

Nombre: Paulina Ofelia López Velasco.

Nombre del Profesor(a): María Eugenia Pedrueza Cano.

Materia: Proyección del Diseño Gráfico.

Trabajo: Proceso de Diseño de Revista.

Grado: Quinto Cuatrimestre.

Grupo: Diseño Gráfico.

22 de enero de 2024

Revista

Una revista es una publicación periódica de información general o específica que se edita en forma de cuaderno y que generalmente, además de ser ligera, está ilustrada y tiene una cubierta flexible.

También conocidas como magazines, son contenidos de edición periódica que ofrecen un tratamiento exhaustivo de la información y que no están tan sujetos a la transmisión de noticias, sino a mezclar actualidad con entretenimiento.

De ahí que sean medios impresos o digitales que resultan muy atractivos para los consumidores de los mismos, pues además de que su calidad física (en el caso de las revistas impresas) sea mayor a merced de su cubierta flexible, su papel y su ligereza, encuentran en ellas unas publicaciones que pueden cubrir sus ansias de conocimiento.

Como hemos dicho, sus orígenes como género comunicativo se encuentran en Alemania, y posteriormente en Francia, Italia e Inglaterra. Y fue a finales del siglo XVII que, gracias a su contenido ligero y más asociado al entretenimiento, se dieron a conocer al gran público, convirtiéndose en un sector de la información muy rentable, incluso más que los diarios.

A partir de entonces, las revistas se fueron diversificando y especializando cada vez más, ofreciendo muchas temáticas distintas que, hasta llegar a la actualidad.

Revistas de Arte

Durante los años sesenta y setenta, las revistas se convirtieron en un nuevo e importante sitio de práctica artística, funcionando como un espacio de exhibición alternativo para las prácticas desmaterializadas del arte conceptual. Abandonando lienzos, pedestales y todo lo que representaban en las instituciones establecidas del modernismo, este arte buscó medios ligeros y cotidianos, y se basó en gran medida en textos, fotografías y otros tipos de documentos. El arte conceptual dependía de la revista como un nuevo lugar de exhibición, lo que permitía que fuera experimentado por un público más amplio que el puñado de personas presentes para presenciar un objeto, idea o actor temporal en el caso del

arte terrestre, lo suficientemente ambicioso como para hacer el viaje a los lugares remotos donde este trabajo tendía a residir. Si bien los artistas usaban la revista para documentar su trabajo, también comenzaron a explorarla como un medio por derecho propio, creando obras expresamente para la página de producción masiva. Barato y accesible, la revista era un vehículo expresivo ideal para el arte que se preocupaba más por el concepto, el proceso y el desempeño que por la forma comercial final.

Experimentaron con el formato, el diseño y la tipografía, se deleitaron con la materialidad del lenguaje y la letra impresa, enfatizaron el tacto y la interactividad de la revista y destacaron los actos de leer y pasar la página.

Es fácil encontrar errores con generalizaciones sobre revistas relacionadas con las artes visuales, debido a la naturaleza diversa de estas publicaciones.

Los problemas de definición se presentan de inmediato. Por ejemplo, las revistas importantes que discuten las artes visuales, o que tienen un papel significativo en la historia de las revistas relacionadas con las artes visuales, bien pueden ser revistas de todas las artes o incluso revistas generales, en esencia. Así como las diversas artes se desbordan y se fusionan entre sí, también lo hacen las revistas aparentemente dedicadas a artes o áreas de arte específicas.

Incluso cuando, por conveniencia, uno se refiere a las revistas de arte como si trataran de un área de investigación claramente definida, se verá que estas revistas de arte difieren enormemente en cuanto a lectores, función y producción.

Se puede, por ejemplo, distinguir entre revistas destinadas a artistas, tanto profesionales como aficionados, a historiadores, coleccionistas, marchantes, personal de museos, etc. aunque es frecuente que una revista atienda a varios de estos grupos al mismo tiempo, así como al lector en general.

También se pueden identificar las revistas que tratan sobre el mercado del arte, la historia del arte, la crítica de arte, las noticias y la información sobre el arte, la práctica del arte, la estética y el arte y la política, así como las revistas que de alguna manera son experimentales.

Sin embargo, una vez más, la mayoría de las revistas de arte rara vez existen para estos propósitos únicos, pero poseen una amalgama de funciones. Además, algunas revistas se producen con fines de lucro (o pérdidas calculadas), otras dependen de subvenciones, mientras que otras circulan de forma gratuita.

Arte Surrealista

La pintura surrealista se puede definir como una expresión de las artes plásticas contemporáneas que se identifica por la inclusión de elementos que superan o sobrepasan la realidad.

En otras palabras, en estas manifestaciones de las artes visuales, las obras se componen de recursos psíquicos relativos a lo imaginario, a lo irracional, a lo inconsciente e incluso a lo onírico o asociado a los sueños.

La pintura surrealista tiene su origen en el movimiento cultural del mismo nombre que se desarrolló en Europa, específicamente en París, Francia, tras la Primera Guerra Mundial, de la mano del reconocido escritor André Breton.

Esta expresión artística es resultado de las aproximaciones de distintos exponentes a elementos ilógicos y asombrosos en sus pinturas, como una respuesta revolucionaria a las concepciones y representaciones académicas del momento.

A su vez, también se adoptaron muchos aspectos del dadaísmo, una corriente previa que precisamente se ha caracterizado por desafiar u oponerse al concepto de razón impuesto por el positivismo.

En efecto, el desarrollo de este movimiento otorgó mayores libertades a los artistas para la expresión de sus ideas, más allá de las limitadas tradiciones realistas y con obras extravagantes que captaban la atención del público muy fácilmente.

Rasgos más importantes de la pintura surrealista

Tal y como se ha descrito, esta expresión artística se ha caracterizado por encontrar su inspiración en lo más profundo de la mente, dejando a un lado cualquier vestigio de razón o pensamiento lógico.

Esta corriente, por sí misma, no busca reflejar o ser crítica de una realidad exterior, sino de simplemente expresar las ideas más abstractas de sus propios autores.

En este sentido, los cuadros surrealistas se consideran entre los más difíciles de entender o encontrar su significado por parte de los espectadores.

Entre los elementos más resaltantes de la pintura surrealista se encuentran:

1.- Acceso a los **campos más profundos del pensamiento** con completa distancia de la atadura racional.

2.- Mezcla de **conceptos, figuras o emociones** que no tendrían cabida en el marco de un pensamiento lógico.

3.- Empleo de **recursos como la crueldad o el humor** para generar atracción en las obras y en su combinación de elementos e historias.

4.- Desarrollo de **técnicas de creación libre** cuya finalidad se centra en la liberación del ser humano de represiones personales y sociales.

5.- Imágenes de **libres o múltiples interpretaciones** a través de una presentación de objetos carente de cualquier sentido lógico es un rasgo característico de la pintura surrealista.

6.- Representación de contextos como **el misterio, la destrucción, lo distópico, lo contradictorio o lo absurdo**, entre otros campos.

7.- Construcción de **objetos, fotografía y cinematografía** a partir del ensamble de elementos o collages.

8.- **Crítica, en varios casos, a la vida moderna** y a las concepciones tradicionales tanto del arte como del pensamiento.

9.- Uso del método **cadáver exquisito**, que se basa en el dibujo de distintas partes de un texto o una figura, así como el empleo de **la técnica del Fortage**, que consiste en dibujos creados a partir del roce con superficies rocosas.

Principales exponentes de la pintura surrealista

El movimiento surrealista surge, en principio, como **una nueva forma de expresión del pensamiento**. En este sentido, no puede dejar de mencionarse a André Breton, ensayista, poeta, escritor y, por supuesto, teórico, considerado el padre del surrealismo.

Esta manifestación cultural, además de destacar por su literatura, también lo hizo con las artes visuales y en especial con la pintura, con importantes exponentes a lo largo de su historia.

Algunos de los **pintores surrealistas** más reconocidos son:

Salvador Dalí

Además de ser uno de los más famosos pintores surrealistas españoles, también lo fue de toda la expresión artística. Evocaba en sus obras la ironía y la provocación, al plasmar terrenos inhóspitos o crueles. Entre sus cuadros más destacados se encuentran Jirafa en llamas y La persistencia de la memoria.

René Magritte

Este pintor belga se hizo especialmente popular tras la década de los 50 con obras que expresaban misterios, enigmas y representación de imágenes sin sentido lógico. Entre los cuadros renacentistas más

reconocidos de este autor destacan El hijo del hombre, Los amantes y la serie, y Ceci n'est pas un pipe.

Joan Miró

Aunque los inicios de su carrera se centraron en el expresionismo y el cubismo, este destacado pintor español viajó a Francia en pleno auge de la pintura surrealista, de donde adoptó la expresión onírica característica de su obra posterior. Implementó fuertes luces y creación de figuras para reflejar eventos sociales y políticos. Entre sus cuadros destacan Paisaje Catalán y El carnaval de arlequín.

Remedios Varo

Esta artista también destacó entre los principales pintores surrealistas españoles al combinar mundos de ensueño, figuras fantasmales y la ausencia del sentido del tiempo. El alquimista, La ciencia inútil y Papilla fueron algunas de sus obras más influyentes.

Como se evidencia, los pintores españoles tuvieron una gran influencia en el movimiento surrealista, quizás como una manera de desafiar al poder tras los conflictos bélicos y civiles en los que se vio envuelto el país para la época. Algunas de sus obras caracterizaron el arte contemporáneo español que puede apreciarse en Museos de Madrid y de otras regiones del país.

Artículo a mi elección

Mi artículo se enfocará en el inicio y auge del estilo de pintura surrealista, enfocándonos en el significado y una posible explicación de una obra de René Magritte y otra más de Remedios Varo, dos importantes exponentes de este movimiento artístico.

Algunos posibles nombre para la revista

1.- El Lienzo

2.- La Toile (Francés)

3.- La Triada

4.- En el Óleo

5.- Arterapia

6.- Emocionarte

7.- Pétalos de Girasol

8.- Girasol

Tournesol (Francés)

9.- ImaginArte

10.- Dopamina

11.- Caballete

Chevalet (Francés)

12.- Inspirarte

13.- La Pincelada

14.- Color

Couleur (Francés)

15.- Innovarte

La competencia que podría tener para mi revista, son las siguientes:

SENTIDO

EDUCACIÓN, ARTE, CIENCIAS, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA

Nº 06 / REVISTA TRIMESTRAL / AÑO DOS / OCTUBRE - DICIEMBRE 2022

EL TEATRO EN LA EDUCACIÓN
DE HOY

LOS ESPACIOS ESCOLARES COMO
CULTIVO DE PERSONALIDAD

PIROCROMO

Revista estudiantil

Número 25 / Septiembre-Diciembre 2021

Publicación de la carrera de Letras Hispánicas

ARTE POR EXCELENCIAS Año X - no. 50

PUBLICACIÓN
MULTICULTURAL
DE IBEROAMÉRICA
Y EL CARIBE

Año X, no. 50
Marzo-Abril
2020

arte

POR EXCELENCIAS

www.arteporexcelencias.com

