

UDS

ANTOLOGÍA

HISTORIA DEL DISEÑO GRÁFICO

DISEÑO GRÁFICO *SEGUNDO CUATRIMESTRE*

Marco Estratégico de Referencia

ANTECEDENTES HISTORICOS

Nuestra Universidad tiene sus antecedentes de formación en el año de 1979 con el inicio de actividades de la normal de educadoras “Edgar Robledo Santiago”, que en su momento marcó un nuevo rumbo para la educación de Comitán y del estado de Chiapas. Nuestra escuela fue fundada por el Profesor de Primaria Manuel Albores Salazar con la idea de traer Educación a Comitán, ya que esto representaba una forma de apoyar a muchas familias de la región para que siguieran estudiando.

En el año 1984 inicia actividades el CBTiS Moctezuma Ilhuicamina, que fue el primer bachillerato tecnológico particular del estado de Chiapas, manteniendo con esto la visión en grande de traer Educación a nuestro municipio, esta institución fue creada para que la gente que trabajaba por la mañana tuviera la opción de estudiar por las tarde.

La Maestra Martha Ruth Alcázar Mellanes es la madre de los tres integrantes de la familia Albores Alcázar que se fueron integrando poco a poco a la escuela formada por su padre, el Profesor Manuel Albores Salazar; Víctor Manuel Albores Alcázar en septiembre de 1996 como chofer de transporte escolar, Karla Fabiola Albores Alcázar se integró como Profesora en 1998, Martha Patricia Albores Alcázar en el departamento de finanzas en 1999.

En el año 2002, Víctor Manuel Albores Alcázar formó el Grupo Educativo Albores Alcázar S.C. para darle un nuevo rumbo y sentido empresarial al negocio familiar y en el año 2004 funda la Universidad Del Sureste.

La formación de nuestra Universidad se da principalmente porque en Comitán y en toda la región no existía una verdadera oferta Educativa, por lo que se veía urgente la creación de una institución de Educación superior, pero que estuviera a la altura de las exigencias de los jóvenes que tenían intención de seguir estudiando o de los profesionistas para seguir preparándose a través de estudios de posgrado.

Nuestra Universidad inició sus actividades el 18 de agosto del 2004 en las instalaciones de la 4ª avenida oriente sur no. 24, con la licenciatura en Puericultura, contando con dos grupos de cuarenta alumnos cada uno. En el año 2005 nos trasladamos a nuestras propias instalaciones en la carretera Comitán – Tzitol km. 57 donde actualmente se encuentra el campus Comitán y el Corporativo UDS, este último, es el encargado de estandarizar y controlar todos los procesos operativos y Educativos de los diferentes Campus, Sedes y Centros de Enlace Educativo, así como de crear los diferentes planes estratégicos de expansión de la marca a nivel nacional e internacional.

Nuestra Universidad inició sus actividades el 18 de agosto del 2004 en las instalaciones de la 4ª avenida oriente sur no. 24, con la licenciatura en Puericultura, contando con dos grupos de cuarenta alumnos cada uno. En el año 2005 nos trasladamos a nuestras propias instalaciones en la carretera Comitán – Tzitol km. 57 donde actualmente se encuentra el campus Comitán y el corporativo UDS, este último, es el encargado de estandarizar y controlar todos los procesos operativos y educativos de los diferentes campus, así como de crear los diferentes planes estratégicos de expansión de la marca.

MISIÓN

Satisfacer la necesidad de Educación que promueva el espíritu emprendedor, aplicando altos estándares de calidad Académica, que propicien el desarrollo de nuestros alumnos, Profesores, colaboradores y la sociedad, a través de la incorporación de tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

VISIÓN

Ser la mejor oferta académica en cada región de influencia, y a través de nuestra Plataforma Virtual tener una cobertura Global, con un crecimiento sostenible y las ofertas académicas innovadoras con pertinencia para la sociedad.

VALORES

- Disciplina
- Honestidad
- Equidad
- Libertad

ESCUDO

El escudo de la UDS, está constituido por tres líneas curvas que nacen de izquierda a derecha formando los escalones al éxito. En la parte superior está situado un cuadro motivo de la abstracción de la forma de un libro abierto.

ESLOGAN

“Mi Universidad”

ALBORES

Es nuestra mascota, un Jaguar. Su piel es negra y se distingue por ser líder, trabaja en equipo y obtiene lo que desea. El ímpetu, extremo valor y fortaleza son los rasgos que distinguen.

HISTORIA DEL DISEÑO GRÁFICO

Objetivo de la materia:

Al terminar este curso el alumno será capaz de identificar un mensaje visual a través del conocimiento de la historia del Diseño, para transmitir de manera enriquecedora una óptima comunicación visual.

TEMAS Y SUBTEMAS:**UNIDAD I
HISTORIA DEL DISEÑO GRÁFICO**

- 1.1 Antecedentes
- 1.2 Diseño gráfico

**UNIDAD II
INVENCION DE LA ESCRITURA**

- 2.1 Comunicación visual en la prehistoria
- 2.2 La primera escritura
- 2.3 Identificación visual en Mesopotamia
- 2.4 Jeroglíficos egipcios
- 2.5 Papiros y escritura

**UNIDAD III
CONTRIBUCIÓN ASIÁTICA**

- 3.1 Caligrafía china
- 3.2 Invención del papel
- 3.3 El descubrimiento de la Imprenta
- 3.4 Invención del tipo móvil

**UNIDAD IV
RENACIMIENTO GRÁFICO**

- 4.1 Impresión en Europa
- 4.2 Los incunables

**UNIDAD V
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL**

- 5.1 Tipografía Industrial
- 5.2 Gráfica Popular
- 5.3 Movimiento de las Artes
- 5.4 Art Nouveau

**UNIDAD VI
ÉPOCA MODERNISTA**

- 6.1 Diseño en el Siglo XX
- 6.2 La Bauhaus y la Nueva Tipografía
- 6.3 Los logotipos corporativos de Paul Rand

**UNIDAD VII
ACTUALIDAD**

- 7.1 Herramientas digitales

INDICE**UNIDAD I**

HISTORIA DEL DISEÑO GRÁFICO	9
1.1 Antecedentes	9
1.2 Diseño gráfico	10

UNIDAD II

INVENCION DE LA ESCRITURA	10
2.1 Comunicación visual en la prehistoria	11
2.2 La primera escritura	12
2.3 Identificación visual en Mesopotamia	14
2.4 Jeroglíficos egipcios	15
2.5 Papiros y escritura	17

UNIDAD III

CONTRIBUCIÓN ASIÁTICA	18
3.1 Caligrafía china.....	18
3.2 Invención del papel.....	20
3.3 El descubrimiento de la Imprenta	21
3.4 Invención del tipo móvil.....	22

UNIDAD IV

RENACIMIENTO GRÁFICO	22
4.1 Impresión en Europa.....	22
4.2 Los incunables.....	24

UNIDAD V

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL	25
5.1 Tipografía Industrial.....	26
5.2 Gráfica Popular.....	28
5.3 Movimiento de las Artes	29
5.4 Art Nouveau.....	30

UNIDAD VI

ÉPOCA MODERNISTA	31
6.1 Diseño en el Siglo XX.....	31
6.2 La Bauhaus y la Nueva Tipografía	33
6.3 Los logotipos corporativos de Paul Rand.....	34

UNIDAD VII

ACTUALIDAD	
7.1 Herramientas digitales.....	34

UNIDAD I HISTORIA DEL DISEÑO GRÁFICO

I.1 ANTECEDENTES

El Diseño Gráfico es una historia que abarca toda la existencia humana y tiene el poder de inspirar e informar incluso a los diseñadores gráficos modernos.

Por un lado, saber dónde, por qué y cómo surgió esta industria ayuda a los diseñadores a entender su lugar junto a la historia.

En términos más prácticos, las tendencias estilísticas son cíclicas, y el estudio del pasado puede inspirar algunas ideas innovadoras en el presente.

Así que a rastrear las raíces del diseño desde la prehistoria hasta la industria que conocemos hoy en día.

Sería muy difícil precisar el tiempo exacto en que surgió el Diseño Gráfico, porque, en verdad representa uno de los compañeros inseparables de la evolución humana.

Pero, si tuviéramos que decantarnos por una época específica, tendríamos que remontarnos a 20 mil años a.C. En aquel tiempo lejano del que datan las pinturas rupestres. Los diseños elaborados sobre las paredes de las cuevas representaban actividades y formas de vida, que nos han servido para intuir cómo vivían aquellas primeras sociedades.

Desde ese punto, podríamos seguir avanzando a través de la historia de la humanidad, atravesando distintas etapas donde la imagen fue ocupando un lugar cada vez más relevante.

En el Antiguo Egipto, por ejemplo, encontramos el elaborado sistema de escritura iconográfica: los jeroglíficos. Una serie de símbolos gráficos que representaban sonidos y fonemas.

En la Edad Media aparecen los primeros textos adornados con imágenes y decoraciones, acompañando textos de corte religioso. La invención de la imprenta (en 1440) sería de vital importancia para el fomento del trabajo gráfico y la investigación de materiales que colaboraran con la evolución del diseño gráfico. Surgirían especialidades y oficios específicos. Los copistas, tipógrafos y cajistas, alcanzarían cierta relevancia, consiguiendo darle a las artes gráficas y a la escritura un lugar fundamental en el desarrollo de las sociedades.

1.2 DISEÑO GRÁFICO

El Diseño Gráfico es una disciplina que está relacionada con casi todo lo que hacemos y que da movimiento a nuestras ideas. A lo largo de su historia ha vivido numerosos cambios, la mayoría de ellos propiciados por la situación social o económica de la época y el surgimiento de las vanguardias y movimientos revolucionarios. Si hacemos un repaso a través de la historia de la humanidad podemos comprender las distintas etapas de su evolución a través de las artes.

UNIDAD II INVENCION DE LA ESCRITURA

No se sabe precisamente cuando, o donde, surgió la especie biológica con consecuencia, la gente pensante, el homo sapiens. La investigación de nuestros orígenes prehistóricos nos regresan el tiempo hasta el etapa de las tempranas innovaciones de nuestros ancestros. Se cree que somos resultado de la evolución de especies que vivían en la parte sur de África. Éstos primeros humanoide se aventuraron a salir de las planicies verdes y a entrar en las cuevas conforme la selvas iban desapareciendo lentamente en esa parte del mundo. En los altos pastizales, comenzaron a caminar erguidos. Quizá esta adaptación fue el resultado de la necesidad de observar a los depredadores en los altos pastizales, para defenderse de sus enemigos aparentando ser más grandes, o para sostener ramas que usaban como armas. En cualquier caso, sus manos desarrollaron una magnífica habilidad para llevar comida y sostener objetos. Cerca del lago Turkaana, en Kenia, se encontró una piedra de cerca de 3 millones de años de edad que fue afilada hasta darle la forma de un instrumento preciso que prueba el consciente y deliberado desarrollo de una tecnología, una herramienta.

Las figuras de piedras anteriores se pueden haber usado para extraer raíces o cortar carne de animales para usarlas como alimento. Mientras sólo se puede especular acerca del uso de las primeras herramientas, se sabe que estas marcan un gran paso de la especie humana en el inmenso camino recorrido desde los orígenes primitivos hasta un estado civilizado. Un número de saltos cuánticos proporcionan la capacidad de organizar una comunidad y de obtener alguna medida de control sobre el destino humano. El habla la capacidad de hacer sonidos con el fin de comunicarse fue una habilidad desarrollada por la especie humana en el largo camino evolutivo desde sus arcaicos comienzos. La escritura es la contraparte visual de lenguaje. Las marcas, símbolos, imágenes o letras dibujadas o escritas sobre una superficie o sustrato se convirtieron en la contraparte gráfica de la palabra hablada o del pensamiento no hablado. Tanto de las limitaciones del lenguaje como la falla de la memoria humana y la urgencia de expresión hacen que la palabra hablada no pueda trascender en tiempo y espacio. Hasta la presente Dad electrónica, las palabras habladas desaparecían sin dejar rastro, mientras que las palabras escritas permanecían. La invención de la escritura llevó a las personas a la ilustración de la civilización, y permitió preservar conocimientos, experiencias y pensamientos.

El desarrollo de la escritura y el lenguaje visible tuvo sus orígenes en pinturas simples ya que hay una estrecha relación entre el dibujo de pinturas y los trazos de la escritura.

Ambos son formas naturales de comunicación de ideas, y las primeras personas usaron dibujos como una manera elemental de registrar y transmitir información.

2.1 COMUNICACIÓN VISUAL EN LA PREHISTORIA

Las primeras señales humanas encontradas en África tienen una antigüedad de 200,000 años. Desde el periodo paleolítico temprano hasta el neolítico, los primeros africanos europeos dejaron pinturas en cuevas, incluyendo a la famosa cueva de Lascaux en el sur de Francia. El color negro se obtuvo a partir del carbón, y el rango entre tonos cálidos desde amarillos leves hasta rojos ocres se consiguió a partir del rojo y el amarillo de los óxidos de hierro. Esta paleta de pigmentos se mezcló con grasa como ligador. Las imágenes de los animales se dibujaron y pintaron en las paredes de estos canales de agua subterráneos que los hombres y mujeres prehistóricos utilizaban como refugio.

El pigmento quizá fue untado en las paredes con un dedo o una brocha hecha de cerdas o pajas. Éste no fue el inicio del arte fino tal como ahora se conoce. Más bien, fue un dibujo de comunicaciones visuales, porque estas primeras pinturas se laboraron para sobrevivir y se crearon con propósitos utilitarios y rituales. La presencia de lo que parecen ser marcas de lanza a los lados de algunas imágenes de estos animales indican que tal vez usaban en ritos mágicos diseñados para ganar poder sobre los animales y tener éxito en la caza. O quizá, fueron auxiliares de enseñanza para instruir a los jóvenes en el proceso de la caza como un esfuerzo cooperativo de grupo.

Signos geométricos abstractos, incluyendo puntos, cuadrados y otras figuras están entremezcladas con las de animales en varias pinturas de las cuevas. No se sabe si en ella se representan objetos hechos por el hombre o son los precursores de la escritura, y nunca se sabrá con toda certeza, ya que fueron hechas antes del inicio de la historia registrada.

Los animales pintados en las cuevas son Pictogramas, pintura elemental o bosquejos que representan las cosas descritas.

Por todo el mundo, desde África América del Norte hasta las islas de Nueva Zelanda las personas prehistóricas dejaron numerosos petroglifos, es decir signos grabados o rayados o simples figuras en una roca. Varios de ellos son Pictogramas y algunos pueden ser ideogramas o símbolos que representan ideas o conceptos.

Los primeros Pictogramas evolucionaron de dos maneras: primero, fueron el inicio del arte pictórico, los objetos y sucesos del mundo fueron registrados con mayor fidelidad y exactitud conforme pasan los siglos; segundo, evolucionaron en forma de escritura. Las imágenes, ya sea que se conservan la forma pictórica original o no recientemente se volvieron símbolos de sonidos del lenguaje hablado.

El artista paleolítico desarrolló una tendencia a la simplificación y utilización. Las figuras se volvieron cada vez más abreviadas y se expresaron con un mínimo número de líneas. Así el último periodo paleolítico, algunos petroglifos y pictogramas se redujeron al punto de casi parecer letras.

Hasta que recientes descubrimientos indicaron que las personas primitivas en Tailandia pudieron haber practicado la agricultura y la manufactura de cerámica, aún en fechas tempranas los arqueólogos creían que la antigua tierra de Mesopotamia, “la tierra entre dos ríos” fue la cuna de la civilización. Entre los ríos Tigris y Éufrates, que fluyen desde las

montañas del este de Turquía a través de la tierra que ahora se conoce como Irak y dentro del Golfo Pérsico, yace una llamada llanura que una vez fue planicie fértil, cuyos inviernos húmedos y calientes y veranos secos la hicieron muy atractiva para el género humano primitivo. Aquí los primeros humanos dejaron su agitada y errante vida nómada y establecieron una cultura aldeana. La era del bronce comenzó aproximadamente en el año 3000 a. C. Cuando se hicieron aleaciones de cobre con estaño para producir herramientas y armas durables a las cuales siguió la invención de la rueda.

El paso de una cultura primitiva a una alta civilización ocurrió después de que los sumerios llegaron a Mesopotamia casi al final del cuarto milenio a. C. El origen de los sumerios y quienes los establecieron en la parte baja del creciente fértil antes del año 3000 a. C., permanece en un gran misterio. Así como el desarrollo de las tecnologías en Mesopotamia fue importante para el futuro de la raza humana, la contribución de los sumerios para el progreso social e intelectual tuvo efectos trascendentes sobre el futuro. Los sumerios inventaron un sistema de dioses encabezados por una deidad suprema llamada Anu, quien era el dios de los cielos. Desarrollaron un intrincado sistema de relaciones Dios-hombre. La ciudad surgió con el orden social necesario para que grandes números de personas pudieran vivir juntas. Pero de las numerosas invenciones y medidas que abrieron a la gente el camino hacia la civilización, el que produjo una revolución en el orden social, el progreso económico, y el desarrollo tecnológico y cultural fue la escritura.

La historia de Mesopotamia registra olas de invasores que conquistaron a los habitantes del lugar. La cultura establecida por los sumerios conquistó a los invasores en turno, y la sucesión de gobernantes que dominaron a Mesopotamia durante su larga historia incluyen a acadios, asirios, babilonios y caldeos. Los persas del oeste y los hititas del Norte también conquistaron el área y extendieron la civilización mesopotámica más allá del creciente fértil.

2.2 LA PRIMERA ESCRITURA

La religión dominaba la vida en la ciudad estado de Mesopotamia al igual que el monumental Zóculo un conglomerado de templos escalonados que dominaban la ciudad. Éstos inmensos, multihistóricos y enladrillados templos se construyeron como una serie de niveles suspendidos que se volvían más pequeños conforme se acercaban a la punta del altar. Dentro, sacerdotes y escribas ejercían enorme poder porque controlaban las existencias de los dioses y los reyes y dirigían las necesidades mágicas y religiosas de la gente. Es posible que la escritura haya evolucionado por la apremiante necesidad que esta economía del templo tenía de conservar los registros. Los sacerdotes debieron buscar a conciencia un sistema para el registro de información.

En la memoria humana, el tiempo se puede volver borroso y algunas ocasiones se pueden olvidar hechos importantes. En términos de Mesopotamia, tal vez acontecimientos pudieron incluir respuestas a preguntas como: ¿quién repartió sus impuestos en forma de cosechas? ¿cuánta comida se almacenó y fue la cantidad adecuada para satisfacer las necesidades de la comunidad hasta la siguiente cosecha? ¿cuánto se debe sembrar para asegurar que la cosecha sea abundante y cuánto se puede usar como alimento para humanos y cuánto para animales? aunque las preguntas presentadas parecen relativamente simples, se volvió urgente un continuo y preciso conocimiento, si los sacerdotes del templo podían mantener el orden y la estabilidad necesaria en la ciudad

estado. Una teoría sostiene que el origen del lenguaje visual evolucionó a partir de la necesidad de identificar el contenido de los sacos y de los recipientes de cerámica que se usaban para almacenar comida. Con ese fin se hicieron pequeñas etiquetas de arcilla con un pictograma y un número basado en un elemental sistema de numeración decimal; inspirado en los 10 dedos humanos para indicar la cantidad.

Los primeros registros de escritura son las tablillas de la ciudad de Uruk. En estas, aparentemente, se enlistaron en columnas ordenadas mediante dibujos pictográficos, mercancías acompañadas por números y nombres de personas. La abundancia de arcilla en su media hizo de este el material lógico para la notación de registros, y por medio de una caña estilizada terminada en punta fueron dibujadas las finas líneas curvas de los primeros pictogramas. La tablilla de barro se sostenía en la mano izquierda y los Pictogramas se marcaban en la superficie con el punzón afilado de madera. A partir de la esquina superior derecha de la tablilla se comenzaba escribir las líneas cuidadosamente en columnas verticales. La tablilla inscrita se secaba al calor del sol o se horneaba hasta que se endurecía como una roca.

Este sistema de escritura evolucionó con el transcurso de los siglos. En algún momento se organizó lo escrito en una cuadrícula de divisiones espaciales horizontales y verticales, pero de esta manera en ocasiones los escribas manchaban la escritura al mover su mano a través de la tablilla. Alrededor de 2800 a. C. Los escribas cambiaron la posición de los pictogramas y comenzaron escribir en renglones horizontales de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Esto facilitó la escritura y con ello los Pictogramas fueron menos literales. Aproximadamente 300 años después la escritura se hizo más rápida a reemplazar el punzón afilado por uno con extremo triangular. Éste se empujaba en la arcilla en lugar de arrastrarlos sobre ella. Los caracteres ahora se componían de una serie de trazos en forma de cuña más que de una línea continua dibujada. Esta innovación cambió radicalmente la naturaleza de la escritura: los pictogramas evolucionaron a una escritura de signos abstractos que ahora se conoce como cuneiforme (de latín: “forma de cuña”)

Al mismo tiempo que evolucionaba la forma gráfica de la escritura de los sumarios aumentaba su capacidad para registrar información. A partir de la primera etapa, cuando los símbolos dibujados representaban objetos animados e inanimados, los signos se convirtieron en ideogramas y empezaban a representar ideas abstractas. Los símbolos para el sol, por ejemplo, ahora representaban ideas tales como “día” y “luz”. Así como los primeros escribas desarrollaron su escritura para que funcionara de la misma manera en su lenguaje, surgió la necesidad de representar sonidos hablados, sin embargo esto no fue fácil de lograr.

Los símbolos dibujados comenzaron a ejemplificar los sonidos de los objetos representados en lugar de los objetos mismos. La escritura cuneiforme, se volvió un acertijo escrito consistente en pinturas y/o pictogramas que representaban palabras y sílabas con el mismo o similar sonido al del objeto representado. Las pinturas emplearon como fonogramas o símbolos gráficos para representar sonidos. El desarrollo más elevado de la escritura cuneiforme se alcanzó cuando se comenzaron a utilizar signos abstractos para la representación de sílabas, que son sonidos formados por la combinación de más sonidos elementales.

El sistema de escritura cuneiforme fue difícil de dominar, aún después de que los asirios los simplificaron a sólo 560 signos. Los jóvenes seleccionados para hacer escribas

comenzaban su educación en la edubba, la escuela de la escritura o “casa de las tablillas” antes de los 10 años y trabajaban desde el amanecer hasta el atardecer de cada día, con sólo seis días de descanso por mes. Las oportunidades profesionales en el clero, administración de propiedades, contabilidad, medicina y gobierno estaban reservadas para este pequeño grupo selecto. La escritura asumió importantes cualidades mágicas y ceremoniales, al punto que los escribas eran temidos, debido a la creencia general de qué cuando un escriba divino grababa el nombre de una persona en el mítico *Libro del destino* éste moría.

Los primeros artesanos sumarios mezclaron la escritura con imágenes en relieve. El monumento Blau puede ser el más antiguo dispositivo existente en el que se combinaron palabras con dibujos en la misma superficie. La explosión del conocimiento que hizo posible la escritura fue asombrosa. Se organizaron bibliotecas que contenían miles de tablillas con temas de religión, matemáticas, historia, leyes, medicina y astronomía. Surgió la literatura con poesías mitos himnos relatos épicos y leyendas registradas en esas tablillas. La escritura fomentó un profundo sentido de la historia, ya que en las tablillas se registraban con meticulosa exactitud crónicas de los eventos que ocurrieron durante el reinado de cada monarca. Miles de contratos comerciales y de registros aún existen.

La escritura permitió que la sociedad se pudiera estabilizar asimismo mediante el establecimiento de reglas y leyes. Las mediciones y pesos se estandarizaron y se garantizaron con una inscripción grabada. Los códigos de ley, como el código de Hammurabi, quien reinó de 1792 a 1750 a. C. Explican con detalle los crímenes y los castigos correspondientes con los que establecen un orden social y de justicia. El código de Hammurabi está cuidadosamente hecho con escritura cuneiforme en un basalto negro de 2.44 m de altura, en piedra inscrita o grabada o placa usada para propósitos conmemorativos. La roca contiene 282 leyes en una cuadrícula de 21 columnas. Las rocas o estelas en las que se escribirán las leyes reformas del código de Hammurabi fueron erigidas en el templo principal de Marduk en Babilonia Y en otras ciudades. Fueron escritas en un estilo preciso que expresaba severas penalidades con claridad y brevedad.

Algunos ejemplos de estos mandamientos ordenan: “al ladrón que roba a un niño se le castigará con la pena de muerte”, “al médico que operé a un hombre ligeramente herido con un escalpelo de bronce se le cortaran las manos” y “al constructor que edifique una casa que se derrumbe y mate al dueño se le castigará con la pena de muerte”

2.3 IDENTIFICACIÓN VISUAL EN MESOPOTAMIA

Dos derivados naturales del incremento de la cultura popular fueron la posesión de la propiedad y la especialización en el comercio o artesanías. Ambas hicieron necesaria alguna forma de identificación visual. Las marcas del ganado y de la propiedad se desarrollaron de manera que se pudiera establecer la posesión de la propiedad, y se identificara a los productores de cerámica u otros objetos en caso de surgir problemas, o si la mejor calidad de estas inspiraba que fueran más solicitadas. con el fin de identificar al autor de una tablilla de arcilla cuneiforme se requerían documentos y contratos comerciales certificados y la comprobación de las autoridades religiosas y reales. los sellos cilíndricos mesopotámicos proporcionaron un método para probar la autenticidad de los documentos sellados. éstos pequeños cilindros que tenían imágenes de escritura grabada en su superficie se usaron por más de 3000 años. La manera de usarlas era rodándolas

sobre una tableta de arcilla húmeda, para formar una impresión realizada del diseño presionado, lo que se volvió una marca registrada del dueño. Puesto que la imagen tallada en la piedra redonda aparece en la tablilla como un diseño de relieve plano era virtualmente imposible de duplicar o falsificar muchas de estas piedras estaban perforadas de manera que se pudieran llevar con una cuerda alrededor del cuello la muñeca.

Herodoto, el historiador griego que viajó extensamente escribió que cada babilonios llevaba un sello de cilindro en una cuerda alrededor de la muñeca como una pulsera.

Apreciados como ornamentos, símbolos sociales, y firmas personales, los sellos cilíndricos usaron incluso para marcar la puerta de la casa con un sello húmedo de arcilla cuando los ocupantes no estaban, para indicar si entraban ladrones. Los cortadores de cilindros y sellos desarrollaron gran habilidad de un sentido refinado del diseño. En los primeros sellos se para un retrato sencillo de Reyes, una línea del ganado, o de criaturas míticas. Después se desarrollaron imágenes más narrativas; por ejemplo, un Dios que presentaba un hombre (probablemente el dueño del sello) después se desarrollaron imágenes más narrativas; por ejemplo, un Dios que presentaba un hombre (probablemente el dueño del sello) a otro Dios, o a un hombre que figuraría prominentemente en una batalla o en la matanza de un animal salvaje. En el periodo sirio tardío, se desarrolló al norte de Mesopotamia una propuesta de diseños más estilizados y heráldicos. Se ilustraron historias de dioses y de animales en batalla.

La cultura de Mesopotamia comenzó a perecer cuándo la región se volvió una provincia de Persia, entonces de Grecia y Roma. Por el tiempo del nacimiento de Cristo, se abandonaron ciudades magníficas como Babilonia y el Zigurat se convirtió en ruinas. el despertar del idioma gráfico, el magnífico obsequio al futuro de la humanidad que fue la escritura, se difundió hacia Egipto y fenicia. Los egipcios desarrollaron una escritura compleja basada en Pictogramas, y los fenicios reemplazaron la complicada escritura cuneiforme por signos fonéticos más sencillos.

2.4 JEROGLÍFICOS EGIPCIOS

Por el tiempo del rey Menes, alrededor de 3100 a. C. cuando se unificó la tierra de Egipto y se formó la primera dinastía, varias invenciones de los su medios habían llegado a Egipto, incluyendo el sello cilíndrico, la arquitectura de ladrillo, los motivos de diseño decorativo y los fundamentos del escritura. A diferencia de los sumarios quienes sustituyeron su escritura picto gráfica por una cuneiforme abstracta, los egipcios conservaron su sistema de escritura dibujo, llamada jeroglífica (del griego: "tallado sagrado", después del egipcio: "las palabras de Dios"), por casi tres y medio milenios. Los primeros jeroglíficos conocidos son de fecha aproximada al 3100 a. C., y las últimas inscripciones jeroglífica se escritas conocidas detallaron el 394 d. C., muchas décadas después de qué Egipto se convirtió en una colonia romana.

Durante casi 15 siglos, la gente miró con fascinación los jeroglíficos egipcios sin comprender su significado. Los últimos en usar ese sistema de lenguaje fueron los sacerdotes egipcios del templo quienes vivieron en el siglo IV d. C. Y guardaron con tanto celo su significado que los estudiantes griegos y romanos de su época creyeron que los jeroglíficos no eran más que símbolos mágicos para ritos sagrados. En agosto de 1799 las tropas de Napoleón al cavar unos cimientos para ampliar el fuerte de la ciudad egipcia de Rosetta, que estaban ocupando, encontraron una losa negra con una inscripción en dos

idiomas y tres escrituras: jeroglíficos egipcios, escritura egipcia demótica y griega. Este decreto se escribió en el año 197 a. C. después de que un gran concilio de sacerdotes egipcios se reunió para conmemorar la ascensión del faraón Ptolomeo V al trono de Egipto nueve años antes. Se creyó que en la inscripción probablemente significaba lo mismo en los tres idiomas y empezaron los esfuerzos por traducirla. En 1819, el doctor Thomas Young probó que la dirección en la que estaban dibujados los libros de animales y personas era la dirección en la que se debía leer los jeroglíficos y que en la cartela para Ptolomeo ocurría varias veces.

Quien descifró un mayor número de jeroglíficos de la piedra roseta fue Jean Francois Champollion. Él se dio cuenta de que algunos de los signos eran alfabéticos, otros silábicos y algunos eran determinativos (signos que determinaban como se debían interpretar los glifos anteriores). Al darse cuenta de que los jeroglíficos a menudo funcionaban como fonogramas y no como simples Pictogramas se descifró el sonido de los nombres de Ptolomeo y Cleopatra. Éste progreso aconteció en 1822 después de que se le dio a Champollion una fotografía de un obelisco un alto monumento egipcio parecido a un tótem que contenía una inscripción. Al estudiar la fotografía, Champollion se aturdió al ver las cartelas, placas como en paréntesis que contenían los glifos de nombres importantes y encontró los nombres de Ptolomeo y Cleopatra que ya conocía además asignó sonidos a los tres glifos encontrados en ambas palabras: p, o y l. Después pacientemente descifró los otros hasta traducir una docena de jeroglíficos. Armado con este nuevo conocimiento procedió a descifrar las cartelas de Alejandro. Champollion reunió todas las cartelas que encontró de la era grecorromana y rápidamente tradujo 80, al tiempo que construía un gran vocabulario de glifos. Después de su muerte a la edad de 42 años se publicó el diccionario egipcio y la gramática egipcia de Champollion. Sus progresos en la traducción de jeroglíficos capacitaron a otros egiptólogos del siglo XIX para descubrir los misterios silenciosamente preservados en los jeroglíficos de la historia y de la cultura egipcia.

Cuando los primeros escribas egipcios se enfrentaron con palabras difíciles de expresar en forma visual probablemente idearon un acertijo en el que usaron representaciones de los sonidos para describir la palabra deseada. Al mismo tiempo designaron un símbolo pictórico para cada sonido de consonante y la combinación de consonantes es su lenguaje. Aunque nunca desarrollaron signos para relacionar los sonidos si formaron un esquema de cada palabra mediante la combinación de varios glifos. Por el tiempo del nuevo imperio este sistema notablemente eficiente de escritura tenía alrededor de 700 jeroglíficos, 100 de los cuales permanecían sólo como representaciones visuales de Pictogramas o pinturas de palabras. El resto se convirtió en fonogramas. Debido a que el idioma egipcio tenía muchos homónimos (como, sería pool = piscina y pool = a juego de billar), se usaron determinativos después de estas palabras para asegurar que el lector los interpretaría correctamente. Hineu, por ejemplo, podría significar una medida de líquidos o vecinos. En el primer caso la palabra estaba seguida por el grifo que representaba la olla de cerveza: en el segundo por los grifos que representaban a un hombre y una mujer. Los antiguos egipcios tenían un extraordinario sentido del diseño y fueron sensibles a las características decorativas y de textura de sus jeroglíficos.

Este gran sistema de lenguaje gráfico estaba en todas partes. Los jeroglíficos detallaron en piedras en las que se realizaron imágenes o se grabaron relieves y a menudo se les aplicó color. Con esto se cubría el interior y el exterior de templos y tumbas. Todos los muebles, ataúdes, ropas, utensilios, edificios y joyas tenían jeroglíficos grabados confines tanto decorativos como de inscripción.

Con frecuencia algunos jeroglíficos se les atribuyeron valores mágicos y religiosos. El jeroglífico anhk, una cruz coronada por una lazada originalmente era un símbolo que representaba una sandalia atada por correas. Debido a la similitud de la fonética, adquirió el significado del símbolo de vida e inmortalidad y se utilizó de manera amplia como emblema sagrado por todo el territorio. La flexibilidad en el diseño de los jeroglíficos se fue incrementando por la opción de la dirección de la escritura. Una comenzaba partir de la dirección en la que las criaturas miraban. Las líneas se podían escribir tanto horizontal como verticalmente, de modo que el diseñador de un artefacto o manuscrito tuviera cuatro opciones: de izquierda derecha horizontalmente; de izquierda derecha en columnas verticales; de derecha izquierda horizontalmente, y de derecha izquierda en columnas verticales. Algunas veces, como se demuestra en el esquema del sarcófago de de Aspalta éstas posibilidades de diseño se combinaban en un solo trabajo.

2.5 PAPIROS Y ESCRITURA

El desarrollo del papiro que es una especie de papel usado para escribir manuscritos fue lo importante adelante dentro de la comunicación visual egipcia. Antiguamente la planta *Cyperus papyrus* crecía en la ribera del Nilo así como en lagunas y pantanos poco profundos. Su tallo mide 4.6 m aproximadamente por encima del agua. Fue muy usada por los egipcios quienes con sus flores hacían guirnaldas para decorar los templos, con la raíz hacían combustible y fabricaban utensilios, además con los tallos hacían velas para la navegación, esteras, ropa, cuerdas, sandalias y principalmente papiros.

En su obra, historia natural, el historiador romano Plinio el Viejo relata la forma en que se fabricaba el papiro. Después de quitar la corteza, la médula de los tallos se cortaba en tiras longitudinales que se colocaban unas junto a otras. Una segunda capa de tiras se colocaba en escuadra encima de la primera. Estas dos capas se unían remojándolas en el río Nilo y comprimiéndolas mediante golpes hasta convertirlas en una hoja delgada. Al parecer, la savia glutinosa del tallo del papiro actuaba como adhesivo. Después de secar las láminas al sol realizaban usando un pulidor de piedra o de marfil. Se aparecían defectos como manchas de coloraciones o áreas esponjosas la lámina defectuosa se apartaba y se repetía el proceso. Se elaboraban ocho grados diferentes de papiro que se utilizaban desde para las proclamaciones reales hasta para la contabilidad diaria. La lámina terminada tenía una cara superior de fibras horizontales llamada recto y una cara inferior de fibras verticales llamada verso. Las hojas más grandes de papiro medía en 49 cm y se podían empastar y enrollar hasta 20 hojas en un pergamino con el lado recto hacia dentro. Igual que en su medio del conocimiento representaba poder, así que los escribas ganaron importante autoridad en la sociedad egipcia. Aprender a leer y escribir el complejo lenguaje tomaba muchos años, lo que hacía que la profesión describa fuera muy respetada y disfrutara de muchos privilegios, uno de los cuales y no el menos importante era el estar exento de pagar impuestos.

La paleta de madera usada por el escriba era una marca de identificación ya que el portar esta tabla se reconocía su habilidad para leer y escribir. La paleta tenían un extremo por los dos huecos donde se colocaban los panecillos de tinta de color negro y rojo y algunas veces de algún otro color. Con una solución de goma como ligadora y carbón se obtenía la tinta negra y con ocre molido se hacía la tinta roja. Las mezclas se dejaban secar para formar los panecillos no muy diferentes a los de la acuarela actual y con un pincel húmedo se disolvía la tinta para poder escribir.

Los pinceles formados con tallos de Junco se sostenían de una ranura hecha a la mitad de la paleta. Para forma del pincel el escriba cortaba la punta del tallo en ángulo y la machacaba para separar las fibras. El escriba sostenía el rollo de papel con la mano izquierda y comenzaba escribir en el lado superior derecho una columna de jeroglíficos que continuaba hacia abajo y así sucesivamente columna tras columna.

UNIDAD III CONTRIBUCIÓN ASIÁTICA

La civilización surgió entre las riberas de los ríos Tigris y Eufrates en Mesopotamia, así como en Egipto a lo largo del curso del río Nilo. Los orígenes de la espléndida civilización que se desarrolló en la vasta y antigua tierra de China encierra un misterio similar. La leyenda sugiere que para el año 2000 a. C. se desarrollaba una cultura en un virtual aislamiento de la civilización occidental. Entre las muchas innovaciones que aportaron los antiguos chinos se encuentran algunas que cambiaron el curso de los sucesos humanos. La brújula instrumento que hizo posible la exploración y la navegación. La pólvora, explosivo que alentó el aspecto belicoso del temperamento humano y cambió la naturaleza de la guerra, fue usada por los chinos en fuegos artificiales, en lugar de en armas. La caligrafía China un antiguo sistema de escritura que aún en la actualidad es el sistema de lenguaje visual más utilizado. El papel una superficie excelente y económica para transmitir información; y la imprenta, con la cual fue posible la duplicación de palabras e imágenes y en consecuencia logró la clara y amplia difusión del pensamiento y de los hechos. Los europeos adoptaron estos inventos chinos lo que les permitió conquistar gran parte del mundo. La brújula la cual puede haber sido desarrollada independientemente en Europa orientó a los primeros exploradores a través de los mares y alrededor del mundo; las armas de fuego les permitieron a los europeos subyugar a los pueblos nativos de África, Asia y América; la impresión sobre papel se convirtió en el método para extender el lenguaje la cultura la religión y la ley europeas a todo el mundo.

3.1 CALIGRAFÍA CHINA

La caligrafía China es un lenguaje puramente visual éste no es un lenguaje alfabético y cada símbolo se compone de cierto número de líneas con diferente forma dentro de un cuadrado imaginario. La leyenda dice que Ts-ang Chieh inventó la caligrafía alrededor del año 1800 a. C., inspirado en las marcas de las garras de las aves y en las huellas de los animales Ts-ang Chieh elaboró pictografía haz elementales de las cosas de la naturaleza. Éstas imágenes son muy utilizadas y están compuestas por un mínimo número de líneas fáciles de descifrar. Los chinos sacrificaron el realismo encontrado en los jeroglíficos por diseños más abstractos. Se interesan por la estética, desde sus primeros escritos. Al inicio se desarrollaron los sustantivos comunes, luego el lenguaje fue madurando y se enriqueció conforme se inventaron caracteres para expresar los sentimientos, las acciones, los colores, tamaños y tipos. Los caracteres caligráficos chino se llaman Logogramas y son caracteres gráficos o signos que representan una palabra completa. (El signo de pesos, por ejemplo es un Logograma que representa la palabra dinero.) se desarrollaron las ideografía y las presentaciones con éticas (esto significa pedir prestado el signo de una palabra con sonido similar), aunque la caligrafía China nunca se separó en signos islámicos, como sucedió en la escritura cuneiforme, ni en signos alfabético para sonidos elementales.

Por lo tanto, no existe relación directa entre el lenguaje chino hablado y el escrito. Ambos son sistemas independientes para transmitir pensamientos: un sonido que va de la boca al oído, y un signo de la mano al ojo. El aprendizaje total del vocabulario de 44,000 caracteres era señal de gran sabiduría y dedicación. Los japoneses adaptaron los logogramas chinos para su lenguaje escrito a pesar de las grandes diferencias entre los dos lenguajes hablados. De manera similar, los diferentes dialectos China se escriben con los mismos logogramas.

La primera caligrafía China conocida es una escritura llamada *chiaku-wen*, O de “hueso y concha” que se usó desde el año 1800 hasta el 1200 a. C. Estaba estrechamente relacionada con el arte de la adivinación, la cual constituye un esfuerzo por predecir acontecimientos futuros a través de la comunicación con los dioses o con los ancestros muertos hace mucho tiempo. Esta antigua escritura era pictográfica al igual que los jeroglíficos y la escritura cuneiforme. Las pictografías chinas se encuentran grabadas en conchas de tortuga así como en omoplatos de animales grandes, a esto se les conoce como hueso oráculo, los cuales contenían las comunicaciones entre los vivos y los muertos. Cuando uno deseaba consultar a un ilustre antepasado o a un dios se le pedía a la divinidad real que escribiera el mensaje en el hueso pulido del animal. Entonces el adivino empujaba una barra de metal al rojo vivo dentro de un agujero del hueso inscrito. El calor producía una intrincada maraña de grietas en el hueso que la divinidad interpretaba, se creía que estas grietas sean el mensaje de los muertos.

La siguiente fase de la caligrafía China llamada *chin-wen* o escritura en “bronce” consistía de inscripciones en vasijas de bronce incluyendo recipientes para comida y agua, instrumentos, musicales, armas, espejos, monedas y sellos. Durante la adivinación los mensajes de las respuestas de los dioses y de los antepasados se grababan en materiales permanentes con el fin de preservarlas. La permanencia del bronce también lo hizo adecuado para grabar importantes tratados, códigos penales y contratos legales. Los recipientes ceremoniales usados para guardar ofrendas de comida en el culto de los antepasados tenían grabadas inscripciones con dedicatorias escritas con caracteres bien formados en líneas ordenadas. La mayoría de las inscripciones estaban hechas dentro de las vasijas, y estos caracteres tenían formas más estudiadas irregulares que las inscripciones en hueso y concha.

Los artistas de los diferentes lugares de China desarrollaron distintos estilos de escritura, hasta que la caligrafía China fue unificada bajo el mandato del emperador Shi Huang Ti. Durante su reinado los discípulos de Confucio fueron enterrados vivos y sus libros quemados, y se sacrificaron miles de vidas mientras se construía la gran muralla China que protegería al emperador y a su imperio. Pero, a él también se debe que el pueblo chino se haya unificado en una sola nación, y mediante sus decretos reales se estandarizaron los pesos, las medidas, la longitud de los ejes de las carretas, las leyes y la escritura. Al primer ministro Lee Ssu se le encargó diseñar el nuevo estilo de escritura. Esta tercera fase en la evolución del diseño de la caligrafía China se llamó *hsiao chuan* o estilo de “sello pequeño”. Las líneas se dibujan en trazos más parejos y gruesos. Este estilo, gracioso y fluido, utiliza más curvas y círculos que los dos estilos anteriores, además es mucho más abstracto. Cada carácter está nítidamente balanceado y llena con exactitud un cuadrado imaginario.

Al último paso en la evolución de la caligrafía China se le llama a chen-shu (también k'ai.shu o estilo "regular") el cual se ha continuado usando durante cerca de 2000 años. En un estilo regular, cada línea, y pincelada es controlado por la sensibilidad y destreza del calígrafo. Una infinita variedad de posibilidades de diseño existen cada palabra. La estructura, la composición, la forma, el grosor del trazo, así como la relación de los trazos entre sí y de estos con los espacios en blanco que los rodean, constituyen factores de diseño determinados por el escritor. La caligrafía de estilo regular posee una belleza abstracta que rivaliza con los más altos logros de la humanidad en el arte y el dibujo. En China se le considera como la forma de arte más elevada, incluso más importante que la pintura. Tanto la pintura como la caligrafía oriental comparten vínculos estrechos ya que ambas se realizan con tinta sobre papel o seda con trazos a pincel.

3.2 INVENCION DEL PAPEL

Los registros históricos de las dinastías chinas mencionan que Ts'ai Lun, un eunuco y alto oficial del gobierno, inventó el papel y reportó su invento al emperador Ho en el año 105 d. C. Hay dudas respecto de si Ts'ai Lun inventó el papel, perfeccionó un invento anterior o patrocinó su invención; sin embargo, se le elevó a la calidad del Dios de los fabricantes de papel. Épocas anteriores a este gran invento, los chinos escribían sobre planchas de bambú o sobre tiras de madera utilizando una pluma de bambú mojada en una tinta espesa y durable, aunque los orígenes de esta escritura permanecen en la oscuridad. Para fabricar la tinta se recolectaba el humo u hollín de las lámparas, en una plancha con forma de domo que se colocaba sobre una vasija llena de aceite, en la que se quemaban varias mechas. El hollín recolectados en mezclaba con una solución de goma, usando un mortero y una trituradora luego se moldeada esta masa conforma de barras o cubos. Para escribir, la tinta se diluya frotando la barra o cubo sobre una piedra de entintar y el polvo obtenidos en mezclaba con agua. Las tiras de madera se utilizaban para escribir mensajes cortos. Para comunicaciones largas y usaban piezas de bambú de 22 cm unidas y atadas con correas de cuero o cordones de seda. Aunque estos sustratos eran abundantes y fáciles de preparar eran pesados. Después de qué se inventó la tela de seda tejida, también se usó como superficie para escribir. Sin embargo, esto era muy costoso.

El proceso para la fabricación de papel inventado por Ts'ai Lun continúa casi sin cambio hasta que en el siglo XIX en Inglaterra se mecanizó su producción. En un tanque con agua se remojaba en fibras naturales como la corteza de mora, redes de pescar de cáñamo, así como retazos de tela y se convertían en pulpa, machacándolas con mortero. Posteriormente el encargado del tanque sumergida dentro de la solución de pulpa, un molde con fondo de criba, tomando sólo la cantidad suficiente para producir una hoja de papel. Se sacaba con pericia el molde del tanque, oscilándolo y sacudiéndolo con rapidez a fin de cruzar y enredar las fibras, mientras ordenaba el agua por el fondo del molde. Luego se acaba el papel y lo aplastaba o comprimía contra una tela de lana, a la cual se adhería mientras se secaba y el molde quedaba listo para volverse a usar. Las hojas comprimida se apilaban, planchaban y se colgaban hasta secar. El primer y principal adelanto de este proceso fue el uso del almidón o la gelatina, para endurecer y fortalecer el papel y aumentar así su capacidad para absorber la tinta.

En las primeras décadas posteriores a la invención del papel algunos ancianos chinos lo consideraban como un sustituto barato de la seda o el bambú pero al paso del tiempo, Su ligereza, su manufactura económica y su versatilidad sobre pasaron todas las reservas. La calidad tosca de este papel primitivo no constituía ningún problema para la ejecución de

los trazos, ya que el principal instrumento de escritura era el pincel de cerdas inventado muchos siglos antes. Los rollos de papel para escribir se conformaban pegando las hojas de papel con goma. A veces las hojas eran delicadamente tenidas de color azul pizarra, amarillo limón o de un tenue y cálido amarillo. Éstas hojas enrollaban en clavijas de madera de sándalo o de marfil con adornos de jade o ámbar. Además de escribir sobre él los chinos lo usaron como material de envoltura, papel higiénico, papel tapiz y servilletas.

3.3 EL DESCUBRIMIENTO DE LA IMPRENTA

La imprenta, el más grande de los descubrimientos en la historia de la humanidad, fue inventada por los chinos. Esta fue una impresión en relieve, se imprimía una imagen sobre una superficie plana luego se recortaban los espacios que la rodeaban de manera tal que la imagen resultará sobre la superficie. Esta imagen resaltadas entintaba y sobre ella se colocaba una hoja de papel, finalmente se presionaba el papel contra el molde para transferir la imagen entintada.

Se han desarrollado dos hipótesis acerca de la invención de la imprenta. Una menciona que la imprenta evolucionó a partir de los sellos grabados para marcar. En una época tan lejana como el siglo III a. C., los sellos usaban para hacer impresiones en arcilla suave. Frecuentemente se envolvían en seda tiras de bambú o de madera escritas y se sellaban con arcilla que llevaba una impresión.

Durante la dinastía Han los sellos llamados cortados se hacían tallando caracteres caligráficos en una superficie plana de jade, plata, oro o marfil. La superficie talladas entintaba presionando la contra una pasta de tinta de color rojo hecha de cinabrio y después se presionaba el sello contra una superficie para formar una impresión. Éste método era similar al que se usa en los sellos de goma actuales. La imagen resultante era una forma de color rojo con caracteres en color blanco. Alrededor del año 500 d. C. Se pusieron de moda los sellos cortados en los que el artesano recortaba el área que rodea a los caracteres con el fin de que las impresiones salían en rojo rodeados de papel blanco.

La segunda teoría acerca del origen de la imprenta se centra en la antigua práctica China de producir impresiones entintadas de inscripciones talladas en piedra. En el año 165 d. C. se comenzó a tallar en piedra los clásicos de Confucio para asegurar un registro exacto y permanente. Las desventajas de estos libros de piedra eran su peso y el gran espacio que requerían. Un trabajo histórico requirió más de media hectárea de terreno para almacenar las tablillas, las cuales estaban espaciadas en el entorno como si fueran filas de lápidas sepulcrales. Poco después se obtuvieron las primeras copias impresas de estas inscripciones para esto primero se colocaba una hoja humedada de papel delgado sobre la piedra y con un pincel firme se presionaba el papel en las depresiones de la inscripción y luego se frotaba ligeramente por la superficie con un cojinete de tela entintada, a fin de producir una imagen de tinta de la inscripción grabada aunque la tinta se aplica directamente al papel y no a la imagen realizada, el proceso se relaciona con la impresión en relieve.

Se desconoce si la impresión en relieve evolucionó de los sellos cortados, de las estampas de las inscripciones en piedra o de una síntesis de ambas técnicas. Permanece en el misterio quién inventó exactamente la impresión en relieve y cuándo o cómo se inició.

Las evidencias son reliquias sin fecha, telas estampadas, dibujos estarcidos así como miles de impresiones de sellos de la figura de Buda.

Durante el siglo VII la escultura China y la religión budista fueron exportadas a Japón y ahí fue donde se produjo la impresión más antigua conocida hasta la fecha.

A principios del siglo IX d. C. el gobierno chino empezó a emitir certificados de depósito en papel, para los comerciantes que depositaban dinero al estado en monedas. Cuando en la provincia o un déficit crítico de moneda de hierro poco antes del año 1000 se diseñó e imprimió el papel moneda y se reemplazó a las monedas metálicas. El gobierno tomó el control de su producción y se imprimieron millones de billetes por año. La inflación y la devaluación fue la consecuencia inmediata, y con estas los esfuerzos por recuperar la confianza: el dinero se imprimía en papel perfumado con alto contenido en seda, algunos billetes imprimían en papel coloreado y la penalidad por falsificarlo era la muerte.

3.4 INVENCION DEL TIPO MÓVIL

En un bloque de madera de impresión la madera es pintada y cortada. alrededor del año 1045 d. c. el alquimista chino Pi Sheng extendió este proceso al desarrollar al concepto del tipo móvil, un proceso innovador cuyo uso nunca se generalizó en Asia. él pensaba que si cada caracter fuera desarrollado de manera individual, entonces se podría poner e imprimir cualquier número de caracteres en una superficie entintada. Para este fin elaboró los tipos con una mezcla de arcilla y pegamento. Éstos caracteres caligráficos tridimensionales eran horneados en un fuego de paja para obtener un barro duro. Para componer un texto colocaba los caracteres en una charola de hierro encerada con una sustancia para mantenerlos en su lugar. Enseguida se calentaba la charola para suavizar la cera y con una tabla plana se presionaba hasta que los tipos estuvieran firmemente adherido en su lugar y a la misma altura en la superficie. Cuando la cera se enfriaba se imprimía la página de tipos caligráficos exactamente igual que como un bloque de madera. Después de qué se terminaba la impresión la charola se volvió a calentar para quitar la cera a los caracteres y acomodarlos en cajas de madera.

La contribución China a la evolución de la comunicación visual fue formidable. Durante el periodo medieval de 1000 años, la invención en China del papel y de la imprenta llega Europa justamente al comienzo del renacimiento este periodo de transición en la historia europea comenzó en Italia en el siglo XIV y fue marcado por el redescubrimiento del conocimiento clásico, un florecimiento de las artes y el inicio de la ciencia moderna. Todos ayudados por la imprenta.

UNIDAD IV RENACIMIENTO GRÁFICO

4.1 IMPRESIÓN EN EUROPA

La xilografía es un sistema utilizado por los chinos antes de su llegada a Europa y lo utilizaban para estampar dibujos mediante un taco de madera en el cual se entintaba lo que se quería estampar. Este sistema fue muy utilizado en Europa en el siglo XV.

Los primeros libros realizados en Europa con este sistema aparecieron en Holanda y

Alemania en 1430. Estaban destinados a gente que no sabía leer y las estampaciones sustituían al texto. Uno de los libros más conocidos fue la Biblia Pauperum.

Se conservan muy pocos ejemplares, ya que al ser material de mucho uso se deterioraba enseguida. La xilografía se mantiene para la ilustración de los libros impresos durante el siglo XVI y parte del XVII.

El sistema xilográfico era muy lento e impedía la realización de muchas copias en poco tiempo y la madera se deterioraba enseguida.

El tipo móvil ya era conocido en China en el siglo XI y aunque los tipos metálicos ya se conocieron en Corea, la falta de pruebas hace que se reconozca a Gutenberg como el inventor de los tipos móviles de metal.

Gutenberg nació en Maguncia alrededor de 1400. Fue desterrado a Estrasburgo donde residía en 1435 y se asoció con tres personas para explotar su invento. Está comprobada su presencia en Maguncia en 1444. En 1450 se asocia con el banquero Juan Fust para explotar un taller tipográfico. Al romperse esta asociación, Gutenberg tuvo que ceder al banquero todo su material.

Durante su asociación con Fust imprimió unas cartas de indulgencia del Papa Nicolás V, en letra gótica clara y pequeña. También imprimió la Biblia de 42 líneas o Mazarina a dos columnas.

Cuesta determinarle sus impresos al no aparecer el pie de imprenta. Fust se asocia con un antiguo empleado de Gutenberg y en 1457 imprimen un Salterio que se convierte en el primer libro con fecha de impresión.

Todos los que habían trabajado con Gutenberg se establecieron por su cuenta en las principales ciudades alemanas. Las imprentas se convirtieron en negocios familiares que perduraron durante generaciones.

En 1460 se estableció en Estrasburgo Juan Mentelin, que fue el primero en imprimir una Biblia en lengua vulgar. En Nuremberg se estableció Cronberger que llegó a tener representación en todas las ciudades europeas.

El primer país europeo con imprenta después de Alemania fue Italia, que se estableció en el año 1464 a través del Monasterio de Subiaco. Fue introducida por Conrad Schweynheim y Arnold Pannatz, creando la letra romana. Tuvieron la protección del Papa Sixto IV.

La ciudad italiana que más desarrolló la imprenta fue Venecia donde Juan de Espira montó la primera imprenta incunable publicando Epístolas familiares de Cicerón e Historia natural de Plinio.

El impresor veneciano más importante fue Aldo Manuzio el viejo que se instaló en la ciudad en 1490 y que en 1494 ya había publicado 130 ediciones, la mayoría de autores clásicos griegos y latinos.

La imprenta se introdujo en Francia en 1470. Se implanta en tres grandes centros tipográficos: París, Lyon y Rouen. Las primeras ciudades de los Países Bajos con imprenta fueron Lovaina y Brujas en 1473 y Amberes en 1481.

La primera imprenta británica fue la de Westminster en 1476. En España la imprenta llegó a través de Italia. Juan Parix se instaló en Segovia y allí imprimió el Sinodal de Aguilafuente en 1472.

4.2 LOS INCUNABLES

Este nombre se aplica a los primeros libros impresos. Son todos los libros realizados desde la aparición de la imprenta hasta 1500. En los países Escandinavos se prolonga hasta 1550 y en Hispanoamérica durante todo el siglo XVI.

Las características de los incunables son muy semejantes a las de los manuscritos ya que la intención de los primeros impresores era imitar todo lo posible el libro manuscrito. Los tipos de letra más utilizadas son gótica y romana.

Al igual que en los códices carecen de portada y comienzan con las palabras incipit o hic incipit. Eran de gran tamaño y sus hojas no se foliaban ni paginaban. Se utilizaba al igual que en los códices la signatura, el reclamo y el registro.

Para su ilustración se seguía el mismo método que con los manuscritos, imprimiendo el texto en tinta negra y dejando un hueco para las iniciales y las ilustraciones que eran realizadas artesanalmente.

Llega en 1470 a través de Italia pero sus primeros impresores son alemanes. La primera obra impresa fue el Sinodal de Aguilafuente, realizada por Juan Parx de Heidelberg en Segovia en 1472.

Las siguientes obras impresas se producen en Barcelona y Zaragoza en 1475. En Barcelona se trata de la Gramática de Perottus realizada por Juan de Salzburgo y Pablo de Constanza y en Zaragoza el Manipulus Curatorum realizada por Mateo Flando.

Más tarde aparecen libros impresos en Burgos, Toledo, Valencia, Sevilla, Salamanca, Valladolid y Zamora. Los libros son de temas religiosos aunque también se imprimen gramáticas, diccionarios y obras en prosa y poesía.

En este siglo la cultura humanística alcanza sus cotas más altas. Lutero y Calvino vieron en el libro la mejor manera de difundir sus ideas. Lutero hizo que se crearan bibliotecas municipales en los lugares donde triunfaron sus tesis.

La renovación tipográfica se inició en Italia, ya que las rutas comerciales llevaban a Venecia. Sigue cobrando importancia Aldo Manuzio. En 1501 salió de sus prensas la primera edición de las obras de Virgilio, utilizando por primera vez la letra cursiva. Sus ediciones son conocidas como aldinas. Creó su marca de impresor y realizó bellísimas encuadernaciones con tapas de cartón.

En Florencia se establecieron los Giunta que editaron las obras de Petrarca en 1504, las de Dante en 1506 y las de Boccaccio en 1516. También se establecieron en Lyon y en España donde Juan de Junta creó imprentas en Burgos y Salamanca.

En Roma se estableció Antonio Blado que imprimió El Príncipe de Maquiavelo y el Índice inquisitorial en 1557.

En los Países Bajos, Amberes se convirtió en el centro impresor más importante de toda Europa. Aquí se estableció Cristóbal Plantino. En 1576 poseía 22 prensas e imprimió la Biblia de Arias Montano.

Durante la primera mitad de siglo se utilizaron los tipos góticos que poco a poco son sustituidos por los romanos e itálicos. Para la ilustración se utilizaba el grabado xilográfico.

Todos los libros deben llevar portado en la que se informaba del título de la obra y el nombre de su autor. El libro experimentó varias disposiciones legales. Los focos de impresión más importantes fueron las ciudades con Universidad.

En Alcalá de Henares se estableció Arnoldo Guillén de Brocar que se encargó de imprimir la Biblia Políglota Complutense del Cardenal Cisneros, impresa en griego, latín y hebreo con caracteres góticos, romanos e itálicos. Se imprimieron 606 ejemplares. En Barcelona sobresale Carlos Amorós impresor de obras de Boscán y Garcilaso, y Juan Rosenbach impresor en catalán, castellano y latín.

UNIDAD V REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Aunque se podría decir que la Revolución Industrial comenzó en Inglaterra, durante el periodo de 1760 a 1840, fue un proceso radical de cambio social y económico más que sólo un periodo histórico. la energía fue el principal impulso de esta conversión de de sociedad agrícola a sociedad industrial. durante el transcurso del siglo xix la cantidad de energía generada por vapor se incrementó más de 100 veces. durante las últimas tres décadas del siglo, la electricidad y los motores de gasolina aumentaron aún más la productividad. se desarrolló un sistema fabril de manufactura mecánica y con esta la división del trabajo y nuevos materiales en particular el hierro y el acero se volvieron disponibles. masas de gente abandonaron la tierra como medio de subsistencia y buscaron empleo en las fábricas. la ciudades crecieron con rapidez y la riqueza se distribuyó más ampliamente. el poder político se desplazó de la aristocracia de los fabricantes capitalistas, comerciantes e incluso hacia la clase trabajadora. el creciente conocimiento científico se aplicó a los procesos de fabricación y materiales. el sentido de dominio de la gente sobre la naturaleza y la fe en la habilidad para explotar los recursos de la tierra con el fin de satisfacer deseos y necesidades materiales crean una gran confianza. el capitalista reemplazó al terrateniente como la fuerza más poderosa en los países occidentales; la inversión de capital en máquinas para la producción en masa se convirtió en la base del cambio en la industria tras la industrialización. se estableció un ciclo de producción en espiral. la demanda de una población Urbana que crecía en forma acelerada a la par que su

poder de compra estimuló el desarrollo tecnológico. Esto a su vez permitió la producción en masa la cual incrementó la disponibilidad de productos en el mercado y la reducción de costos. La abundante mercancía más barata que ahora estaba disponible estimuló un mercado en masa y una demanda aún más grande. A medida que este ciclo de oferta demanda se convirtió en la fuerza impulsadora del continuo desarrollo industrial, las artes gráficas desempeñaron un papel muy importante en la producción industrial. Sin embargo el progreso vertiginoso de la revolución industrial no se efectuó sin un costo social. Los trabajadores que cambiaron las áreas rurales sobre pobladas por fábricas urbanas trabajaban jornadas de 13 horas a cambio de salarios miserables y habitaban en viviendas inmundas e insalubres. Esta enorme fuerza laboral de hombres niños y mujeres, con frecuencia sufría de recortes causados por una sobre producción anticipada, de presiones y pánicos económicos, quiebras de bancos y negocios, así como la pérdida de trabajos causada por el desarrollo de la nueva tecnología. Aún así, en lo que cabe, el nivel de vida en Europa y América mejoró dramáticamente durante el siglo XIX.

No obstante, los críticos de la nueva época industrial se quejaban de que la civilización estaba sustituyendo el interés en los valores humanos hacia una preocupación por los bienes materiales, y que la gente estaba perdiendo su comunión con la naturaleza, la experiencia estética y los valores espirituales. Una mayor igualdad humana se derivó de las revoluciones francesa y americana que condujo a un incremento de la educación pública y de la alfabetización. De acuerdo con esto, el público para el material de lectura proliferó.

Las comunicaciones gráficas cobraron mayor importancia y estuvieron más ampliamente disponibles durante este periodo de inestabilidad y de cambios incesantes. Al igual que ocurrió con otros servicios, la tecnología hizo posible la reducción de los costos unitarios e incremento de la producción de los materiales impresos. A su vez, la mayor disponibilidad creó una demanda insaciable y la época de las comunicaciones en masa se inició.

5.1 TIPOGRAFÍA INDUSTRIAL

Las artesanías casi desaparecieron por completo. La unidad de diseño y producción término. En tiempos anteriores un artesano diseñar y fabricar una silla a un par de zapatos y un impresor estaba involucrado en todos los aspectos de su oficio es el diseño de letra y composición de página hasta la impresión de libros y pliegos sueltos. En el transcurso del siglo XIX sin embargo la especialización del sistema de fabricación fracturó las comunicaciones gráficas dividiéndolas en componentes de diseño y producción separados. La naturaleza de la comunicación visual cambió profundamente. La variedad de tamaños tipo gráficos y estilos de letras aumentó. La invención de la fotografía y los medios para imprimir imágenes fotográficas que surgiera un poco después ampliaron el significado de la documentación visual la información pictórica. La litografía a color puso imágenes vivas en cada casa; esta revolución democrática permitió que la experiencia estética de imágenes llenas de colores antes sólo al alcance de pocos privilegiados fuera accesible a toda la sociedad.

Éste ciclo dinámico exuberante y a menudo caótico fue testigo de un desfile vertiginoso de nuevas tecnologías, formas imaginativas y nuevas funciones para el diseño gráfico. el siglo xix fue un periodo inventivo y prolífico para los diseños de tipo de letra que iban

desde categorías totalmente nuevas de tipos egipcios y sin patines hasta estilos lujosos y novedades extravagantes. muchas autoridades de la tipografía e historia de la impresión en lamentado que la revolución industrial haya abierto la caja de pandora del diseño gráfico. de manera que se negó el reconocimiento al nuevo papel social y económico de la comunicación tipográfica que hasta antes del siglo XIX, tenía como objetivo principal la difusión de la información por medio de libros y pliegos sueltos como función dominante. El ritmo más rápido y las necesidades de la comunicación masiva de una sociedad urbana e industrializada produjeron una rápida expansión de trabajos de impresión publicidad y carteles. La demanda de una mayor escala un mayor impacto visual y caracteres más tangibles y expresivos y la tipografía que había evolucionado lentamente de la escritura manuscrita no pudo cumplir con estas necesidades.

Ya no era suficiente con que las 26 letras del alfabeto funcionarían como símbolos fonéticos, así que la época industrial las transformó en formas visuales abstractas que proyectaban poderosas formas concretas de fuerte contraste y gran tamaño desde las carteleras. Al mismo tiempo, los impresores tipográficos estaban bajo una fuerte presión competitiva por parte de los impresores litográficos, cuyos hábiles artesanos grababan placas directamente de los bocetos de los artistas y producían imágenes y formas de letras limitadas sólo por la imaginación del artista. Los impresores tipográficos recurrieron a los fundidores de tipos para ampliar sus posibilidades de diseño y los fundidores estaban más que felices de cumplir lo que se les pidiera. Las primeras décadas del siglo XIX atestiguaron de una explosión de diseños de tipos sin precedente.

Cómo en muchos aspectos de la revolución industrial, Inglaterra desempeñó un papel muy importante; los fundidores de tipos en Londres lograron importantes innovaciones de diseño. En cierta forma se podría decir que William Caslon fue el abuelo de esta revolución. Además de sus herederos, dos de sus aprendices que fueron destituidos por encabezar una revuelta de trabajadores se convirtieron en prósperos diseñadores y fundidores de tipos por su propio mérito.

Pero seguramente, el gran salto del diseño gráfico fue en el siglo XVIII, durante la Revolución Industrial.

Durante este período surgió toda una industria mecanizada que sirvió para sembrar los rudimentos de las artes gráficas.

El éxodo rural trajo como consecuencia la gran concentración de personas en las ciudades. Esta masificación provocada por la creación de puestos de trabajo para el manejo de la maquinaria industrial dio origen a un nuevo tipo de ciudadano: el consumidor.

El resultado de todos estos cambios fue el surgimiento de la técnica publicitaria y la propaganda política, que marcarían un antes y un después para el diseño gráfico.

La necesidad de elaborar técnicas de convencimiento que ayudaran a mejorar las ventas, motivó el surgimiento de profesiones capaces de manejar los elementos visuales con este objetivo. Profesionales que pudieran trabajar con las formas, textos, tipos de letras y colores de una forma ordenada y convincente, para ofrecer un mensaje claro y fuerte.

5.2 GRÁFICA POPULAR

El largo reinado de Victoria, quien se convirtió en la reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda en 1837, abarcó dos tercios del siglo XIX. La época victoriana fue una etapa de fuertes creencias morales y religiosas, convenciones sociales y optimismo. “Dios está en su cielo, todo está bien con el mundo” fue un lema popular. Los victorianos buscaron un espíritu de diseño para expresar su época. La confusión estética condujo a diversos enfoques de diseño y filosofía mezclados sin orden ni concierto y con frecuencia contradictorios. El gusto por el estilo gótico que caracterizaba a los beatos victorianos fue fomentado por el arquitecto Pugin, quien diseñó los detalles ornamentales de las Casas del Parlamento Británico. Pugin fue el primer diseñador del siglo XIX que expresó una filosofía que definió al diseño como un acto moral que lograba la condición de arte por medio de los ideales y actitudes del diseñador; ya que creía que la integridad y carácter de una civilización estaban ligados a su diseño. Aunque Pugin dijo que buscó en los primeros periodos particularmente en el gótico, no por su estilo sino por un principio el resultado final fue una excesiva imitación de la arquitectura gótica los ornamentos y las formas de letras.

El diseñador inglés, autor y maestro del color, Owen Jones se convirtió en la mayor influencia en el diseño a mediados del siglo. A una edad cercana a los 25 años viajó a España y el cercano Oriente e hizo un estudio sistemático del diseño islámico. Jones introdujo los ornamentos moriscos al diseño occidental. El amor victoriano a la complejidad y a la minuciosidad fue expresado por adornos superfluos tallados en madera aplicados a la arquitectura doméstica, al ornato, al envejecimiento extravagante de productos manufacturados desde vajillas de plata hasta grandes muebles, y a los ribetes elaborados y letreros en los diseños gráficos

En la década de 1850 la palabra victoriana comenzó a ser usada para expresar una conciencia del espíritu, cultura y valores morales de la época industrial. En 1849 el príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria concibió la idea de un gran exposición en la que participaron cientos de artistas de todas las naciones industriales. Esto se convirtió en el Great Exhibition de 1851, un importante compendio del progreso de la revolución industrial y un catalizador para futuros progresos. El diseño gráfico capturó el proyecto los valores de la época. El sentimentalismo, la nostalgia y los principios de la belleza idealizada fueron expresados por medio de imágenes impresas de niños, doncellas, cachorritos y flores. Los valores tradicionales del hogar, religión y patriotismo fueron simbolizados con dulzura y piedad. La técnica con la que se produjo esta manifestación de gráfica popular victoriana fue la cromolitografía una innovación de la revolución industrial que liberó un flujo de imágenes impresas de gran colorido.

La litografía (del griego, significa literalmente “impresión sobre piedra”) fue inventada por el autor Aloys Senefelder de Babaria en 1796. Se NFL There buscaba una forma barata de imprimir sus propias obras dramáticas experimentando con grabados en piedra y relieves en metal. Un día su madre le recetó una lista de la ropa que tenía que lavar antes de salir. Como no tenía la mano una hoja de papel en su cuarto de trabajo escribió la lista con un lápiz grasoso sobre una piedra plana para escribir. De repente se dio cuenta que podía grabar al agua fuerte, lo escrito sobre la piedra con el lápiz grasoso y convertir esta en una placa de impresión. sin embargo, sus experimentos culminaron en la invención de la impresión litográfica, en la cual la imagen que se va a imprimir no se le va como le

impresiona relieve ni con incisiones como las impresiones talladas, sino que se forma sobre la superficie plana del área de impresión. A este tipo de impresión se le llama impresión plano gráfica.

La litografía se basa en el principio químico simple de que el agua y el aceite no se mezclan. Se dibuja una imagen sobre la superficie plana de una piedra con creación, pluma o lápiz con base en aceite. Después esparce agua sobre la piedra para humedecer todas las áreas excepto la imagen dibujada con cualquier material con base en aceite la cual repele al agua. Enseguida se extiende sobre la piedra la tinta con base en aceite, la cual se adhiere a la imagen pero no a las áreas húmedas de la piedra. Al final se coloca una hoja de papel sobre la imagen y se usa una prensa de impresión para transferir a esta la imagen entintada. A principios de la década de 1800 se comenzó a experimentar con litografía multicolor y en su libro de 1819 le dijo que un día este proceso se perfeccionaría para permitir la reproducción de pinturas.

5.3 MOVIMIENTO DE LAS ARTES

A medida que transcurrió el siglo XIX, la calidad del diseño de libros y producción también fue víctima de la revolución industrial, con algunas notables excepciones, como los libros del editor inglés William Pickering. Al edad de 14 años Pickering fue aprendiz de un editor y vendedor de libros inglés y a los 24 estableció su propia librería especializada en volúmenes antiguos y raros. Poco después este joven que sentía un profundo amor por los libros y poseía una erudición extraordinaria inicia su programa de edición. Pickering desempeñó un papel muy importante en la separación del diseño gráfico de la impresión. Su pasión por el diseño lo condujo a encargar nuevos ornamentos de bloques de madera, iniciales de ilustraciones, y el mismo supervisó el diseño del formato, la selección de los tipos y todos los aspectos visuales a considerar.

Pickering encargo la producción de sus libros a impresores que trabajaban bajo su supervisión personal, fue así como surgió una relación cordial entre él y el impresor de la Imprenta Chiswick, Charles Whittingham, quien contaba con las habilidades necesarias para complementar muy adecuadamente sus demandas de calidad. En los libros de prosa y poesía, como la serie de 53 volúmenes de Pickering de los poetas andinos, sus diseños inclinaron hacia la simplicidad clásica. En colaboración con Whittingham, Pickering revivió los tipos de cascos, los cuales amaba por su legibilidad. Sus libros litúrgicos incluyendo el *Book Of Common Prayer* de 1844, son algunos de los ejemplos más finos del renacimiento de las formas góticas que saturaron el siglo XIX. La edición de Pickering de *The elements of Euclid* (Los elementos de Euclides) de Oliver Byrne fue todo un acontecimiento en el diseño de libros. Los diagramas y símbolos están impresos en colores primarios brillantes con bloques de madera; el color reemplazó la marcación del alfabeto tradicional para identificar las líneas, figuras y formas en las lecciones de geometría. El autor del libro declaró que con su enfoque, la geometría se podía aprender en la tercera parte del tiempo que se emplearían aprenderla con los libros de texto tradicionales y que el aprendizaje era más permanente. La dinámica del color y las firmes estructuras anticipaban la abstracción geométrica del siglo XX.

A pesar de los esfuerzos de Pickering y otros, la declinación en el diseño de libros no se detuvo sino hasta finales del siglo, cuando inició una etapa de renacimiento que comenzó por tratar a libro como objeto de arte de edición limitada y después como producto comercial influyente. este etapa fue principalmente un producto secundario del movimiento de las artes y los oficios que floreció en Inglaterra durante las últimas décadas del siglo

xix, como una reacción contra la confusión social, moral y artística provocada por la revolución industrial. Ahora se defendió el diseño y el regreso a la destreza manual y se consideró baratos y detestables a los artículos producidos en masa de la época victoriana. El líder del movimiento de las artes y los oficios, William Morris demandó una reconsideración de los propósitos, de la valoración de la naturaleza de los materiales y métodos de producción y de la expresión individual tanto por el diseñador como por el trabajador. William Morris es una figura fundamental en la historia del diseño. Como hijo mayor de un acaudalado importador de vinos, Morris creció en una mansión georgiana en las afueras del bosque Epping, donde la forma de vida casi feudal, las antiguas iglesias y mansiones y la bella campiña inglesa causaron en él profunda impresión. En 1853 ingresó al colegio Exeter, en Oxford, donde comenzó su amistad de toda una vida con Edward Burne Jones. Ambos planearon ingresar al clero y su amplio material de lectura incluía historia medieval, crónicas y poesía. La escritura se convirtió en una actividad diaria para Morris, quien publicó su primer volumen de poemas a la edad de 24 años. A lo largo de su carrera produjo un flujo constante de poesía, ficción y escritos filosóficos, los cuales llenaron 24 volúmenes cuando su hija May publicó una recopilación de sus obras después de su muerte.

El efecto de largo alcance de William Morris fue un mejoramiento significativo en el diseño de libros y en la tipografía por todo el mundo. En Alemania esta influencia inspiró un renacimiento de las actividades relacionadas con las artes y los oficios, el surgimiento de nuevos tipos maravillosos de letras y un mejoramiento significativo en el diseño de libros.

5.4 ART NOVEAU

Entre los siglos XIX y XX el diseño gráfico continuó evolucionando. Este período, conocido como Belle Époque Art Nouveau, se destacó por la multidisciplinariedad.

El Art Nouveau fue un estilo decorativo internacional que prosperó durante las dos décadas (ca. 1890-1910) que envolvieron el final del siglo. Comprende todas las artes del diseño, arquitectura, diseño de mobiliario y productos, moda y gráficas, y por consiguiente abarcó todos los aspectos del entorno hechos por el hombre: carteles, empaques y anuncios; teteras, platos y cucharas; sillas, marcos de puertas y escaleras; fábricas, entradas del subterráneo y casas. La calidad visual que identifica al arte nuevo es una línea orgánica en forma de plantas punta liberada de raíces y gravedad, puede ondular con energía cambiante o fluir con gracia elegante a medida que define, modula y decora un cierto espacio. Las ramas de las enredaderas, las flores (como las rosas), las aves (particularmente pavos reales) y la forma de la mujer fueron motivos frecuentes desde los cuales fue adaptada esta línea fluida.

Degradar al Art Nouveau Como una decoración superficial es ignorar la importancia de su papel en la evolución de todos los aspectos del diseño. El Art Nouveau es el estilo transicional que evolucionó a partir del historicismo que dominó al diseño la mayor parte del siglo XIX. Al reemplazar al historicismo, que usaban de manera casi servil las formas y estilos pasados en vez de la invención de formas nuevas para expresar el presente, con innovación, el Art Nouveau se convirtió en la fase inicial del movimiento moderno, y preparó el camino para el siglo XX borrando del diseño este espíritu del pasado. Ideas, procesos y formas en el arte siglo XX son testimonio de esta importancia catalítica. La arquitectura moderna, el diseño gráfico e industrial, El surrealismo y el arte abstracto

tiene sus raíces en la teoría y conceptos fundamentales Art Nouveau . en las gráficas Art Nouveau , los movimientos lineales orgánicos, frecuentemente dominan el área espacial y otras propiedades visuales, como el color y la textura. En los inicios del diseño tridimensional con frecuencia los ornamentos fueron sólo elementos decorativos aplicados a la superficie de un edificio u objeto, pero en el Art nouveau los objetos, las formas básicas y contornos fueron formados por y evolucionaron con el diseño de los ornamentos. Éste fue un nuevo principio de diseño que unificó a la decoración, estructura y función proyectada. Como las formas y líneas del Art Nouveau a menudo fueron inventadas en vez de copiadas de la naturaleza o del pasado, ocurrió una revitalización en el proceso de diseño que apuntó hacia el arte abstracto.

Durante este periodo hubo una estrecha colaboración entre los artistas visuales y los escritores. El movimiento francés simbolista en la literatura de las décadas de 1880 y 1890, con su rechazo del realismo a favor de lo metafísico y sensual, fue una influencia importante y condujo a los artistas hacia actitudes simbólicas y filosóficas. En una era de escepticismo con un racionalismo científico en aumento y creencias religiosas tradicionales y normas sociales bajo asalto, el arte era visto como un vehículo potencial para un muy necesario rejuvenecimiento. El nacimiento, vida y muerte; crecimiento y decaimiento se convirtieron en temas a considerar. La complejidad de esta época y su movimiento han permitido interpretaciones contradictorias: debido a su decoración algunos observadores consideran Art Nouveau como una expresión de la decadencia del siglo XIX; otros sin embargo debido a la búsqueda del Art Nouveau de valores estéticos y espirituales lo consideran como una reacción contra la decadencia y materialismo de la época.

Los diseñadores gráficos e ilustradores del Art Nouveau intentaron hacer del arte una parte de la vida cotidiana. Sus estudios en las finas artes lo habían educado en las formas del arte y métodos desarrollados principalmente por consideraciones estéticas. Al mismo tiempo adoptaron entusiastamente las técnicas del arte aplicado que habían evolucionado con el desarrollo de los procesos de impresión comercial. Como resultado pudieron mejorar en forma significativa la calidad visual de las comunicaciones en masa.

UNIDAD VI

ÉPOCA MODERNISTA

6.1 DISEÑO EN EL SIGLO XX

Desde el inicio del siglo XX los desarrollos experimentados en el diseño de los carteles se extendieron a las tarjetas postales, etiquetas adhesivas, estampillas y embalajes. Esto fomentó la economía en el diseño y redujo el número de colores utilizados. En Alemania, los diseños desarrollaron una estética refinada y enérgica para anunciar los productos al consumidor. En Berlín, un grupo de diseñadores asociado con una firma de impresión (Hollerbaum und Schmidt) rompió una nueva barrera: sus carteles restringieron la imagen al objeto que se estaba anunciando, y las palabras a la marca del fabricante. Este estilo se conoce como cartel - objeto (Sachplakat).

Si el empujón principal al desarrollo del diseño gráfico después de la primera guerra mundial se centró en los movimientos de vanguardia y sus aspiraciones, una menos agitada, pero no menos brillante evolución, tuvo lugar en el cartel comercial.

La primera guerra mundial estableció la importancia del diseño gráfico. El gráfico, la ilustración y el letrero ayudaban a informar e instruir de un modo económico y directo. La identificación militar era un código que se entendía instantáneamente. Las insignias de los regimientos tenían mucho en común con el diseño económico y con las imágenes poderosas y lemas de los nuevos carteles. Los gobiernos los utilizaron en los anuncios públicos, así como en la propaganda y para exhortar a los ciudadanos a compartir el esfuerzo de la guerra.

Desde el inicio del siglo XX los desarrollos experimentados en el diseño de los carteles se extendieron a las tarjetas postales, etiquetas adhesivas, estampillas y embalajes. Esto fomentó la economía en el diseño y redujo el número de colores utilizados. En Alemania, los diseños desarrollaron una estética refinada y enérgica para anunciar los productos al consumidor. En Berlín, un grupo de diseñadores asociado con una firma de impresión (Hollerbaum und Schmidt) rompió una nueva barrera: sus carteles restringieron la imagen al objeto que se estaba anunciando, y las palabras a la marca del fabricante. Este estilo se conoce como cartel - objeto (Sachplakat).

Si el empujón principal al desarrollo del diseño gráfico después de la primera guerra mundial se centró en los movimientos de vanguardia y sus aspiraciones, una menos agitada, pero no menos brillante evolución, tuvo lugar en el cartel comercial.

La primera guerra mundial estableció la importancia del diseño gráfico. El gráfico, la ilustración y el letrero ayudaban a informar e instruir de un modo económico y directo. La identificación militar era un código que se entendía instantáneamente. Las insignias de los regimientos tenían mucho en común con el diseño económico y con las imágenes poderosas y lemas de los nuevos carteles. Los gobiernos los utilizaron en los anuncios públicos, así como en la propaganda y para exhortar a los ciudadanos a compartir el esfuerzo de la guerra.

El diseño gráfico tal como lo conocemos hoy realmente comenzó a desarrollarse en la era moderna, aproximadamente a fines del siglo XIX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que el siglo XIX fue más acerca de los avances tecnológicos y las nuevas capacidades, la era moderna fue sobre aprender a explotar estos avances para objetivos más artísticos. Ahora que la impresión es una tecnología común y la competencia impulsa la innovación, los artistas y diseñadores fueron empujados a explorar nuevos estilos y técnicas, que rápidamente se convirtieron en publicidad y marca.

Con más y más compañías reconociendo el beneficio del diseño gráfico, era solo una cuestión de tiempo antes de que surgiera la primera agencia de diseño gráfico. Ese honor pertenece a la austriaca Wiener Werkstätte, una organización que hizo contribuciones al estilo de diseño y negocios por igual.

Lo que significa simplemente «taller de Viena», el Wiener Werkstätte fue la primera organización de artistas visuales, incluidos pintores, arquitectos y diseñadores gráficos antiguos. Desde el punto de vista organizativo, sentó las bases para que todas las demás agencias colaborativas lo sigan.

Quizás su mayor legado fue la innovación estilística, como el cubismo. Y como un grupo de artistas profesionales que trabajan juntos, ejercieron una gran influencia en el establecimiento de estándares de diseño para las próximas generaciones de artistas, en particular aquellos después de la Primera Guerra Mundial, cuando las actitudes culturales estaban cambiando en todo el mundo. El trabajo realizado en el Wiener Werkstätte preparó el escenario para los populares estilos Bauhaus y Art Deco que pronto siguieron.

Además de lo que comenzó el Wiener Werkstätte, el Staatliches Bauhaus, o simplemente » **Bauhaus** », abrió sus puertas por primera vez en Weimar, Alemania, en 1919. Su objetivo era ambicioso: crear un **Gesamtkunstwerk**, un ideal artístico que abarca o sintetiza formas de arte existentes. en una obra perfecta. Lo interesante es que en realidad tuvieron éxito: Bauhaus fue uno de los motores centrales de la popularización del estilo modernista.

El término «diseño gráfico» aparece por primera vez 1922

6.2 LA BAUHAUS Y LA NUEVA TIPOGRAFÍA

Bauhaus es el nombre genérico que se le dio a la **Staatliches Bauhaus de Weimar** (Casa de la construcción estatal de Weimar). Esta fue una escuela de **arquitectura, arte y diseño** que funcionó en **Alemania** entre **1919 y 1933**.

A pesar de su breve duración, la novedad de sus métodos de enseñanza, así como su postura filosófica con respecto a la relación entre arte, arquitectura e industria cambió estas disciplinas y fue fundamental para el desarrollo de las distintas ramas del diseño hasta el presente. Es considerada una de las vanguardias del período entreguerras.

Bauhaus es el nombre genérico que se le dio a la **Staatliches Bauhaus de Weimar** (Casa de la construcción estatal de Weimar). Esta fue una escuela de **arquitectura, arte y diseño** que funcionó en **Alemania** entre **1919 y 1933**.

A pesar de su breve duración, la novedad de sus métodos de enseñanza, así como su postura filosófica con respecto a la relación entre arte, arquitectura e industria cambió estas disciplinas y fue fundamental para el desarrollo de las distintas ramas del diseño hasta el presente. Es considerada una de las vanguardias del período entreguerras.

Tan sólo una década más tarde surgiría la Escuela de Bauhaus, fundamental para comprender la evolución del diseño gráfico.

Tomando el ideal de la Gesamtkunstwerk, esta escuela reunió a escultores, pintores, arquitectos y artistas de todas las disciplinas, para componer un movimiento que valorara el trabajo especializado sin distinguir entre oficios.

Uno de los principales valores de esta escuela era dejar atrás esa idea de elitismo vinculada a los oficios. Promovía la profesionalización de todas las personas independientemente de la clase social a la que pertenecieran.

Cabe mencionar que, el gran lema de esta escuela era: «la forma sigue a la función»; lo cual significa que la forma y la estética deben ir de la mano y toda obra de arte debe tener un objetivo funcional.

6.3 LOS LOGOTIPOS CORPORATIVOS DE PAUL RAND

En torno a la década del cincuenta el mundo conoció a Paul Rand, a quien se denomina cariñosamente «papá logo». Se lo considera uno de los grandes diseñadores de la historia.

El trabajo de Rand fue rotundamente importante para la consolidación del diseño gráfico. Principalmente se le reconoce el haber conseguido combinar formas geométricas y tipografías con espacios en blanco.

Podría decirse que Paul Rand sentó las bases para el diseño de logotipos corporativos, que supondría una novedosa ampliación de las fronteras del diseño artístico.

Son muchas las marcas que han sido tocadas por la mano precisa y visionaria de Rand: IBM, Abc y UPS, entre muchas otras. Además, en la actualidad, Rand cuenta con una gran cantidad de seguidores, que apoyan ese tipo de diseño, efectivo y contundente.

Década de 1970: Posmodernismo

Durante los años 60 y 70 tuvieron lugar muchísimos cambios en el mundo: el surgimiento de un nuevo mapa de países, los numerosos avances tecnológicos y ciertos movimientos sociales dirigirían el destino de las sociedad.

La guerra de Vietnam, el surgimiento de los hippies y los beatniks en Estados Unidos, el nuevo mapa de países en Europa y el surgimiento de las telecomunicaciones (principalmente la televisión como medio masivo de comunicación) colaborarían con notables avances para el diseño gráfico. De hecho, podríamos decir que en esta época se ubica el período dorado de la publicidad.

El expresionismo gráfico fue decisivo para el diseño, al combinar forma y lenguaje de una forma nueva y revolucionaria. El avance de disciplinas como la fotografía y la infografía, asimismo, colaboraron con la diversidad y la especialidad en el diseño gráfico: creando una forma de expresividad totalmente nueva para este arte.

UNIDAD VII ACTUALIDAD

7.1 HERRAMIENTAS DIGITALES

Desde los años ochenta y ya bien entrados los noventa el diseño gráfico vivió una nueva revolución. La llegada de los ordenadores personales y la aparición de programas informáticos específicos para el trabajo de los diseñadores posibilitaron una especialización y un desarrollo inusitado para la disciplina.

La sociedad de consumo y la necesidad de crear técnicas de persuasión adaptadas para el sistema neoliberal, potenciaron e inspiraron el trabajo de los artistas y la especialización de la publicidad.

A partir del año 2000 y hasta el presente el diseño gráfico se volvió fundamental para el desarrollo de las marcas.

Actualmente, la combinación de técnicas artísticas con programas y servicios informáticos es fundamental en el diseño gráfico, porque puede llevar al desarrollo de una marca exitosa.

Los diseñadores gráficos del presente manejan un trabajo donde se destaca el uso de mensajes contundentes acompañados de formas y colores que tiendan al minimalismo. Lo visual ocupa un lugar de jerarquía, y se prefiere la elección del lenguaje escrito sólo cuando es estrictamente necesario.

Si deseamos que nuestra marca tenga cierta relevancia es conveniente tener en cuenta el camino y las tendencias en el arte gráfico, para desarrollar un logo lo más convincente y representativo posible.

El futuro del diseño gráfico se presenta en esa misma dirección: el liderazgo del minimalismo y la búsqueda de imágenes corporativas sencillas y contundentes.

Seguir las estrategias publicitarias que son tendencia, podría servir para lanzar marcas contundentes, que se posicionen de forma orgánica y colaboren con el aumento de las ventas.

Teniendo en cuenta los significativos cambios que hemos presenciado en los últimos años en nuestras sociedades y, sobre todo, el avance contundente del neoliberalismo y la competitividad, se puede esperar que la agresividad y la contundencia reinarán en el camino gráfico del presente hacia el futuro.

El diseño gráfico, por otra parte, es una de las profesiones con más futuro, según las principales estadísticas laborales. La posibilidad de tener un trabajo por cuenta propia y de desarrollar una experiencia en una profesión con buena perspectiva nos indica que cada vez será una disciplina cada vez más importante en el mercado laboral.

Se estima, asimismo, que en un futuro no muy lejano el diseño gráfico se apoye en la inteligencia artificial para el desarrollo de marcas cada vez más eficientes.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

La Historia Del Diseño Gráfico, Philip B. Meggs / Alston W. Purvis

Fundamentos De Diseño Gráfico, Edit. Paidotribo

Diseño De Logos, David AIREY

Bases Y Fundamentos Del Diseño, Wuccius Wong, GG Diseño