

Mi Universidad

Actividad

Nombre del Alumno: Arely Guadalupe Alejo Cruz.

Nombre del tema: Investigación y análisis de técnicas de dibujo y 25 movimientos artísticos del siglo xx.

Nombre del profesor: María Eugenia Pedrueza Cano.

Nombre de la Materia: Dibujo de la figura humana.

Nombre de la Licenciatura: Diseño Gráfico.

12/07/2022.

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE DIFERENTES TÉCNICAS DE DIBUJO:

Dibujo a lápiz

Los lápices estándar se suelen utilizar para dibujar; cuentan con una variedad de estilos y tamaños y, éstos a su vez, pueden contener minas de más blandas a más duras. Cuanto menos sea el número, más suave será la mina.

Las minas blandas se suelen utilizar para añadir matices y tonos, mientras que las más duras se utilizan para trazar los contornos.

La técnica del dibujo a lápiz la podemos abarcar en dos grandes etapas: la primera se basa en dibujar las líneas que van a configurar el esqueleto del dibujo; la segunda, abordará el sombreado. Existen diferentes graduaciones de lápices que van a hacer que el trazo sea más o menos duro y van a influir directamente sobre la técnica del sombreado.

Dibujo con carboncillo

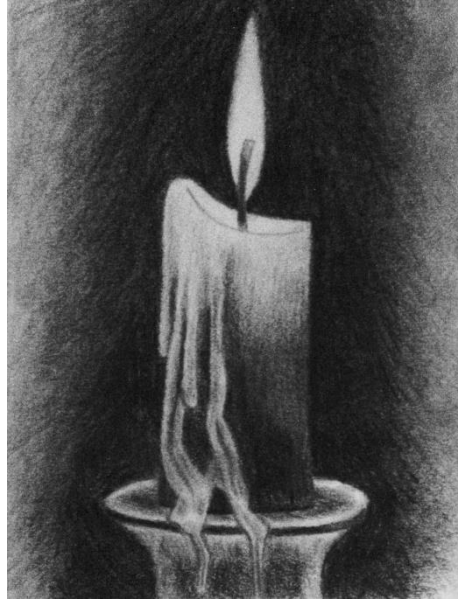
Se trata de una de las primeras materias utilizadas por el hombre para representar la realidad sobre una superficie plana. Se utiliza desde hace tiempo como lápiz para trazar los contornos de un dibujo e incluso colorearlo.

Con el carboncillo, podrás hacer trazos finos o anchos en función de la inclinación que le des.

Puedes utilizar diferentes variantes de carboncillo.

El carboncillo puede ser seco y duro o blando y por tanto quebradizo.

Cuando se trata de carboncillo seco, es más fácil utilizarlo para trazar trazos ligeros o para realizar un boceto, por ejemplo.

Dibujo con sanguina

Conocida desde la Antigüedad, no es hasta el siglo XV en Florencia que los artistas comenzaron a utilizar la sanguina como único útil para sus dibujos.

Permite a la vez delimitar el dibujo, así como rellenar con sombra y luz, dando así relieve al dibujo.

Los más bellos ejemplos son por supuesto los dibujos de Leonardo da Vinci. Auténticas obras maestras en las que el pintor estudia la anatomía humana al tiempo que dibuja el cuerpo sobre papel.

Esta técnica ha sido usada por cientos de años.

La sanguina tuvo mucho éxito en los siglos XVI, XVII y XVIII, antes de caer poco a poco en el olvido.

Dibujo con pluma y tinta

Tipo de técnica especial ya que en ella se trabajan con plumas y tintas elaboradas con fino material (plumillas y tintas indias).

Se utilizara las plumillas para realizar trazos, como ocurre con los lápices, existe una gran variedad de éstas. La particularidad de las plumillas es que las crean los mismos artistas en distintos colores con el fin de bosquejar; plumillas de caligrafía para escribir, mientras que las plumillas especiales las utilizaremos para trazar algunos bordes.

En lo que respecta a la técnica del dibujo con tinta, se utiliza la china, la india o de lapicero. Los trazos que realizaremos con tinta serán más lineales que los que se desarrollan con lápiz, y las valoraciones tonales serán más profundas. Lo podemos utilizar sobre un boceto realizado con grafito. Una de las grandes ventajas es que puede ser desarrollada en varias capas, una vez que el tono esté seco sobre el papel.

Dibujo con lápices de color

Dibujar con lápices de colores no se reduce al simple coloreado. Se pueden utilizar para realizar degradados de colores.

Dibujo con bolígrafo

Algunos dibujos están hechos enteramente con bolígrafo.

Estos dibujos se realizan con la ayuda de bucles.

Cuanto más pequeños y densos sean los bucles, más oscuro será el dibujo. Por el contrario, cuanto más espacios tus bucles, más claro y airado será el resultado.

Dibujo con pastel

Los pasteles vienen en forma de barra, y consisten en pigmento en polvo y un aglutinante (para adherir el color). Los pigmentos utilizados en pasteles son los mismos que se usan para producir los medios del arte de color, incluidas las pinturas al óleo.

Los palitos de pastel suaves se vuelven polvorientos o sucios al transportarlos, así que debes llevar un pañuelo para limpiarlos antes de dibujar. En general, es más fácil trabajar en una superficie tonificada que en un pape blanco. Puede comprar papel tonificado o tonificarlo tú mismo con un acrílico.

Para evitar que se mezclen y manchen en exceso al dibujar pasteles, puedes usar una capa de fijador en esa área. Cuidado: si rocías demasiado el fijador, se opaca y oscurecen la vitalidad de los pasteles.

Hay pasteles suaves y duros.

Los pasteles suaves son de color luminoso, proporcionan una textura granulada suelta y son fáciles de mezclar con un efecto de superficie variado, pero son un poco frágiles. Los pasteles duros son un poco menos vibrantes en color, pero más estables que los pasteles suaves.

Las técnicas pictóricas

Las técnicas pictóricas engloban todas las técnicas relacionadas con la pintura.

Estas técnicas no son técnicas de dibujo propiamente dichas, sino más técnicas de "coloreado".

Sin embargo, algunos artistas comienzan directamente con trazos de pintura. Ese puede ser el caso por ejemplo con la acuarela.

La técnica del aerógrafo

El cómo hacer dibujos en base a la técnica de aerógrafo consiste básicamente en la pintura por aspersión, utilizando un aerógrafo para esparcir el color sobre la superficie. Es una técnica de las técnicas más singulares que utilizan aquellos artistas que cuentan con un cierto nivel de entrenamiento y experiencia, y es muy valorada por la posibilidad que brinda de aplicarla sobre superficies poco uniformes.

Cada uno debe encontrar su ritmo y su estilo. Y puede que te conviertas en uno de los mayores artistas de España.

Si vives en la capital y deseas tomar clases de pintura Ciudad de México, no dudes en ponerte en contacto con los profesores cerca de ti.

Técnicas combinadas en dibujo

Muchos artistas combinan los diferentes métodos de dibujo y pintura. Se mueven a lo largo de las fronteras entre la pintura clásica y las técnicas de dibujo y varían los materiales, técnicas y procedimientos.

Tinta, combinada con dibujos al carbón, el uso combinado de tizas de grafito y pastel, dibujos a lápiz que se lavan con tinta, todos estos ejemplos muestran la diversidad creativa que pueden ofrecer las técnicas de dibujo modernas.

El uso de pinturas de acuarela o la creación de luces brillantes por el blanco opaco en el dibujo también es una forma clásica de combinar técnicas de dibujo.

La técnica combinada utilizada en el dibujo y la pintura también incluye el hecho de que, en el campo de la pintura, un dibujo ya no sirve como trabajo preparatorio. El dibujo contribuye al diseño directo de la pintura.

INVESTIGACIÓN DE 25 MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS DEL SIGLO XX:

Los movimientos artísticos del siglo XX son corrientes del arte contemporáneo que hicieron prevalecer la originalidad, el concepto y el lenguaje plástico por encima de la imitación de la naturaleza y del ideal clásico de belleza, valores vigentes hasta el siglo XIX. Así, cambiaron radicalmente la historia del arte occidental.

os movimientos artísticos del siglo XX son corrientes del arte contemporáneo que hicieron prevalecer la originalidad, el concepto y el lenguaje plástico por encima de la imitación de la naturaleza y del ideal clásico de belleza, valores vigentes hasta el siglo XIX. Así, cambiaron radicalmente la historia del arte occidental.

1. Fovismo, 1904-1908

1. Henri Matisse: *La raya verde* (Amélie Parayre). 2. Maurice de Vlaminck, *La chica de Rat Mort*. 3. André Derain, *Puente sobre el Riou*.

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 Vlaminck.

2. Expresionismo, 1905-1933 aproximadamente

1. Emil Nolde: *La crucifixión*. 2. Kathe Kollwitz: *Los sobrevivientes*. 3. Ernst Ludwig Kirchner: *Autorretrato como soldado*.

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, Edvard Munch, así como a Emil Nolde, Kathe Kollwitz, Ernst Ludwig Kirchner y Franz Marc, entre otros.

3. Cubismo, 1907-1917 aproximadamente

1. Pablo Picasso: *Las señoritas de Avignon*. 2. George Braque: *Violín y jarra*. 3. Juan Gris: *Hombre en el café*.

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

1. Giacomo Balla: *Dinamismo de un perro con correa*. 2. Umberto Boccioni: *La carga de los lanceros*. 3. Umberto Boccioni: *Formas únicas de continuidad en el espacio*.

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 Giacomo Balla y Umberto Boccioni.

5. Abstracción lírica, desde 1910 en adelante

1. Vasili Kandinsky: *Primera acuarela abstracta*. 2. Vasili Kandinsky: *Amarillo, rojo y azul*.

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 Kandinsky.

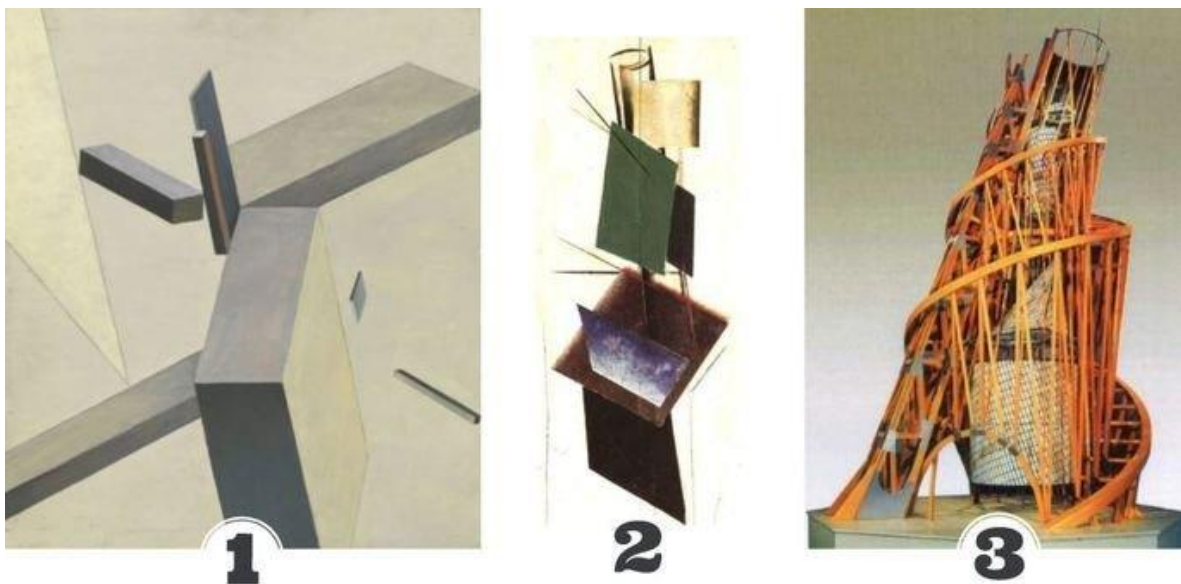
6. Rayonismo, hacia 1912

1. Mijaíl Lariónov: *Rayonismo rojo*. 2. Natalia Goncharova: *Gatos* (percepción rayonista en rosa, negro y amarillo).

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.

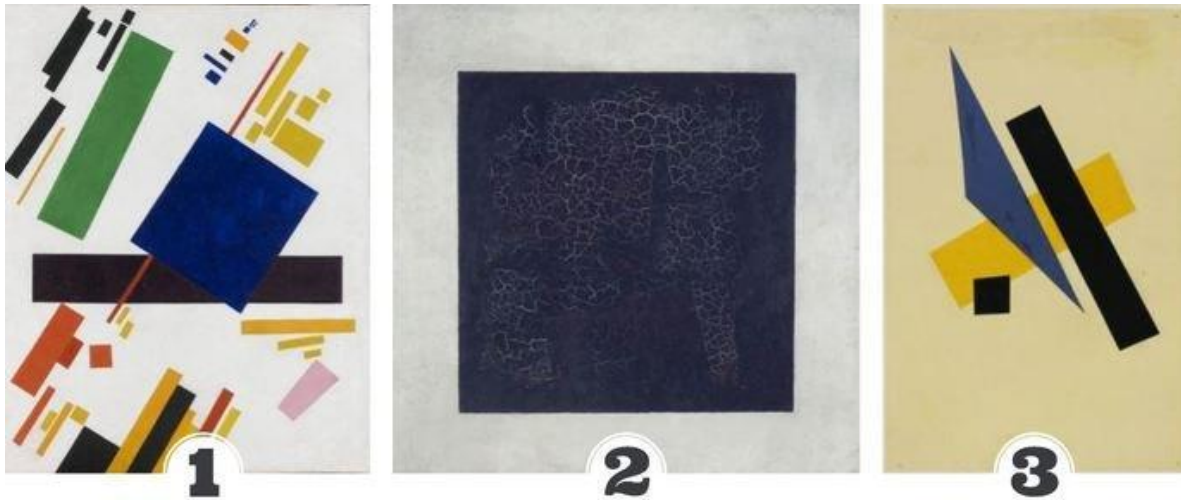
7. Constructivismo, 1914-1935 aproximadamente

1. El Lissitzky: *Composición*. 2. Aleksandr Ródchenko: *Construcción*. 3. Vladimir Tatlin: *Modelo para monumento a la III Internacional*.

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 aproximadamente

1. Kazimir Malevich: *Composición suprematista*. Kazimir Malevich: *Cuadro negro*.
3. Liubov Popova: *Painterly architectonic*.

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 aproximadamente

1. Marcel Duchamp: *La fuente*. 2. Raoul Hausmann: *ABCD*. 3. Francis Picabia: *Noche española*.

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

1. Piet Mondrian: *Composición con gran plano rojo, amarillo, negro, gris y azul*. 2. Theo van Doesburg: *Composición XII en blanco y negro*. 3. Bart van der Leek: *Composición nº 4*.

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 Leek.

11. Bauhaus, 1919-1933

1. Walter Gropius: Edificio de la Bauhaus en Dessau. 2. Marcel Breuer: Silla Modelo B3 o Silla Wassily. 3. Mies van der Rohe y Lily Reich: *Silla Barcelona*, 1929.

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 Kandinsky.

12. Surrealismo, 1924-1966

1. Salvador Dalí: *La persistencia de la memoria*. 2. Joan Miró: *Paisaje catalán*. 3. René Magritte: *La lámpara filosófica*.

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

1. Diego Rivera: *El hombre controlador del universo* (detalle). 2. José Clemente Orozco: *Hernán Cortés y la Malinche* (detalle). 3. David Alfaro Siqueiros: *La nueva democracia* (detalle).

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 aproximadamente

1. Tamara Lempicka: *Autorretrato (en el Bugatti verde)*. 2. Fellheimer y Wagner: Fachada del Cincinnati Museum Center (Terminal de la Unión de Cincinnati). 3. Casandre: Cartel.

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 Époque*. 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 aproximadamente

1. Franz Kline: *Sin título*. 2. Jackson Pollock: *Convergencia*. 3. Mark Rothko: *Negro oscuro en la tierra de Siena púrpura*.

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 aproximadamente

1. Andy Warhol: *Marilyn Monroe*. 2. Andy Warhol: *Latas de sopa Campbell's* (detalle). 3. Roy Liechtenstein: *En el carro*.

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

1. Jesús Soto: *Esfera*. 2. Carlos Cruz-Diez: *Couleur Additive. Série 32 Uno 4 ABD*. 3. Francisco Sobrino Ochoa: *Estructura permutacional*.

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

Obras de Víctor Vasarely. 1. *Cebras*. 2. *Keple Gestalt*. 3. *Vega-Lep*.

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 Vasarely.

19. *Happening* y *performance*, desde 1960 en adelante

1. Otto Muehl: *Versumpfung einer Venus* (accionismo vienés). 2. Allan Kaprow: *Instalación Yard*.

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

1. León Ferrari: *Civilización occidental cristiana*. 2. Joseph Kosuth: *Una y tres sillas*. 3. Yoko Ono: *Painting To Hammer A Nail*.

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

1. Mario Merz: *Igloo del Palacio de las Alhajas*. 2. Giuseppe Penone: *Espacio de Luz*. 3. Jannis Kounellis: *Rosas*.

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.

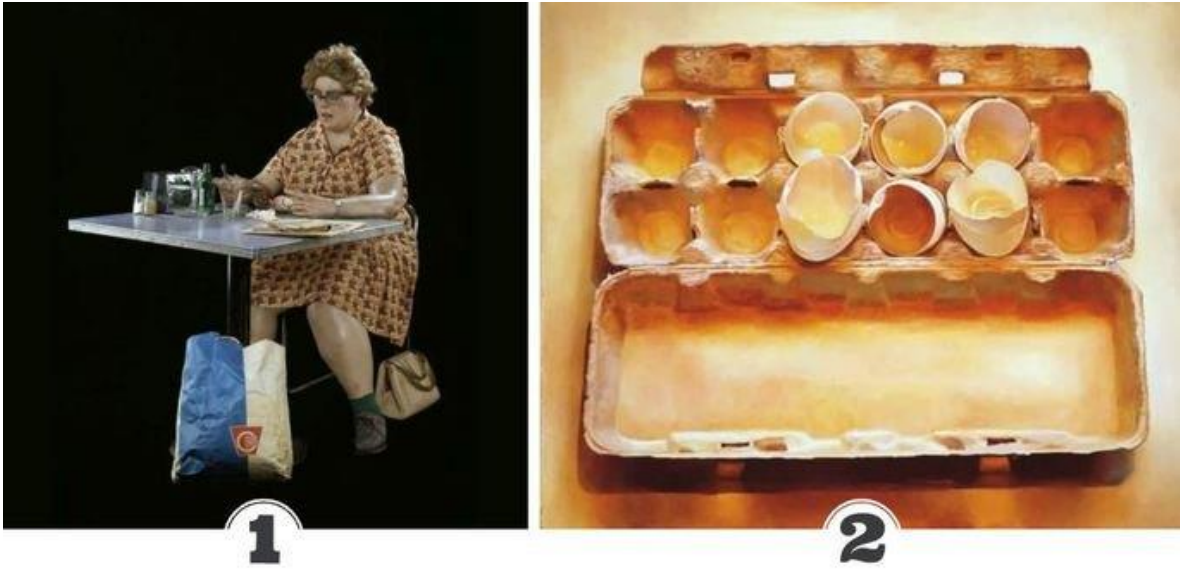
22. *Land art*, desde 1968 en adelante

1. Robert Smithson: *Spiral Jetty*. 2. Karl Prantl: *Österreich - Tisch*. 3. Phil Matthews: *Penallta pit pony*.

El *Land art*, conocido también como *Earth art*, es 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

1. Duane Hanson: *Mujer comiendo*. Mary Pratt: *Cartón de huevos*, óleo sobre masonita.

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 expresó 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

1. So LeWitt: *Estructura sin título*. 2. Donald Judd: *Sin título*. 3. Anne Truitt: *Parva XXIX*.

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

1. Jean Basquiat: *Ironía de policía negro*. 2. Banksy: *Niña con balón* ("siempre hay esperanza"). 3. Vhils: Mural en Parque La Ruina (Sonora).

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.