

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.

16 de febrero 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.- Lienzo: Espacio en el que la se pinta.

La Toile (Francés)

2.- La Triada: Técnica para escoger 3 colores que combinen entre ellos.

3.- En el Óleo: Nombre de un tipo de pintura pastosa.

4.- Arterapia: Unión de Arte y Terapia.

5.- Emocionarte:

6.- Pétalos de Girasol

7.- Girasol

Tournesol (Francés)

8.- ImaginArte

9.- Dopamina:

10.- Caballete:

Chevalet (Francés)

11.- Inspirarte

12.- La Pincelada

13.- Color

Couleur (Francés)

14.- 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

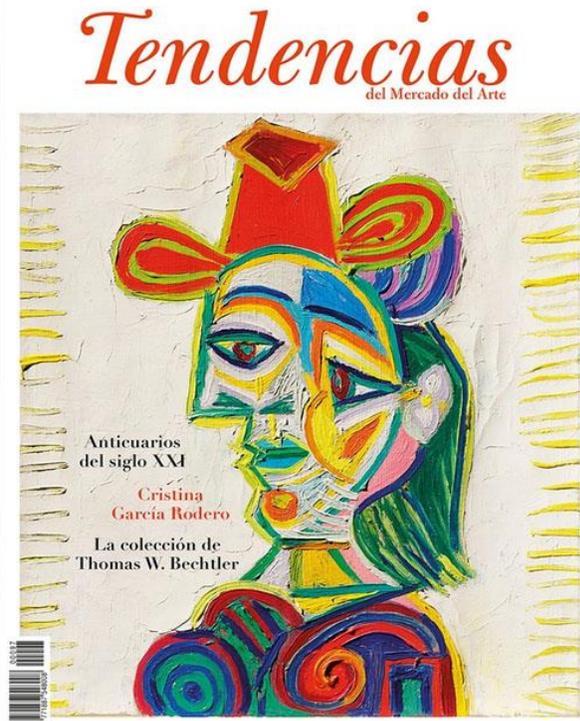
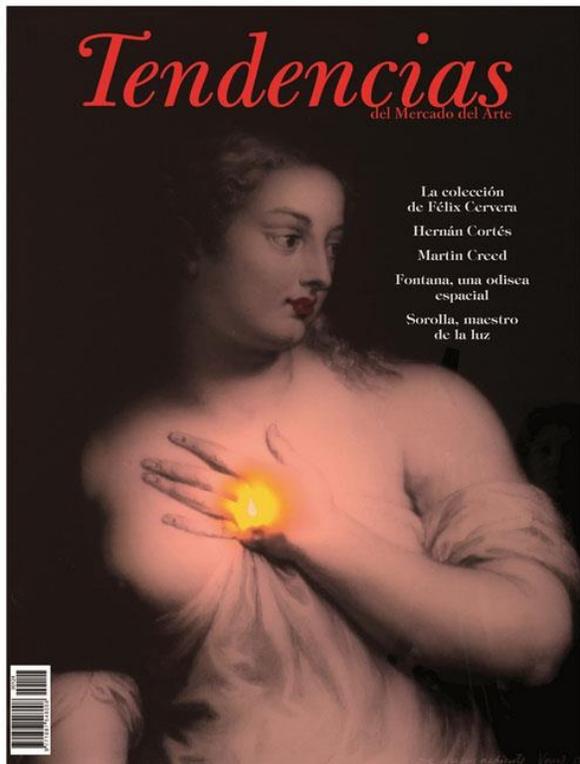
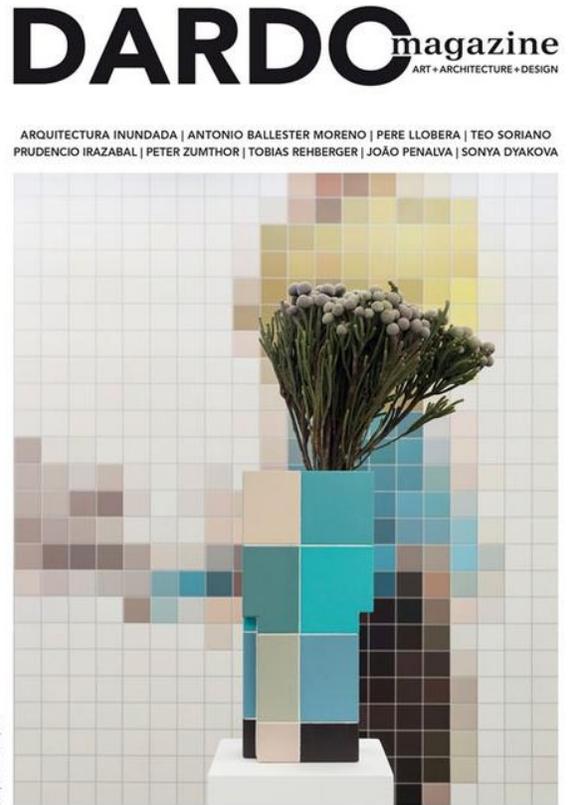
Año X, no. 50
Marzo-Abril
2020

arte

POR EXCELENCIAS

www.arteporexcelencias.com

Una de las obras que vendrán en mi artículo será “El jardín del amor” de Remedios Varo.

En una estancia como en medio del “*Jardín del amor*”, donde una mujer estatua o una mujer espectro atiende en la ventana a un galante hombre pájaro. Aves rojas sobrevuelan entre los árboles de este **paraíso surrealista**. Es quizás **un ejemplo perfecto del amor**. Algo imposible, hermoso, absurdo...

Las casas de Varo parecen casas de muñecas: pequeñas, hermosas, sin paredes para espiar lo que pasa dentro. Son arquitecturas aisladas en el medio de la naturaleza o confundándose con esta. Son lugares inhabitables, imposibles, como este, diminutos pero a la vez con infinitas estancias y laberínticos espacios.

Es la belleza de lo incoherente. Incoherente como el amor. De esto sabían mucho los surrealistas como **Varo**.

- **Título original:** Jardin d'amour
- **Colección particular**
- **Técnica:** Acuarela (35 x 30 cm.)

La siguiente obra que son "Los Amantes" de René Magritte.

Dos personas sin identidad se besan tras dos velos húmedos. ¿Un amor secreto...? ¿Un amor prohibido...? ¿Dos desconocidos que se gustan sin conocerse...? ¿Lo insensible de algunos amores...? ¿El amor ciego...? El surrealista Magritte nos deja esa sensación de asfixia, que es quizá un síntoma para ilustrar el amor.

Explorando el tema común de los deseos frustrados de Magritte una barrera de tejido impide el abrazo íntimo entre dos amantes creando la sensación de aislamiento y frustración por un acto que está destinado a ser amoroso y apasionado. A través de la búsqueda de la conexión, las imágenes surrealistas de Magritte se nos obliga a cuestionar la profundidad y autenticidad de nuestras propias relaciones.

Magritte también vuelve a uno de sus rasgos recurrentes: Los velos húmedos aluden al suicidio de su madre, ahogada en un río. En la mente de un artista de 13 años quedó la imagen de la ropa húmeda tapándole la cara a su progenitora.

- **Título original:** Les Amants.
- **Museo:** MoMA, New York (Estados Unidos)
- **Técnica:** Óleo (54,2 x 73 cm.)

Arte Surrealista

Los surrealistas estaban unidos en su objetivo de rehacer el mundo a través de las emociones, y en esta publicación conocerás como solían trabajar para plasmarlas valiéndose de las artes gráficas. Si bien nunca lograron transformar la sociedad como lo idealizaron, los surrealistas produjeron algunas de las grandes obras del arte y la literatura del siglo XX.

Todas las técnicas surrealistas, aparte de un testimonio de las profundidades de la mente humana y su relación con la temporalidad, son también aquello que permite crear una conexión con estas mentes brillantes de antaño y su percepción del mundo mediante la labor artística gráfica, la cual se mantiene en constante búsqueda de materiales y herramientas de expresión.

Las imágenes e ideas del movimiento surrealista, como la belleza maravillosa y convulsa, fueron muy influyentes y continúan influyendo en el arte contemporáneo y la cultura en general.

1.- Fumage: La técnica del fumage fue inventada por el pintor austriaco Wolfgang Paalen en 1937. Entre las técnicas surrealistas, esta implica el uso del humo de una vela para producir patrones e impresiones distintivos en la superficie de una hoja de papel. Los humos se distinguen por formas etéreas y nebulosas y patrones misteriosos que evocan sueños y apariciones. Paalen también aplicó esta técnica en la pintura al óleo.

Otros surrealistas que utilizaron el método fumage fueron Salvador Dalí, Roberto Matta, Alberto Burri e Ian Hugo.

2.- Frottage: Frottage es una palabra francesa que se traduce como "frotar" e implica el proceso creativo de frotar sobre una hoja de papel encima de una superficie texturizada usando un lápiz, tiza, crayón u otro material de dibujo. Fue una de las técnicas surrealistas desarrolladas por Max Ernst alrededor de 1926.

Se le ocurrió cuando estaba tratando de ajustar el piso de madera desvencijado en una posada donde se hospedaba en Bretaña. Se inspiró en las vetas del tablero de madera y experimentó colocando

papel encima y frotando con un lápiz. "Cuando miré intensamente el dibujo así ganado, las 'manchas oscuras, y otras de una delicada, ligera, penumbra', fue por el repentino aumento de mis facilidades visionarias con cuadros contrastantes y superpuestos."

Ernst pasó a desarrollar esta técnica aún más, al capturar una variedad de texturas, como textiles, hojas, cortezas, y luego aplicó la técnica a la pintura al óleo y le dio el nombre de "grattage".

3.- Cadaver Exquisito: Cadáver exquisito (Cadavre Exquis) es, aparte de otras de las técnicas surrealistas, el más conocido de los juegos grupales del movimiento y es un proceso colaborativo que involucra a un grupo de personas que componen poemas o dibujos

4.- Decalcomanía: La decalcomanía es un método de transferencia decorativa que se inventó en la Inglaterra del siglo XVIII. Los surrealistas lo adoptaron y lo popularizaron como un medio para generar imágenes al azar sin control consciente. Esta técnica de transferencia consiste en aplicar y esparcir tinta o pintura sobre una superficie, cubrirla mientras aún está húmeda con algo como papel, vidrio u otro material y luego quitarla para revelar un patrón y manchas de pintura que se pueden mejorar aún más.

Los artistas surrealistas Oscar Domínguez y Max Ernst a menudo se asocian con él, ya que utilizaron la técnica para crear paisajes imaginarios a partir de los patrones y texturas resultantes.

Max Ernst se convirtió en uno de los mayores creadores de técnicas surrealistas, dejando a su paso un legado y muchas formas de expresiones visuales, creó y fue parte de técnicas como el Frottage y la decalcomanía.

Detrás de lo Visible.

René Magritte dotó al surrealismo de una carga basada conceptual en el juego de imágenes ambiguas y su significado denotado a través de palabras poniendo en cuestión la relación entre un objeto pintado y el real. Paul Delvaux carga a sus obras de un espeso erotismo basado en su carácter de extrañamiento en los espacios de Giorgio de Chirico.

Los pintores hicieron uso de un vocabulario de formas lineales y de una composición antinaturalista. Existe una visión particular de la belleza, el amor y la muerte. Y parece perpetuar el rigor compositivo del clasicismo combinado con colores planos y claros. Sus obras parecen vacías de movimiento y de luz, encaminaban sus esfuerzos hacia la representación de ideas, por lo que su obra se parecen a lo que más tarde será la estética surrealista.

Como no asumía tradición cultural alguna, igualmente, fue a buscar en la represión psicológica y social, con lo que la lírica se rehumanizó después de que las Vanguardias la deshumanizaran, a excepción del Expresionismo. El lenguaje se renovó también desde el punto de vista del léxico dando cabida a campos semánticos nuevos y la retórica se enriqueció con nuevos procedimientos expresivos.

Creían que el arte debía capturar las verdades más absolutas, las cuales podían ser obtenidas por métodos indirectos y ambiguos. Por ello, escribieron con un estilo altamente metafórico y sugestivo.

El simbolismo es enemigo de la enseñanza, la declamación, la falsa sensibilidad, la descripción objetiva y señalaba que su objetivo no está en sí mismo, sino en expresar el Ideal.

En este arte, las escenas de la naturaleza, las acciones de los seres humanos y todo el resto de fenómenos, no serán nombrados para expresarse a sí mismos; serán plataformas sensibles que muestran sus afinidades esotéricas con los Ideales primordiales.

Breton declaraba este acercamiento de Picasso calificándolo de «...surrealista dentro del cubismo...» Se consideran surrealistas las obras del período Dinard (1928-1930), en que Picasso combina lo monstruoso y lo sublime en la composición de figuras medio máquinas medio monstruos de aspecto gigantesco y a veces terrorífico.

Masson adoptó técnicas del automatismo, pero hacia 1929 las abandonó para volver a un estilo cubista. Por su parte Dalí utilizaba más la fijación de imágenes tomadas de los sueños, según Breton; inventó el método paranoico-crítico, una técnica de observación por medio de la cual observando una pared se podía ver como surgían formas y técnicas de frottage. Óscar Domínguez inventó la decalcomanía que consistía en aplicar gouache negro sobre un papel el cual se coloca encima de otra hoja sobre la que se ejerce una ligera presión, luego se despegan antes de que se sequen.

Miró fue para Breton el más surrealista de todos, por su automatismo psíquico puro. Su surrealismo se desenvuelve entre las primeras obras donde explora sus sueños y fantasías infantiles. En 1938 tuvo lugar en París la Exposición Internacional del Surrealismo que marcó el apogeo de este movimiento antes de la guerra.

La exposición ofreció al público sobre todo una excelente muestra de lo que el surrealismo había producido en la fabricación de objetos. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los surrealistas se dispersan, algunos de ellos abandonan París y se trasladan a los Estados Unidos, donde siembran el germen para los futuros movimientos americanos de posguerra (expresionismo abstracto y Arte Pop).

Propuestas para Tipografía en la portada

LIENZO LIENZO

LI
EN
ZO LI
EN
ZO

LIENZO LIENZO

**LI
EN
ZO**

LiENZO

Li
EN
ZO

LIENZO

**LI
EN
ZO**

Propuesta de Portada en Distintas Tipografías

LIENZO

LIENZO

\$70.**
www.lienzo.com.mx

12345678900000000000

LIENZO

\$70.⁰⁰
www.lienzo.com.mx

12345678900000000000

LIENZO

\$70.**
www.lienzo.com.mx

12345678900000000000

Li
EN
ZO

\$70.00
www.lienzo.com.mx

12345678900000000000

LI
EN
ZO

\$70.**
www.lienzo.com.mx

12345678900000000000

Propuesta final

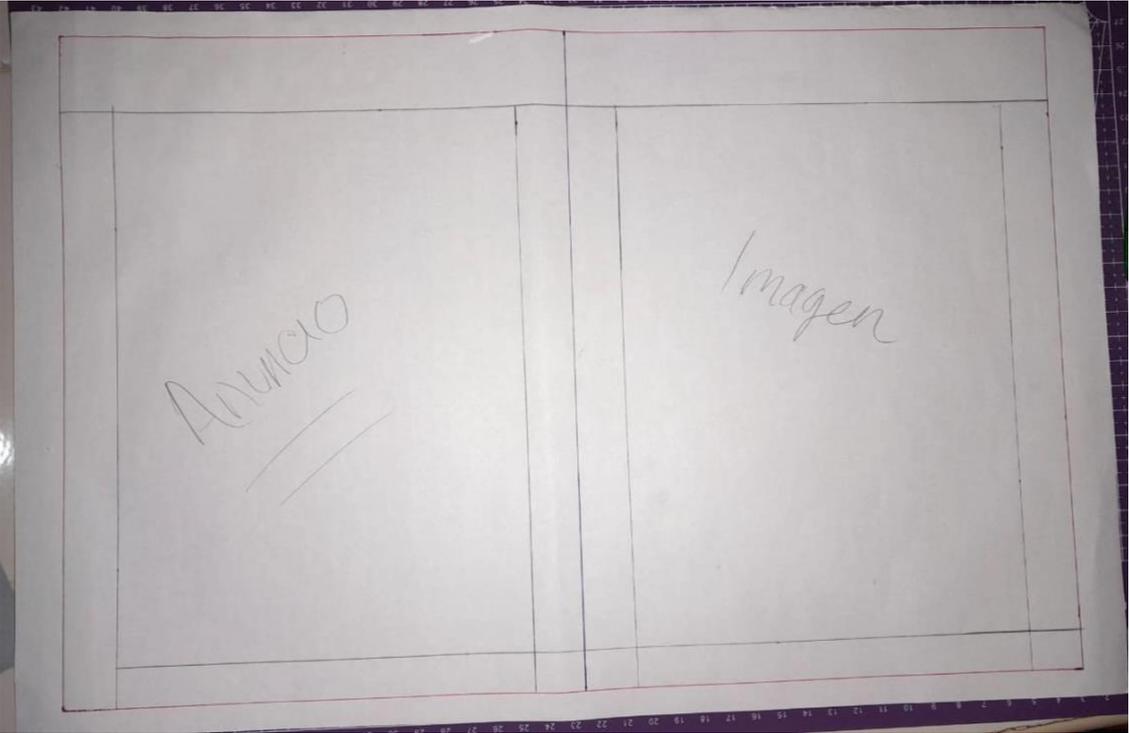
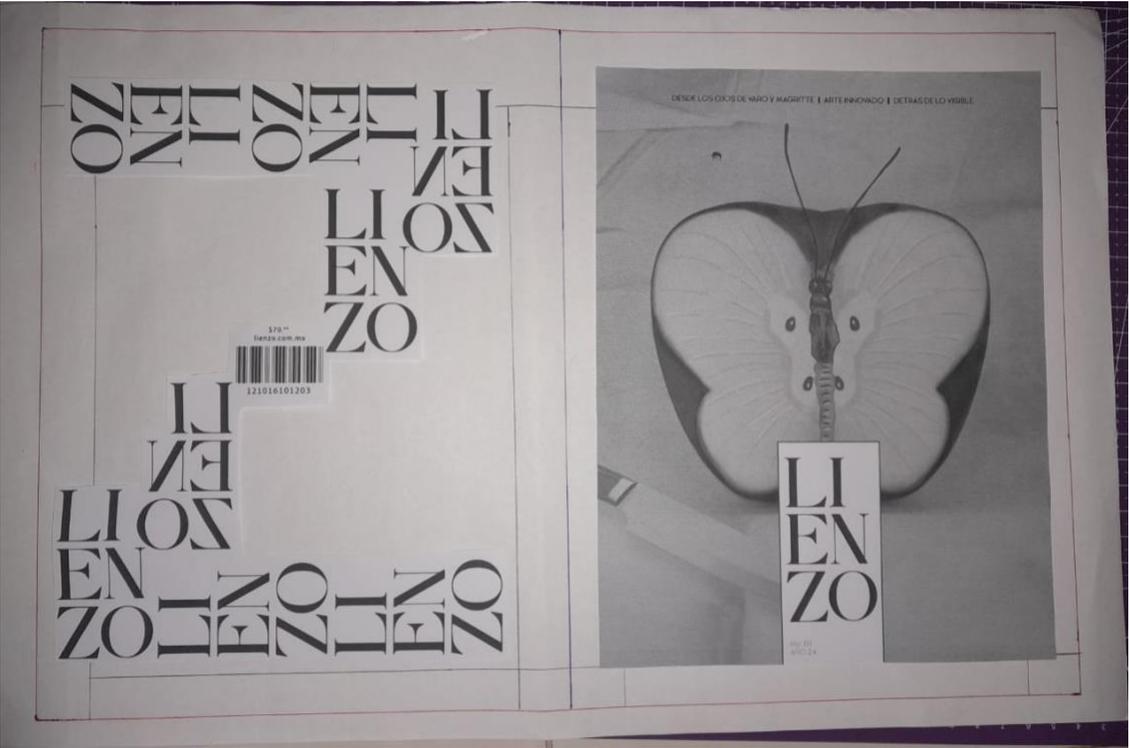
LI
EN
ZO

\$70.00
www.lienzo.com.mx

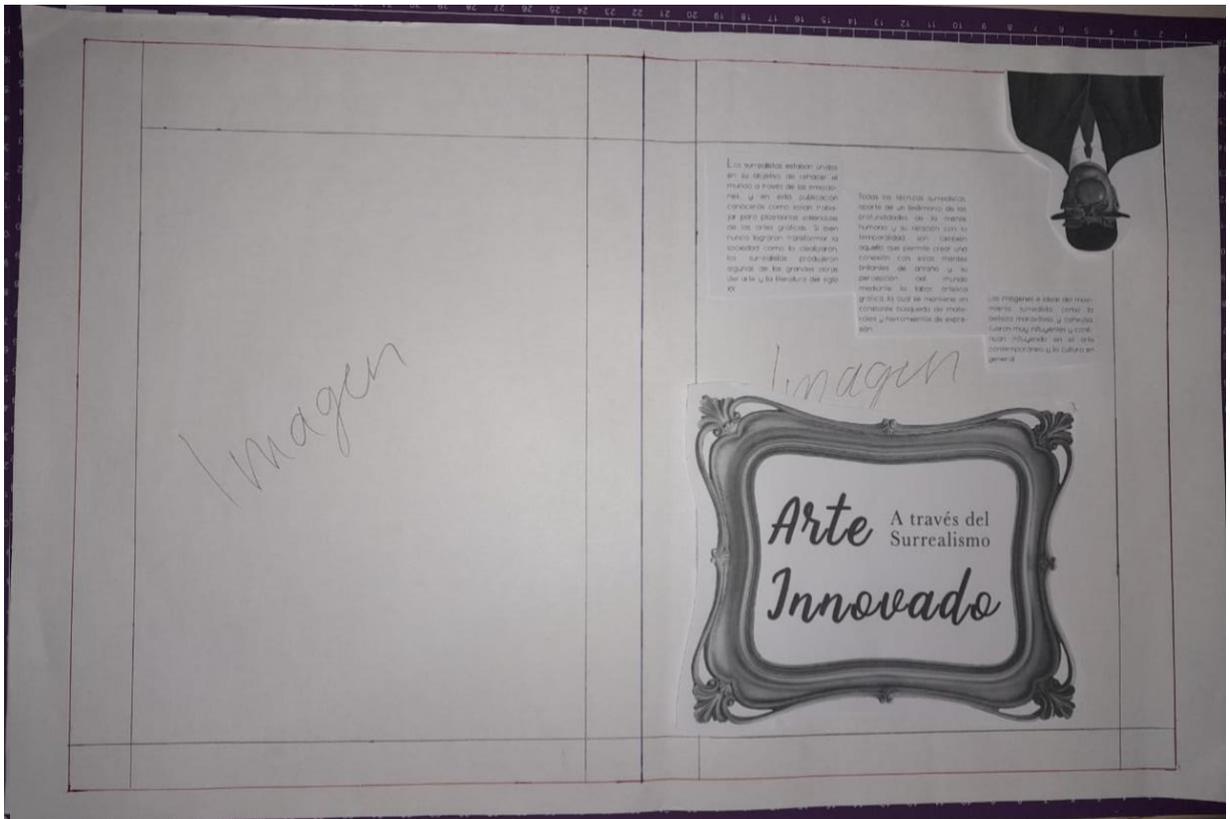

12465789000000000000

Proceso de Bocetaje y Maquetación

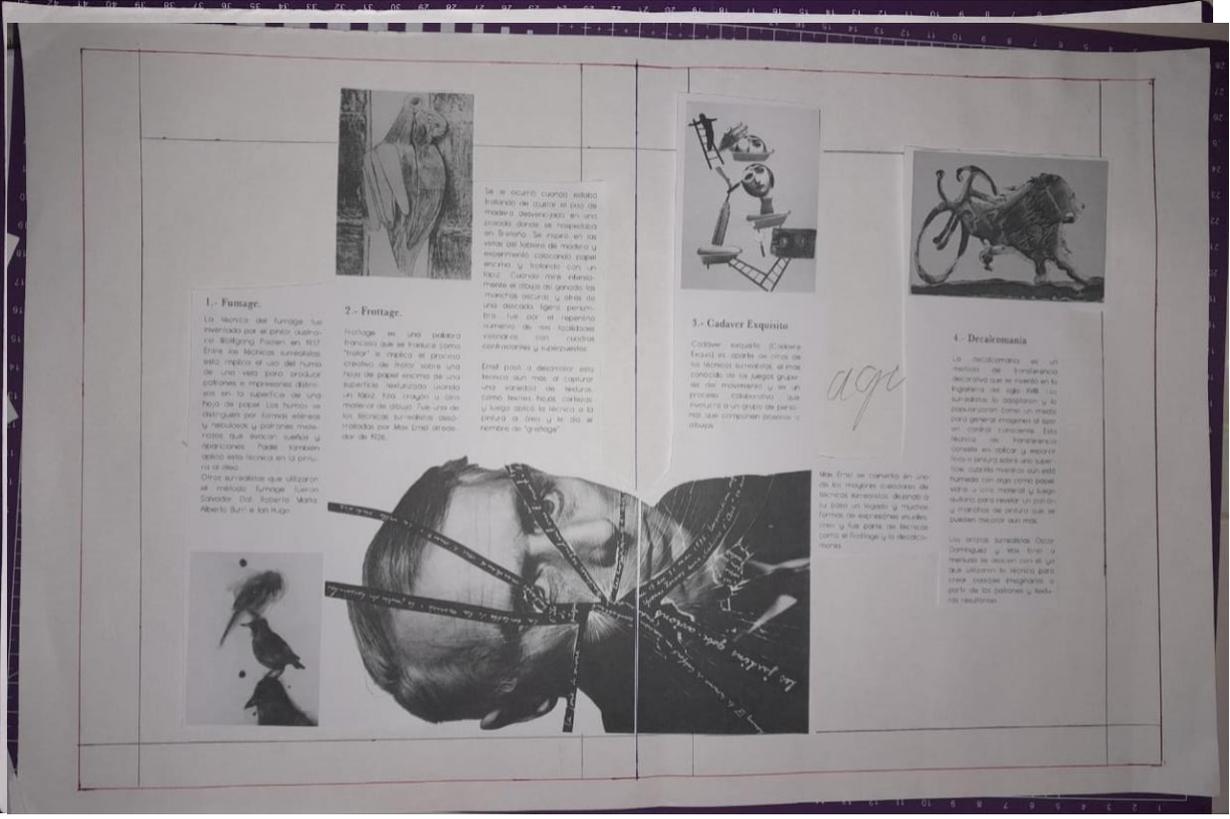
Los surrealistas están unidos en su rechazo de cualquier tipo de mundo a través de las emociones, y en esta colaboración conciben como única manera de poder gobernar a través de los otros gráficos. Si bien muchos logran trasladarse a la sociedad como la educación, los surrealistas producen según de las grandes obras de arte y la herencia de siglo XX.

Toda la técnica surrealista, desde el uso del dibujo de las estructuras de la mano humana y la relación con la herencia, son técnicas nuevas que permiten crear una conexión con estos mundos. Los artistas de arte y la creación del mundo moderno, la labor artística, gracias a que se mantiene un constante contacto de motivación y pensamiento de expresión.

Los imágenes a través del movimiento surrealista, como lo demuestran los ejemplos, son muy interesantes y con ellos, siguiendo las reglas, se crea un mundo nuevo y la cultura en general.

Imagen

Arte A través del **Surrealismo**
Innovado

1.- Fumage.

La técnica del fumage fue inventada por el pintor francés Edgar Degas en 1877. Este se refiere a la técnica de aplicar el uso del humo de una vela para producir colores e imágenes abstractas en la superficie de una hoja de papel. Los fumage se distinguen por formas abstractas y texturas y patrones, más bien, que se ven como si fueran dibujados por una mano invisible en la pintura de óleo.

2.- Frottage.

Frottage es una técnica francesa que se refiere a la técnica de frotar el lápiz o el pincel sobre una superficie rugosa para crear una imagen o una textura. Esta técnica fue inventada por el artista francés Max Ernst, quien la utilizó para crear sus obras de arte.

3.- Cadaver Expositio

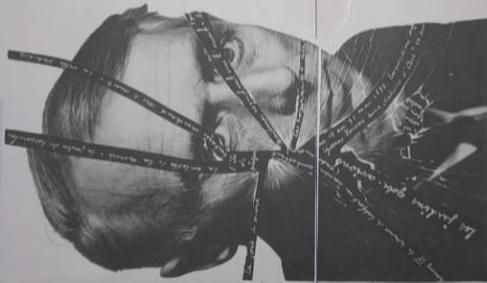
Este es un tipo de arte que se refiere a la técnica de exponer un cadáver en un espacio público. Este tipo de arte fue inventado por el artista francés Max Ernst, quien lo utilizó para crear sus obras de arte.

4.- Decalcomania

La decalcomania es un tipo de técnica que se refiere a la técnica de aplicar una imagen o una textura sobre una superficie. Este tipo de arte fue inventado por el artista francés Max Ernst, quien lo utilizó para crear sus obras de arte.

Max Ernst se convirtió en uno de los artistas más importantes del movimiento surrealista, gracias a su uso del frottage y muchos otros tipos de técnicas abstractas. Este tipo de arte se refiere a la técnica de aplicar una imagen o una textura sobre una superficie.

Los artistas surrealistas Oscar Domínguez y Max Ernst se inspiraron en el uso de la técnica del frottage para crear imágenes abstractas y texturas en sus obras de arte.

doge

