

Nombre del alumno:

Josué Andrés Chong García

Nombre de la maestra:

Maria Eugenia Pedrueza Cano

Materia:

Marca

(según plataforma dibujo de la figura humana)

Nombre del trabajo:

- 1. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE DIFERENTES TÉCNICAS DE DIBUJO.
- 2. INVESTIGACIÓN DE 25 MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS DEL SIGLO XX.

Grado:

Tercer Cuatrimestre

Investigación y Análisis de diferentes técnicas de dibujo

Técnicas de dibujo:

1. La técnica de dibujo a lápiz, ideal para principiantes

En primer lugar debes saber y conocer sobre los lápices especiales para dibujo. Por ejemplo, los de formato estándar se utilizan a menudo para dibujar. debido a que, estos vienen en una variedad de estilos y tamaños, que a la vez contienen minas blandas y duras. Cuanto menor sea el número, más suave será la mina. Cabe señalar que, las blandas son utilizadas para añadir matices y tonos mientras que las más duras se utilizan para trazar los contornos.

Sobre la técnica de dibujo a lápiz, esta es aplicada en dos grandes etapas. La primera se basa en dibujar las líneas que formarán el esqueleto del dibujo, y la segunda que abordará el sombreado. Otras formas de sombreado, casi nunca usadas, son el circulismo y el suavizado. Estas consisten en pasar un papel o una tela sobre el grafito del dibujo, generando un efecto le brindará otra apariencia.

2. La técnica de dibujo con carboncillo, un estilo clásico

La técnica de dibujo con carboncillo y el grafito son dos de los implementos más usados para la creación de dibujo a mano alzada. Asimismo, el grafito puede ser utilizado sobre superficies suaves como el papel ingres y canson. Además, dependerá de la absorción, peso o gramaje y textura.

En el caso del carboncillo, algunos artistas lo utilizan para ayudarse a crear líneas, pues es de fácil borrado y se difumina fácilmente. Así como también hacen uso del carbón, el cual es adecuado tanto para línea como para mancha y excelente para bocetos previo antes de empezar a pintar.

3. La técnica de dibujo con pluma o tinta

Este tipo de técnica de dibujo con pluma es especial, puesto que se trabajan con plumas elaboradas con un fino material, las cuales según el grosor, flexibilidad y requerimiento del artista. También, pueden adquirirse en cualquier tienda especializada, así como la tinta china.

Las plumillas tienen un sin fin de usos, como los lápices. Todo ello, dependerá de cada objetivo para poder adquirirlas, pues existen diferentes tipos y características. Como las que se usan para bosquejar, las de caligrafía para escribir y plumillas especiales para trazar algún borde o línea, ya sea gruesa o delgada.

En el caso de la técnica de dibujo con tinta, se utiliza la china, la india o de lapicero. Una de sus grandes ventajas es que esta puede ser desarrollada en varias

capas, solo debes tener en cuenta el secado de cada capa sobre el papel.

4. Aprender a dibujar con la técnica de dibujo con acuarela

La técnica de dibujo con acuarela es uno de los mejores recursos de los artistas para dibujar y pintar. Dado que, el material elaborado con lápices de acuarela se

activa con agua, lo cual permite la capacidad de combinar las técnicas de la acuarela con las de dibujo.

El arte con acuarelas permite realizar una gran variedad de dibujos mediante la técnica de húmedo sobre húmedo, que se logra pintando sobre una base mojada, con el pincel excesivamente cargado de agua que se va diluyendo sobre los pigmentos, creando un efecto artístico increíble.

5. Utiliza la técnica de dibujo con rotuladores

Así como los niños pueden usar rotuladores de colores en sus libros para pintar,

igualmente los artistas. Con esta técnica de dibujo con rotuladores usted podrá dibujar todo lo que su imaginación le permita, pues existe una gran variedad de tamaños de puntas que permitirán enfrentar un proyecto de dibujo de principio a fin, incluyendo el trazo inicial y los colores que forman parte de la composición.

6. Las técnicas de dibujos con aerógrafos

El cómo hacer dibujos en base a la técnica de aerógrafo consiste básicamente

en un tipo de pintura por aspersión.
Para ello debes usar un aerógrafo que ayude a esparcir el color sobre la superficie. Es una de las técnicas más singulares que utilizan aquellos artistas con cierto nivel de entrenamiento, y es muy valorada por la posibilidad de aplicarla sobre superficies poco uniformes, creando resultados realmente asombrosos.

7. Usa la técnica de dibujo a lápiz de color

Los colores se fabrican de la misma forma que los de grafito, salvo que las minas no se calientan en un horno, pues destruirían los pigmentos requeridos. Las barras de pigmento se sumergen en cera derretida para que adquieran las propiedades necesarias para el dibujo.

Los lápices de color son muy sensibles a la naturaleza de la superficie del soporte. El papel blanco hecho con un 100% de trapos y la superficie H.P. es el mejor para su permanencia y detalles. Gracias a la técnicas de dibujo a lápiz de color, se pueden crear desde bocetos en tonos suaves

hasta trabajos de gran detalle con una amplia gradación tonal.

8. Las técnicas de dibujo con plumones

La técnica de dibujo con plumones, es una de las más modernas y usada en su mayoría por todos los nuevos artistas. Se aplica utilizando un marcador, plumón o fibrón, para la realización de arte abstracto, o dibujos con combinación de colores. La ventaja del marcador es que en la mayoría de los casos no es necesario

repetir el trazo, ya que con una sola pasada es suficiente para llenar cualquier espacio.

9. Una técnica de dibujo sanguina, algo diferente

La sanguina es una variante del pastel.
Una barrita de pigmentos secos en polvo.
Lo que la diferencia respecto del pastel es
el origen de sus pigmentos ya que se trata
de un óxido de hierro, conocido como
hematites. Con esta técnica de dibujo de
sanguina, llamada dibujo "a tres couleurs";
la cual es utilizada mayormente para
retratos, se puede conseguir el efecto de
crear una imagen a todo color usando sólo
tres: la sanguina, el blanco y el negro.

Esta técnica de dibujo por naturaleza crea sensaciones diferentes de luminosidad en la ilustración. La calidez y suavidad que aporta la sanguina al dibujo es una de sus características principales; por ello los artistas han utilizado esta técnica también para desnudos.

10. La técnicas de dibujo con pincel

Esta técnica de dibujo con pincel es una de las más difíciles y clásicas. En este caso, el pincel que se utilice, solo se mete hasta aproximadamente la mitad de las cerdas sin llegar hasta la férula. Luego se saca el pincel de la pintura, y se pasa un poco por el borde del bote para quitar el exceso de pintura en el pincel, sobretodo de la punta para después seguir pintando.

Se puede trabajar sobre dibujos o bocetos ya hechos o hacerlos al instante.

Obviamente que para no cometer errores durante ese proceso se necesita de mucha práctica, es por ello que es una técnica muy valorada y practicada por muy pocos artistas.

11. Conoce la técnica de dibujo digital

Ahora que conoces los diferentes tipos de dibujo que se pueden realizar a mano, te brindamos un plus, que es la técnica de dibujo digital, la cual trata de transformar un boceto básico hecho a lápiz a una ilustración vectorial. Para este método, solo debemos saber los cursos básicos del <u>Pack Design, Illustrator Creativo</u> y Photoshop Creativo, ya que serán de mucha ayuda para realizar tu dibujo vectorial.

Existen diferentes tipos de ilustraciones digitales en la que te puedes

especializar, pero la forma correcta de comenzar a realizar este nuevo estilo es escanear el boceto en la computadora y abrirlo en Illustrator, y de a pocos ir dándole la forma que se quiere obtener, para luego darle efectos en Photoshop si lo requiere, logrando un resultado increíble.

Investigación de 25 movimientos artísticos del siglo XX

1. Fovismo, 1904-1908

El fovismo o *fauvismo* fue un movimiento pictórico basado en la exaltación extrema del color, con el propósito de hacer valer el instinto creador sobre la racionalización estética. Sus más importantes exponentes fueron Henri Matisse, André Derain y Maurice de Vlamink.

2. Expresionismo, 1905-1933

El expresionismo fue artístico, además de cinematográfico, musical y literario. No fue un estilo unificado, pero sus artistas pretendieron ofrecer una mirada crítica sobre la realidad, percibida como fuente de malestar individual y social. Se

expresó en diversas corrientes y grupos como El jinete azul y Nueva Objetividad. Entre sus máximos representantes se cuenta a su inspirador, Edvuard Munch, así como a Emil Nolde, Kathe Kollwitz, Ernst Ludwig Kirchner y Franz Marc, entre otros.

3. Cubismo, 1907-1917

El cubismo fue un movimiento perteneciente a las llamadas vanguardias históricas del siglo XX, aquellas que se manifestaron hasta el período entreguerras. Se caracterizó por la síntesis geométrica de las formas y la representación de varios planos en uno solo. Incorporó también elementos del arte primitivo, creó técnicas como el *collage* y le dio un lugar a la tipografía en el lienzo. Sus representantes principales fueron Pablo Picasso, Juan Gris y George Braque.

4. Futurismo, 1909-1920

El futurismo fue un movimiento pictórico y literario nacido con un manifiesto escrito por Filippo Tommaso Marinetti, uno de sus máximos exponentes. Se caracterizó por el culto a la máquina y la representación del movimiento sobre la superficie pictórica y escultórica. Además de Marinetti, destacó también Giacommo Balla y Umberto Boccioni.

5. Abstracción lírica, desde 1910 en adelante

Más que un movimiento, la abstracción lírica fue una corriente que impulsó otros movimientos, como el rayonismo y el expresionismo abstracto. En su origen, propuso liberar al arte de la imitación de la naturaleza por primera vez en Occidente. Su técnica se basaba en la libertad compositiva y los valores armónicos del color, haciendo del lenguaje plástico el interés fundamental de la obra. Su impulsor más destacado fue Vasily Kandisnky.

6. Rayonismo, hacia 1912

El rayonismo se considera un movimiento inscrito en la corriente de la abstracción lírica. Centró su interés en la representación de la luz, los rayos y el color en secuencias dinámicas ordenadas. Sus principales exponentes fueron Natalia Goncharova y Mijaíl Lariónov.

7. Constructivismo, 1914-1935

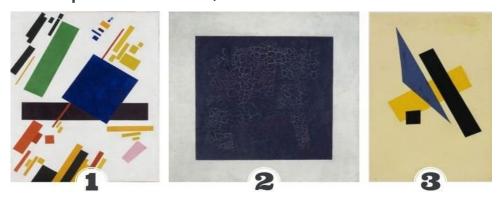

Poco después de la abstracción lírica, surgió la tendencia de la abstracción geométrica. El primer movimiento específico de esta tendencia fue el constructivismo. Este hizo énfasis en la geometría espacial, en la naturaleza de los materiales y en los principios constructivos. Por ello, estaba muy relacionado con el diseño arquitectónico y tenía una fuerte vocación social y política. Entre sus máximos exponentes estuvieron El Lisitski, Aleksandr Ródchenko y Vladimir Tatlin.

8. Suprematismo, 1915-1923

Inscrito en la abstracción geométrica, fue representado esencialmente por Kazimir Malevich, quien redactó su manifiesto. Su foco de interés giró en torno a la geometría plana (rectángulos, cuadrados, círculos y triángulos) y así como otros elementos compositivos básicos como líneas y cruces. Otra figura destacada fue Liubov Popov.

9. Dadaísmo, 1916-1923

El dadaísmo fue parte de las vanguardias históricas, al igual que el futurismo y el cubismo. Más que un estilo artístico, fue un anti-arte, una afrenta al mundo burgués y su sentido de la belleza. Sus obras tenían una perspectiva nihilista, y jugaban con la arbitrariedad como elemento de creación. Entre sus autores destacaron Marcel Duchamp, Raoul Hausmann, Francis Picabia, Man Ray y Jean Arp, entre otros.

10. Neoplasticismo o De Stijl, 1917-1931

El neoplasticismo también se inscribió en la abstracción geométrica. Su máximo representante fue Piet Mondrian, quien usó como recurso principal las líneas perpendiculares. La paleta de colores se redujo a los mínimos indispensables. El movimiento conocido también como De Stijl y se expresó con éxito no solo en las obras de arte coleccionables, sino en las artes aplicadas, renovando el diseño industrial y gráfico. Otros exponentes fueron Theo van Doesburg y Bart van der Leck.

11. Bauhaus, 1919-1933

La Bauhaus fue una escuela alemana de arquitectura, arte y diseño. Aunque el partido nazi la cerró en 1933, durante su funcionamiento ejerció una notable influencia en las artes, la fotografía y el diseño arquitectónico, gráfico e industrial. La

Bauhaus recuperó la funcionalidad en el diseño, quiso aproximar artistas y artesanos y modernizó las producciones del siglo.

Sus directores fueron Walter Gropius (fundador), Hannes Meyer y Ludwig Mies van der Rohe. Grandes personalidades de la época impartieron formación allí, tales como Lászlo Moholy-Nagy y Kandinsy.

12. Surrealismo, 1924-1966

El surrealismo fue un movimiento del período de entreguerras. Estaba basado en la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, a partir del cual propuso el automatismo como método de creación, que favorecía asociaciones oníricas e imaginativas diversas. Sus máximos exponentes fueron Salvador Dalí, Joan Miró y René Magritte, entre otros.

13. Muralismo mexicano, 1920 en adelante

El muralismo mexicano fue un movimiento pictórico que buscaba promover la conciencia social, exaltar la identidad mexicana y devolver al arte su función pública por medio del muro como soporte.

Causó un verdadero impacto al nivel nacional e internacional y, aún hoy, muchos artistas de convicción política se inscriben en sus lineamientos. Sus más importantes representantes fueron Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco.

14. Art déco, 1910-1935

El art decó fue un estilo de diseño gráfico, industrial y arquitectónico que también se expresó en la pintura y la escultura de la llamada Belle Epoque. Alcanzó su apogeo

después de la Primera Guerra Mundial. Se caracterizó por la simetría, el uso de la línea recta, el zig-zag y la sencillez compositiva. Algunos de sus máximos exponentes fueron Tamara de Lempicka, Fellheimer y Wagner. Cassandre, Erté y William van Alen

15. Expresionismo abstracto, 1945-1965

El movimiento del expresionismo abstracto fue un movimiento expresado en dos tendencias, cercanas a la abstracción lírica. Por un lado, el action painting (pintura de acción) o gestualismo. Se basaba en la técnica del dripping, que consiste en el chorreado de pintura. Estuvo representado por Jackson Pollock, Franz Kline y De Kooning.

La otra tendencia fue el Colour Field Painting o pintura de campos de color, que hacían grandes superficies saturadas de color, combinando esto con técnicas impresionistas como la vibración entre colores. Sus representantes fueron Clifford Still, Barnett Newman y Mark Rothko.

16. Arte pop, 1950-1980

El arte pop fue un movimiento que incorporó los símbolos de la cultura pop y de la sociedad de consumo al arte, así como los temas y formas de representación. De ese modo, reconoció la existencia de la cultura de masas en el circuito artístico. Entre sus más famosos representantes se cuentan Andy Warhol y Roy Liechtenstein.

17. Arte cinético, 1954 en adelante

El arte cinético se relaciona con el arte óptico, pero a diferencia de este, se ocupa fundamentalmente de incorporar el movimiento dentro de la obra, ya sea de manera real o virtual. Entre sus más conocidos representantes están Jesús Rafael Soto, Carlos Cruz Diez, Francisco Sobrino Ochoa, Jean Tinguely y Julio Le Parc.

18. Arte óptico, 1964 en adelante

El op art, en español arte óptico, fue un movimiento basado en la búsqueda de ilusiones visuales de diferentes tipos. Uno de sus más importantes exponentes fue Víctor Vasarelly.

19. Happening y performance, desde 1960 en adelante

El happening se trata de un movimiento artístico basado en los principios de provocación, participación e improvisación artística. Por ende, es una forma interdisciplinaria.

La performance, a semejanza del happening, también implica actuaciones de improvisación artística y provocación, pero a diferencia del anterior, no admite la participación del público.

Ambos tienen por característica que discurren en el tiempo, es decir, son un fenómeno y no un objeto acabado.

20. Arte conceptual, desde 1960 en adelante

El arte conceptual fue una tendencia artística que se desarrolló a mediados de la década de 1960. En esta tendencia, el concepto tiene preferencia sobre el objeto artístico real. En algunos casos supuso la ruptura del concepto del arte como objeto coleccionable y la aparición de nuevos recursos expresivos. Entre sus máximos exponentes se reconoce a Joseph Kosuth, Yoko Ono, León Ferrari y Harriet Bart.

21. Arte povera, hacia 1965 en adelante

La expresión arte povera se traduce al español como arte pobre. Se trata de un movimiento originado en Italia que se interesó en materiales "pobres", es decir, no industrializados o no tratados, tales como cuerdas, lonas, rocas, plantas, troncos, etc. La transformación juega un papel importante, ya que en la medida en que los materiales sufren alteraciones por el tiempo, la obra también se modifica. Entre los artistas más destacados se mencionan a Mario Merz, Giuseppe Penone y Jannis Kounellis, entre otros.

22. Land art, desde 1968 en adelante

El Land art, conocido también como Earth art, en un movimiento que integra arte y ambiente (paisaje). El emplazamiento y los materiales son la naturaleza misma, la cual es intervenida estéticamente por el artista. Por ende, las obras suelen tener un carácter escultórico y arquitectónico a la vez. Este tipo de arte se mantiene en el espacio exterior, por lo que sufre las modificaciones propias que el clima induce sobre la naturaleza. Por ello, algunas obras no se conservan. Entre sus representantes están Robert Smithson, Karl Prant, Alice Adams, Phil Matthews y Jacek Tylicki.

23. Hiperrealismo, desde finales de 1960

El hiperrealismo o realismo radical fue un movimiento plástico considerado como una reacción ante los planteamientos no objetuales, conceptuales o dadaístas. Procuraba reproducir la realidad lo más exactamente que el ojo puede percibirla, incluso en sus detalles menos estéticos. Se expresió en variantes como el fotorrealismo y el realismo conceptual. Entre sus artistas destaca Carole Feuerman, Duane Hanson, Mary Pratt, Jhon Davies, Jhon de Andrea y Segal.

24. Minimalismo, desde 1960

El minimalismo o estructuras primarias fue un movimiento norteamericano que reaccionó contra el expresionismo abstracto y el hedonismo pop. Inspirado en el constructivismo, promovió la idea de repetición como imagen del infinito, y lo asoció al concretismo y al estructuralismo. Entre algunos de sus representantes están Donald Judd, Sol LeWitt y Anne Truitt.

25. Arte urbano, desde 1975

El street art, también llamado arte callejero o arte urbano, reúne diversas expresiones artísticas que acuden al lenguaje plástico

callejero o que usan elementos urbanos como soportes (muros, vagones de tren, pavimentos, techos, cabinas telefónicas, etc.). Las técnicas son diversas: cartelismo, esténcil, graffiti, collage, pegantinas, serigrafía, reutilización, etc. Uno de sus primeros exponentes destacados fue Jean-Michel Basquiat. Actualmente, entre sus representantes se encuentran Banksy y Vhils.