

Nombre: Paulina Ofelia López Velasco.

Nombre del Profesor(a): María Eugenia Pedrueza Cano

Materia: Historia del Arte.

Trabajo: Ensayo, “Arte y Diseño Gráfico”

Grado: Primer Cuatrimestre.

Grupo: Diseño Gráfico.

24 de septiembre de 2022

Introducción

Existen dos temas que están relacionados con la creatividad y su exposición visual, hablamos del diseño gráfico y el arte, cada una con distintas características y enfoques, desarrollándose a lo largo del tiempo convirtiéndose en una parte fundamental del impacto gráfico en el mundo.

Según la RAE el diseño es, la concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie, aquel como el diseño gráfico, de modas, industrial, etc. Por otra parte, el arte está definida como la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.

Este ensayo tiene como objetivo explicar cada uno de estos temas, su relación, sus diferencias, características, importancia y así también hablar de su impacto actual en el medio visual, para poder diferenciar el arte del diseño gráfico y viceversa.

Desarrollo

Para iniciar, definiremos lo que es el diseño gráfico, esta es una disciplina que se encarga de combinar texto e imágenes con el fin de transmitir un mensaje visual, esta misma es la profesión encargada de componer imágenes, textos, efectos, colores y símbolos, teniendo como resultado un producto visual que satisfaga las necesidades de un público en específico con propósitos bien definidos. El diseño gráfico no se limita a la composición visual fija, sino también a los recursos audiovisuales e incluso tridimensionales, es considerada la combinación de artes visuales con ciencia.

Su origen histórico proviene de la necesidad del hombre de comunicar mensajes a través de la imagen, lo cual ha estado presente desde el inicio de la civilización y la vida del hombre, el nacimiento de la escritura propuso un gran avance, ya que complementaba las ideas, al igual que muchos de los movimientos artísticos influyeron de manera directa en la evolución de esta profesión. Uno de los exponentes más importantes en el diseño gráfico fue el pintor y fotógrafo Herbert Bayer que en la década de los 20 introdujo como materia la publicidad y definió el concepto de diseño gráfico como profesión.

A continuación, se mencionarán algunas de las principales características del diseño gráfico, como, por ejemplo:

- **Tipografía:** Estas son punto clave, pero a la vez básico. Gracias a la variedad de fuentes a elegir, se puede realizar un diseño elegante e impresionante a la vez
- **Persigue la solución:** Tiene una planificación creativa para conseguir la solución a un problema concreto, especialmente en el contexto de la comunicación, la industria y otras disciplinas afines.
- **Imágenes:** Son parte imprescindible del diseño, ya que, con la aparición de las redes sociales, el uso de imágenes se ha convertido en el principal elemento de los diseños actuales.

- **Combinación de colores:** Los diseñadores se preocupan mucho por el uso de colores a la hora de realizar sus diseños porque estos transmiten ideas y sentimientos diferentes.

El diseño se encuentra en donde quiera que veamos, es importante reconocer el trabajo que hay detrás de todas aquellas áreas en donde el diseño es indispensable, sin él muchos de los objetivos no podrían ser alcanzables, ni posibles.

El diseño gráfico, juega un papel importante en la actualidad, ya que en ha servido para mejorar y transformar el mundo en donde vivimos, se ha vuelto parte de nuestro día a día, cada producto que utilizamos tiene un color, una letra, una forma y todo salió de la mente de un diseñador.

Ahora bien, conociendo los conceptos básicos del diseño, nos enfocaremos a explicar qué es el arte y todo lo que engloba.

El arte es toda forma de expresión de carácter creativo que poseen los seres humanos. Es la capacidad que tiene el hombre para representar sus sentimientos, emociones y percepciones acerca de sus vivencias y el entorno que lo rodea. Antiguamente, solo se consideraba arte a algunas disciplinas, como la pintura, el dibujo, el canto, la literatura y la danza. Hoy el concepto de arte abarca muchas más técnicas y formas. Tradicionalmente, se considera que el arte se basa en obras únicas e irrepetibles.

Las primeras representaciones artísticas de las que se tiene registro datan de la prehistoria, en ese periodo surgieron las primeras obras de arte. La invención de la escritura puso fin a la era prehistórica y dio comienzo al auge de las grandes civilizaciones en Egipto y Mesopotamia que desarrollaron una vasta identidad artística. Algunos de los exponentes más conocidos e importantes del arte gráfico en la edad contemporánea son Leonardo Da Vinci, Pablo Picasso y Vincent Van Gogh.

Ahora mencionaremos algunas de las principales características del arte, tales como:

- **Dinamismo:** El arte se mantiene en constante cambio. Las representaciones artísticas varían con el tiempo y según las diferentes sociedades o culturas.
- **Medio de expresión:** A lo largo de la historia, el hombre creó y encontró diversas formas de transmitir y expresar emociones, a través de los diferentes lenguajes artísticos.
- **Contemplativo:** El arte no tiene un fin utilitario. Su fin es estético y es considerado una forma de expresión que busca belleza.
- **Universal:** Las expresiones artísticas son realizadas por individuos y grupos sin distinción de cultura, raza o género.

La importancia del arte yace desde el principio de la historia, ya que contribuye a la documentación y el registro de la misma. El arte ha sido un medio para el desarrollo creativo y un canal de expresión para que el individuo pueda comunicarse consigo mismo y con los demás, funciona como una herramienta terapéutica y de autoconocimiento. Las expresiones artísticas funcionan como un medio para transmisión de valores, cultura y modos de ver el mundo.

Conclusión

Como cierre, ahora podemos responder a estas preguntas, ¿qué es el diseño?, ¿qué es el arte?, el diseño es una disciplina que se basa en la imaginación y creatividad para representar de forma gráfica una o un conjunto de ideas para llegar a impactar a un público en especial y dar un mensaje que surja efecto en el receptor, el arte es algo muy distinto, es una forma de libertad de expresión, haciendo que el autor de la obra pueda quedarse satisfecho con los resultados, no busca la aprobación, solo intenta retratar para lo que él ve como belleza o estética.

Podemos terminar confirmando que el arte y el diseño son muy parecidos, como por ejemplo en su origen, pero también debemos de mencionar que son distintos, con esto logramos notar que una de las características más marcadas del diseño es que tiene el objetivo de resolver alguna problemática o impactar de distintas formas para tener respuesta de un público en específico y el arte es solo mera estética, belleza, el arte puede funcionar o no pero el diseño si, otra diferencia a destacar es que las obras artísticas no siempre están hechas para un público ya que es muy común que el artista realice sus obras para su propio disfrute, pero el diseñador debe transmitir o lograr algo en concreto.

Una de las similitudes es que ambas disciplinas mantienen parte de su atractivo en lo visual y gráfico. Las dos nos ayudan incluso a expresar de forma no verbal muchas emociones o situaciones. Igualmente podemos darnos cuenta el diseño y el arte provienen del mismo lugar, desde los inicios de la vida del hombre, pero con el paso del tiempo se enfocaron en cosas distintas.

El arte influye mucho en el diseño, ya que es una fuente de inspiración para el diseñador y hace enriquecedor el trabajo creado.