desde el surgimiento de la escritura hasta el nacimiento del diseño digital)

Abrams NY 2010 / 219 páginas / Texto en inglés

Clasificación A para los fines de este reporte



“La historia del diseño gráfico” es una narración histórica estupenda. En ella, el historiador y diseñador Patrick Cramsie nos cuenta como a lo largo de los siglos, el mundo occidental ha recurrido a la palabra escrita para comunicar ideas primero en manuscritos y libros, y después en una proliferación de formas: mapas, anuncios, periódicos, carteles y ahora a través de las pantallas digitales. Esta es por encima de todo una historia de los logros alcanzados: desde la anónima columna de Trajano hasta Paul Rand maestro del logotipo corporativo. Los diseñadores que dieron forma al camino a través del cual experimentamos la letra impresa toman vida en estas páginas. El muy comprensivo texto de Cramsie viene ilustrado con cientos de muy bien escogidas reproducciones.

Esta comprensible e ilustrada historia inicia con los orígenes del alfabeto y conduce al lector hacía las primeras formas de escritura hasta la invención de la imprenta en el Renacimiento, la explosión de los estilos gráficos y los medios impresos, en los siglos XIX y XX y el impacto de la tecnología digital en el diseño actual.

Al igual que la magnífica historia del arte de E. H Gombrich, este libro es un compendio narrativo que explora la evolución de los estilos bajo la presión de los cambios sociales,

culturales y tecnológicos, complementado con una exacta selección de ilustraciones y obras claves en la tipografía y el diseño desde que se inventó la escritura.

Toca una notable e importante cantidad de tópicos en historia y cultura desde el arte de los manuscritos medievales, hasta el nacimiento de los anuncios y los trabajos realizados para los medios masivos de comunicación.

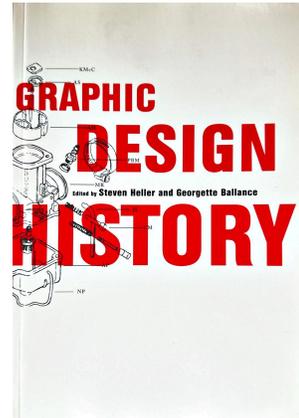
Patrick Cramsie está habilitado para llevar a los ojos de los diseñadores el análisis de la comunicación visual para explicar cómo se desarrollaron los estilos en el diseño gráfico y porqué lucen de la forma como son.

(Comentario en contraportada)

11. Graphic Design History editado por Steven Heller y Georgette Ballance

Allworth Press/ 2001 / 341 páginas / Texto en inglés

Clasificación E para los fines de este reporte



En este libro los autores han ensamblado una innovadora antología del diseño gráfico y su historia, en un volumen que recoge una colección de 40 ensayos críticos redactados por los líderes en la materia, además de una entrevista con Louis Danziger, exploran y definen el peculiar desarrollo, los personajes, y los eventos que configuraron el rumbo del diseño gráfico desde sus inicios hasta el siglo XX.

Examinando revistas como *Esquire*, *Avant Garde* y *Fact*; estilos de diseño como la Bauhaus, el diseño holandés, los carteles rusos de cine y diseñadores desde George Olden hasta Lucian Bernhard pasando por Fortunato Depero, entre muchos otros. “La historia del diseño gráfico” ofrece una atractiva mirada en la evolución del diseño gráfico a lo largo del pasado siglo.

Escogidos desde fuentes oscuras difíciles de encontrar, los textos de esta colección proveen una fuente sin paralelo para la investigación de estudiantes, maestros, académicos o practicantes del diseño.

Contribuyen en este libro con sus ensayos: Katherin McCoy, Jorge Frascara, Victor Margolin, William Owen, Phillip B. Meggs, Ellen Lupton, Steven Heller, Michael Dooley, R. Roger Remington, Roy R. Behrens, Maud Lavin, Julie Lasky, Alson W. Purvis, Martha Scotford, John Gall, Steven Brower, Véronique Vienne, Armin Hofmann, Steven Skoy Holt, Michael Kaplan, Rudolf Arnheim, Chuch Byrne, Martha Witte, Georges Roque, Christopher Mount, Michel Y. Washington, Eve M. Kahn y Paul Hendrick Heffing. (Extractos de la introducción del libro).

12. Graphic Design Timeline

Steven Heller y Elinor Pettit

Allworth Press/2000 / 259 páginas / Texto en inglés

Clasificación D para los fines de este reporte



Este volumen es el primero en presentar en orden cronológico, una línea de tiempo que sirve para encontrar año tras año, los principales hitos del diseño gráfico. Se trata de una especie de guía de referencia organizada con datos escuetos y muy sintéticos de los principales acontecimientos ocurridos a lo largo de un siglo, la información abarca desde 1890 hasta el año 2000 y cada bloque de datos se divide de la siguiente manera, una columna para señalar los principales acontecimientos en las artes gráficas, otra para anuncios, otra para arquitectura, otra para educación, otra para nacimientos y muertes, otra para arte y cultura, otra para grandes negocios, otra para eventos políticos, una más para tecnología y una última para tipografía.

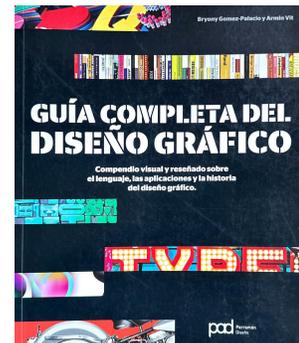
No en todos los años se cubren estas columnas, el libro contiene múltiples ilustraciones en blanco y negro de no muy buena calidad pero útiles como referencias visuales. Si se me permite la expresión se trata de una especie de *Guía Roji* que nos conduce por los vericuetos de una extensa carretera que recorre un poco más de un siglo de historia. Si bien, el libro no pretende profundizar en los temas resulta muy práctico para encontrar de manera cronológica un montón de datos muy interesantes que como vemos, de acuerdo con los listados de distintas columnas, no se constriñen únicamente al ámbito del diseño gráfico.

13. Guía completa del diseño gráfico

(Compendio visual y reseñado sobre el lenguaje, las aplicaciones y la historia del diseño gráfico) Bryony Gomez – Palacio y Armin Vit

Editorial Parramón Diseño / Rockport Publishers / 2011 / 398 páginas / 400 ilustraciones / Traducido al español

Clasificación E para los fines de este reporte



Este libro es una antología visual informativa sobre los términos, los momentos históricos, los proyectos más emblemáticos y los profesionales más influyentes que se mencionan con mayor asiduidad en el campo del diseño gráfico. En la introducción de su obra los autores señalan lo siguiente: “Como el material del presente libro se adentra en un territorio similar al de los libros “A History of Graphic Design” p.9 de Phillip B. Meggs, “Graphic Design: A Concise History” de Richard Hollis e incluso a la última entrada en la categoría de estudios históricos “Graphic Design a new History” de Stephen J. Eskilson quisimos diferenciar el contenido de nuestro trabajo (que se apoya sin reserva alguna en los hombros de estos gigantes) adoptando una nueva perspectiva

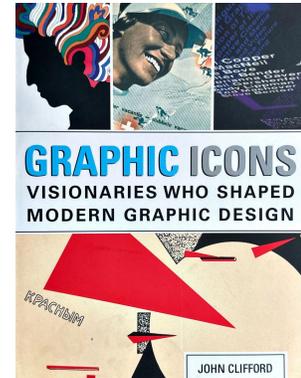
organizativa, a través de la cual poder analizar nuestro pasado y nuestro presente mediante nuestras inclusiones a partir del canon creciente de nuestra profesión.

14. Graphic Icons (Visionaries who shaped Modern Graphic Design)

John Clifford

Pearson USA/ 2014 / 239 páginas/ Texto en inglés.

Clasificación E para los fines de este reporte



¿Quiénes son los diseñadores gráficos más influyentes? En esta entretenida, rápida introducción de los diseñadores más icónicos de nuestro tiempo, el autor John Clifford nos lleva hacia una historia visual en un tour que comprende carteles, anuncios, logos, tipografías, portadas y trabajos multimedia que han hecho grandes a estos diseñadores. Se encuentran hitos y ejemplos de luminarias como El Lissitzky, Alexander Rodchenko, A. M. Cassandre, Alvin Lustig, Cipe Pineles, Paul Rand, Saul Bass, Milton Glaser, Wim Crowel, Stefan Sagmeister, John Maeda, Paula Scher y otros.

¿Quién acuñó el término diseño gráfico? ¿Quién incorporó y convirtió en arte los letreros cinematográficos? ¿Quién fue la primera mujer en ser directora de arte en una revista masiva norteamericana?

En este libro se resuelven estas dudas, desde quién hasta cómo, cuándo y qué hay detrás del diseño gráfico de los más conspicuos diseñadores y creadores que ha habido en el mundo.

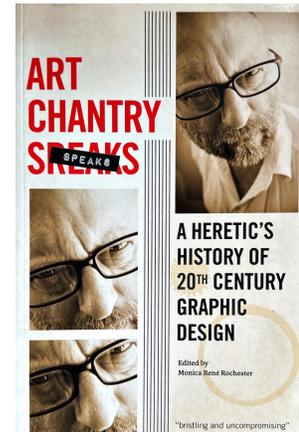
(Comentario en contraportada)

15. Art Chantry Speaks (A heretic history of 20th Century Graphic Design)

Editado por Monica René Rochester

Feral House/2015/264 páginas/ Texto en inglés

Clasificación E para los fines de este reporte



Se dice que Art Chantry creó la semántica del “rock grunge” con sus portadas, carteles y revistas de diseño. Su trabajo ha sido expuesto en instituciones de bellas artes como el Museo de Arte de Seattle, el MOMA, el Smithsonian y el Louvre. Pero no hay que llamar a Chantry como un artista, él prefiere describirse como “ un propagandista del más bajo perfil” o simplemente “a mindfucker for hire”.

Este libro es simplemente la colección personal de Chantry en la historia de lo inesperado, lo no explorado, lo mal o inapropiadamente acreditado, etc. Es un libro que convoca a la irreverencia y la provocación.

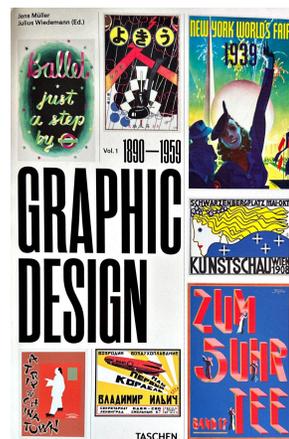
(Comentario en contraportada)

16. Graphic Design Vol 1 1890 - 1959

Editado por Jens Müller, Julius Wiedemann

Taschen/ 2017/ 484 páginas/ Textos en inglés, español e italiano.

Clasificación A para los fines de este reporte



Este libro ofrece una completa historia del diseño gráfico desde finales del siglo XIX hasta el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Traza la evolución de esta disciplina creativa desde sus primeras manifestaciones en el diseño de carteles, pasando por la publicidad, la identidad corporativa, el embalaje y el diseño editorial.

Ordenado cronológicamente el libro incluye más de 2500 diseños fundamentales en todo el mundo, 71 de los cuales van acompañados de información detallada, además ofrece reseñas sobre 61 figuras clave en la disciplina, entre las que destacan Alfons Mucha, Edward Johnston, Herbert Matter, Saul Bass y A.M Cassandre.

El autor Jens Müller presenta los diseños más destacados de cada año junto a breves textos sobre hitos del diseño.

Por su parte David Jury revisa el diseño gráfico desde sus orígenes en la impresión hasta los notables desarrollos creativos del siglo XIX.

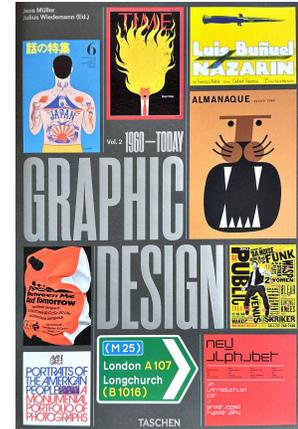
Esta sorprendente recopilación representa un reconocimiento tardío a la enorme contribución que el diseño gráfico ha hecho a nuestra forma de ver el mundo.

17. Graphic Design Vol 2 1960 – hoy en día

Editado por Jens Müller, Julius Wiedemann

Taschen/ 2017/ 410 páginas/ Textos en inglés, español e italiano.

Clasificación A para los fines de este reporte



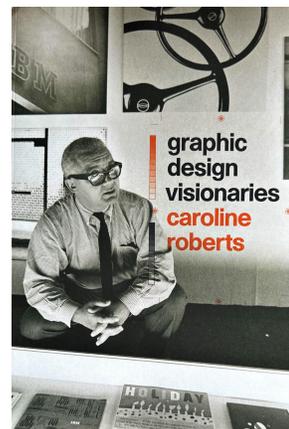
Este segundo volumen completa el estudio más exhaustivo sobre la historia del diseño gráfico publicado hasta la fecha y abarca desde la década de 1960 hasta hoy. Unos 3500 diseños fundamentales de todo el mundo nos guían en este recorrido por la historia visual contemporánea desde el establecimiento del Estilo Internacional hasta el auge de la era digital. Cerca de 80 piezas clave se analizan con todo detalle, además de las biografías de 118 de los diseñadores más importantes de estos años entre ellos, Massimo Vignelli, Otl Aicher, Paula Scher, Neville Brody, Shin Matsunaga y Stefan Sagmeister.

18. Graphic Design Visionaries

Carolinne Roberts

Laurence King Publishers/ London/ 2015/ 312 páginas. / Texto en inglés

Clasificación E para los fines de este reporte



Comparado con la arquitectura, o el diseño de moda , el diseño gráfico tal como lo conocemos está aún en su “ infancia “ .

Con raíces en el diseño comercial de principios del siglo XX y en los libros impresos , el diseño gráfico ha sufrido cambios “ masivos “ en los últimos 30 años . Muchos pueden afirmar o sugerir que se trata de una industria en flujo (o en proceso) . En los recientes años parece que está sufriendo una

“ crisis de identidad “ , ya que ni siquiera aquellos que lo practican deciden cómo llamarlo .

“ Arte comercial “ , “ Comunicación Gráfica “ , “ Diseño de comunicación “ , “ Comunicación visual “ , han sido algunas denominaciones que presuntamente mejor lo describen. Esta “confusión“ deriva de la expansión que el papel del diseñador juega , ya que ahora se acompaña con el de “director de arte“ , “ tipógrafo “ , “ layoutartist “ , “retocador fotográfico “ , “ guardián de marca “ , etc.

Algunos diseñadores son autores , publicistas , educadores, o empresarios. Como en todo campo creativo , son estos destellos los que guían las cosas hacia delante , cuestionando el statu quo y las reglas establecidas.

No hay duda que es una profesión dominada por los “ hombres “ , pero las cosas han cambiado rápidamente con el aumento de las mujeres que se han graduado en esta profesión y que ahora ocupan puestos claves en la industria.

19. El gran libro del diseño gráfico internacional

Editor y concepto: Jianping He

Lexus / España/ 2012 / 656 páginas / Texto traducido al español

Clasificación E Y F para los fines de este reporte



Los diseñadores gráficos intentan establecer un reino utópico al estilo de Robin Hood. En el arte del diseño gráfico el concepto abstracto de libertad, a menudo, está ligado a demandas comerciales diferentes y específicas sin embargo la creatividad del diseño gráfico continua atrayéndonos. Nuestra añoranza por un reino de diseño perfecto es también un tipo de idealismo. En este libro hemos reunido a 108 diseñadores gráficos de todo el mundo que por su puesto, no son ni las 108 constelaciones del cielo, ni autoridades académicas por encima de las críticas. Simplemente tienen algo en común en su corazón y espíritu e intentan emplearlo para crear un reino del diseño gráfico.

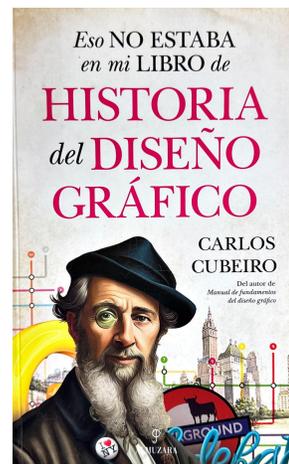
Palabras de Jianping He, Berlín Octubre de 2005

20. Esto no estaba en mi libro de Historia del Diseño Gráfico

Carlos Cubeiro

Editorial Almuzara/España / 2023 / 398 páginas

Clasificación E para los fines de este reporte



El diseñador Carlos Cubeiro ha investigado a fondo el trabajo de los mejores y más heterodoxos e ignorados artistas gráficos del mundo y ha conocido a un buen número de ellos a lo largo de su trayectoria.

Tras su manual “Manual de fundamentos del diseño gráfico”, ahora nos embarca en una fantástica aventura narrativa para acercarnos a la revolución de la Monja Corita Kent, la de Grapus o la de Carlos Fontseré, para presentarnos los carteles de Saul Bass o Mac y Jano, los discos de Jim Flora y Reid Miles; para hablarnos de la primera identidad corporativa y de la que dibujó un simple tenedor; para hacernos partícipes de una historia extraordinaria del diseño gráfico forjada a través de muchas que nadie nos ha contado y merece la pena descubrir y disfrutar.

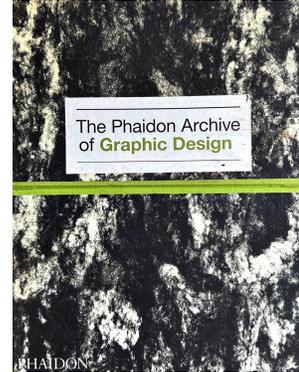
(Comentario en contra portada)

21. The Phaidon Archive of Graphic Design

Kerry William Purcell

Editorial Phaidon/ 2012 / Mil cédulas redactadas en inglés

Clasificación A, E y F para los fines de este reporte



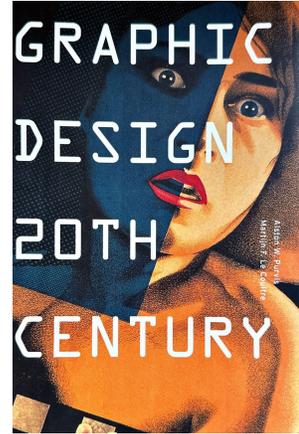
Caja archivo que contiene 1000 fichas seleccionadas por Phaidon para la creación de su archivo gráfico ideal, las entradas incluyen periódicos, revistas, carteles, anuncios, tipografías, logos, diseños corporativos, portadas de discos y trabajos gráficos de todos los lugares del mundo que marcaron la diferencia. Lo interesante y al mismo tiempo incómodo de este libro es que es una caja para que cada usuario pueda ordenarlo como quiera: cronológicamente, por producto, por cliente, etc. Incluye separadores para “facilitar” esta acción, se trata de una recopilación sin precedentes en la que han contribuido expertos de todo el mundo en la línea del éxito de Phaidon Design Classics.

23. Graphic Design 20th Century

Alston W. Purvis y Marijn F. Le Coultre

Princeton Architectures Press / 2003 / Paginas 479 / Texto en inglés

Clasificación F para los fines de este reporte



Hoy en día no es fácil tener una panorámica completa del diseño gráfico internacional. No existe ninguna institución que colecciona de manera sistemática información a una escala global en torno a sus diseñadores y su producción. Con más de 500 reproducciones en color este libro representa una historia ilustrada de 100 años del diseño gráfico.

Los autores presentan a los más representativos diseñadores del pasado siglo, así como los diferentes estilos que caracterizan a este rico y tumultuoso periodo de la historia.

El valor del material visual presenta ejemplos de movimientos como el Art Nouveau, el Arts and Crafts, la Secession Vienesa, los inicios del modernismo, la vanguardia rusa, De Stijl, el Punk, La Nueva Ola y la gráfica digital.

(Comentario en contraportada)

24. Artes Gráficas

Angela Domenica Sanna

Scala Group/ 2010 / Italia / Impreso en China / Páginas 560 / Texto traducido al español

Clasificación F para los fines de este reporte



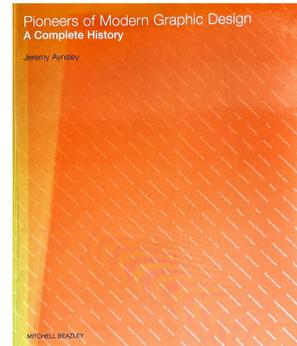
El diseño gráfico, hoy sinónimo de creatividad y de proyecto, nace y se desarrolla entre los siglos XIX y XX. Desde sus comienzos la gráfica publicitaria se apodera de técnicas – desde la serigrafía al linóleo – y de lenguajes que, según las necesidades, pueden estar influenciados por las experimentaciones artísticas más avanzadas o al contrario por la figuración más didascálica. La gráfica se convierte en la herramienta primaria del lanzamiento publicitario, de las exigencias de la divulgación de cada tipología de producto, de la definición de las marcas de fábrica, pero también se convierte en vehículo de la historia contemporánea cuyos sucesos desde los más trágicos como la guerra, a los más atrayentes como espectáculos y muestras – se proyectan en las paredes de las metrópolis y se difunden a través de canales como la prensa y las cubiertas de libros y discos. Como testigo y actor de los tiempos modernos, el diseño gráfico se ha impuesto también en el ámbito de los acontecimientos sociales que han atravesado en el siglo XX, ofreciéndose como medio visual de las posiciones políticas, sociales y culturales de todas las generaciones del siglo. Finalmente mientras se afirmaban los diseñadores gráficos, ilustradores, cartelistas y se constituían talleres de experimentación gráfica (En primer lugar los de la Bauhaus), con el correr de las décadas también distintos artistas se fueron orientando hacia la producción gráfica, entre los más conocidos, cabe mencionar a Magritte, Rodchenko y Warhol.

25. Pioneers of Modern Graphic Design. A Complete History.

Jeremy Aynsley

Editorial Mitchel Beazley / Octopus Printing / London / 2001/ 256 páginas/ Texto en inglés.

Clasificación C para los fines de este reporte



Algunas historias del diseño gráfico inician en las cuevas paleolíticas y continúan su ruta con los jeroglíficos egipcios, la caligrafía china, los manuscritos medievales y el diseño de tipos del siglo XVIII. Este libro se enfoca en el diseño gráfico del siglo XX que se inició con la división del trabajo derivada de la industrialización.

En la actualidad abarca materiales impresos desde los más diminutos, como pueden ser las etiquetas, las estampas o los boletos – hasta la publicación de libros y revistas, así como anuncios, carteles, signos, símbolos, logos, marcas, etc.

También se encarga de desarrollar sistemas de información como señalización urbana, exhibiciones, identidad corporativa para empresas, con frecuencia asociada con despachos de arquitectura. También el diseño gráfico se involucra en productos multimedia para cine, televisión o el ámbito digital. El diseño gráfico se convirtió en una nueva profesión para un nuevo siglo (XX). Su surgimiento está vinculado con los grandes cambios tecnológicos y a pesar de que sus raíces se encuentran en el siglo XIX solo fue hasta inicios del siglo XX que las implicaciones para el proceso de diseño fueron advertidas. Organizado cronológicamente este libro brinda el perfil de los más destacados diseñadores y despachos del siglo XX. (Comentario en contraportada)

26. Diseño gráfico alrededor del mundo

Maia Francisco

Maomao Publications/2009/España/ 600 páginas/ Texto traducido al español

Clasificación F para los fines de este reporte



Diseño gráfico alrededor del mundo muestra el trabajo de una selección de diseñadores gráficos establecidos en puntos tan distantes entre sí como Sudáfrica y Croacia, Indonesia y Canadá, o México e Islandia. Aunque en algunos casos su lugar de procedencia sea otro, no cabe duda de que su labor se ve influida en mayor o menor medida por su entorno, y este libro, que muestra cómo los diseñadores gráficos de diversas culturas combinan la transmisión de información y la creatividad, constituye una herramienta ideal para el lector deseoso de comprender con mayor profundidad el vasto campo de la cultura visual.

Comentario final.

Hay que señalar aquí que los libros que articulan la compilación de esta investigación y que eventualmente pueden ser un material primordial para realizar alguna antología de libros de historia del diseño gráfico están escritos en su mayoría en el idioma inglés, unos pocos están traducidos al castellano o se redactaron originalmente en nuestra lengua, como es el caso del libro de Satué o el de Cubeiro. Pero hay uno que se redactó originalmente en francés, el de Alain Weill al que por fortuna se le hizo una traducción al inglés, que es la que fue revisada para este reporte. Menciono esto porque la barrera idiomática puede representar un obstáculo para la difusión y el acercamiento a estas obras entre los lectores mexicanos.

En teoría, los alumnos que egresan de la UAM deben acreditar un examen de traducción del idioma inglés, por lo cual idealmente esa barrera debería de quedar zanjada para ellos. Este reporte también es un esfuerzo para que el estudiantado encuentre un punto de partida para sus trabajos e investigaciones vinculados a la historia del diseño gráfico. Lo deseable sería que muchos de estos libros que todavía no han sido traducidos a nuestro idioma encontraran casas editoriales interesadas en realizar dicha labor, ello escapa obviamente a mi control. Por último mencionaré algunos de los textos que han sido editados y traducidos al español resaltando al que considero quizá el más importante de ellos que es el de Philip B. Meggs “La historia del diseño gráfico”, aunque también cabe destacar la traducción por desgracia agotada del libro de Johanna Drucker y Emily McVarish “Una historia del diseño gráfico, de la prehistoria hasta el siglo XXI”.

Bibliografía y citas

1. Vitta, Mauricio. *El proyecto de la belleza (El diseño entre el arte y la técnica)* 1ed Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2021 p. 18 - 19
2. Tony Fry, Clive Dilnot, Susan C Stewart, *Design and the Question of History*, Bloomsbury Academic, London UK, 2015, p.138
3. John A. Walker *Design History and the history of design*, Pluto Press, London, 1989
4. Victor Margolin *Las Políticas de lo Artificial (Ensayos y estudios sobre diseño)*ed. Designio, México, 2000 p. 265, p.270, p. 271, p. 272, p.275
5. Xavier Nuño, *El Arte del Saber Ligero (Una breve historia del exceso de información)*. Siruela Biblioteca de ensayo, España 2023
6. Clive Dilnot en su ensayo *The State of Design History* en *Design Discourse, History, theory and criticism* de Victor Margolin, The University of Chicago Press, 1989. p. 213, 233.

Bibliografía adicional.

1. Ellen Lupton, *Mixing Messages Graphic Design in Contemporary Culture*. Princeton Architecture Press, New York, 1996
2. Grace Lees- Maffei y Rebeca Houze *The Design History Reader* Ed. Berg New York, 2010.
3. Michael Bierut, Jessica Helfand, Steven Heller y Rick Poyner *Fundamentos del Diseño gráfico* ed. Infinito. Buenos Aires 2001
4. Rick Poyner, *No más normas: Diseño gráfico posmoderno*. ed. GG México, 2003.
5. Irene Vallejo *El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo*. Ed. Siruela, Madrid, 2019

Fwd: Reporte de sabático__DCG. Manuel De la Cera Alonso y Parada

1 mensaje

Directora de Ciencias y Artes para el Diseño <dircad@azc.uam.mx>

10 de julio de 2024, 22:50

Para: OFICINA TECNICA DIVISIONAL CYAD - <consdivcyad@azc.uam.mx>

Cc: SECRETARIA ACADEMICA CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISENO <sacad@azc.uam.mx>

Estimada Lic. Lupita y Mtro. Yoshi,

Por este medio envío la siguiente documentación para turnarla por favor con la Comisión correspondiente.

Muchas gracias y saludos cordiales,

Areli

----- Forwarded message -----

De: **JEFATURA EVALUACION** - <jefaturaevaluacion@azc.uam.mx>

Date: mié, 10 jul 2024 a las 13:06

Subject: Reporte de sabático__DCG. Manuel De la Cera Alonso y Parada

To: Director de Ciencias y Artes para el Diseño <dircad@azc.uam.mx>

Mtra. Areli García González

Presidenta del H. Consejo Divisional De CyAD

Presente

Asunto: Informe de actividades en periodo sabático

Por medio de la presente solicito tenga a bien contemplar en la próxima sesión del Consejo Divisional un punto para la presentación del reporte de actividades realizadas durante el periodo sabático del **DCG. Manuel De la Cera Alonso y Parada**, cabe destacar que dicho periodo sabático fue del 11 de julio de 2022 al 10 de mayo de 2024.

Así mismo se adjunta a la presente Informe de Actividades.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

--

Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo



Azcapotzalco



Mtro. Hugo A. Carmona Maldonado

Jefe de departamento

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

5553189179

4 adjuntos

 **sabatico Manuel de la Cera.pdf**
107K

 **carta a Hugo sabático Manuel de la Cera.pdf**
164K

 **carta Manuel a Semiótica.pdf**
1166K

 **Reporte de periodo sabático__Manuel de la Cera.pdf**
11453K