66 HISTORIA DEL ARTE 99

LA HISTORIA DEL ARTE Y SU RELACIÓN CON EL DISEÑO GRÁFICO

VALERIA IVONNE LOPEZ SUAREZ
MATERIA: HISTORIA DEL ARTE
LICENCIATURA: DISEÑO GRÁFICO
PROFESORA: LIC. FARNANDA CAMPOS
FECHA DE ENTREGA: SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE
2024

INTRODUCCIÓN

La historia del arte se remonta hasta la era prehistoria en donde los humanos se comunicaban con los dibujos siendo estos su único lenguaje advirtiendo, contando, etc. Hoy en día sin el arte nuestro mundo sería muy gris, aburrido y apagado. El arte actualmente nos ayuda a expresar emociones, advertencias, señales, etc. Gracias al arte ahora en día podemos ver imágenes retratadas en empaques, anuncios, nuestras películas y revistas favoritas, el diseño gráfico justamente se encarga de eso, se dedican a hacer la elaboración de envolturas para que lleguen al público correcto, los folletos de empresas u organizaciones, etc.

DESARROLLO

IMPORTANCIA HISTÓRICA

Los diferentes movimientos artísticos nos han ayudado a evolucionar e incursionar en diferentes técnicas, estilos, formas y colores. Gracias a ellos actualmente podemos verlos y usarlos dentro del mundo del diseño gráfico, por ejemplo, gracias a la historia hoy en día podemos ver algún empaque de galletas con arte renacentista, un limpiador con cubismo, etc. Con el cubismo, hubo muchos movimientos que nos ayudaron a comenzar un tipo de arte más minimalista hecho con figuras geométricas.

INFLUENCIA DE ARTISTAS Y OBRAS

Los movimientos artísticos de la segunda década del siglo XX y la problemática política que iban de la mano generaron cambios dramáticos en el diseño gráfico. El cubismo, bauhaus, futurismo, etc. Crearon una nueva visión que innovó en todas las ramas visuales y en el diseño gráfico. Todos estos movimientos se oponían a las artes decorativas y populares, así como también el Art Nouveau, que bajo la influencia del nuevo interés por la geometría evolucionó hacia el art déco. Todos estos movimientos aparecieron con un espíritu nuevo y revolucionario en todas las actividades artísticas de la época. En este período también surgieron exitosamente las publicaciones y manifiestos, mediante los cuales los artistas y educadores mostraron sus opiniones. En 1930 el cambio de estilo gráfico fue trascendental porque propone un estilo más despojado y geométrico, conectado con el bauhaus, stijl, entre otros, ejerció una influencia importante y duradera en el diseño gráfico del siglo XX. Jan Tschichold plasmó los principios de la tipografía moderna en su libro publicado en el año de 1928. Herbert Bayer creó las condiciones de una nueva profesión, el diseñador gráfico, le impuso la asignatura de publicidad, el análisis de los medios en la publicidad, psicología de la publicidad, en la escuela donde ejercía, la Bauhaus. El primero en definir el término diseño gráfico fue William Addison Dwiggins en 1922. Tschichold, Herbert Bayer, Laszlo Moholy-Nagy y Lissitzky son los padres del diseño gráfico tal y como lo conocemos hoy en día. Ellos fueron pioneros en las técnicas de reproducción y en los estilos que se han ido usando posteriormente. Hoy, los ordenadores han alterado drásticamente los sistemas de reproducción, pero el enfoque experimental que aportaron al diseño es más relevante que nunca el dinamismo, la experimentación e incluso cosas muy específicas como la elección de tipografías (la Helvética es un revival; originalmente era un diseño basado en la tipografía industrial del siglo xix) y las composiciones ortogonales. Estos grandes diseñadores vivieron en el marco de la más grande escuela de diseño la Bauhaus, e incluso algunos de ellos como Laszlo Moholy-Nagy fueron profesores y formaron parte de la programación de la escuela.

En los años siguientes el estilo moderno ganó aceptación, al tiempo que se estancaba. Nombres notables en el diseño moderno de mediados de siglo son Adrián Frutiger, diseñador de las tipografías Univers y Frutiger; y Josef Müller-Brockmann, importante cartelista de los años cincuenta y sesenta.

La Hochschule für Gestaltung (HfG) de Ulm fue otra institución clave en el desarrollo de la profesión del diseñador gráfico. Desde su fundación, la HfG se distanció de una posible afiliación con la publicidad. Al comienzo, el departamento en cuestión se denominó Diseño Visual, pero rápidamente quedó claro que su objetivo actual era resolver problemas de diseño en el área de la comunicación de masas, en el año académico 1956-57 el nombre se cambió por el de Departamento de Comunicación Visual, según el modelo del Departamento de Comunicación Visual de la New Bauhaus en Chicago. En la HfG de Ulm, se decidió trabajar primordialmente en el área de la comunicación no persuasiva, en campos como el de los sistemas de signos de tráfico, planos para aparatos técnicos, o la traducción visual de un contenido científico. Hasta ese momento no se habían enseñado sistemáticamente esas áreas en ninguna otra escuela europea. A comienzos de los años 1970, miembros de la Bund Deutscher Grafik-Designer (Asociación de diseñadores gráficos alemanes), dieron a conocer varios rasgos de su identidad profesional, como en el caso de Anton Stankowski entre otros. Mientras que en 1962 la definición oficial de la profesión se orientaba casi exclusivamente a las actividades publicitarias, ahora se extendía hasta incluir áreas ubicadas bajo la rúbrica de la comunicación visual.

CONEXIONES CONTEMPORÁNEAS

El arte se ha situado desde el inicio de la vida humana, la historia de este nos ayuda a ser creativos e innovadores, a poder expresarnos o comercializar con él, por ejemplo como mencioné antes podemos ver ya sea publicidades, folletos, packaging, etc. Hecho con arte romanticismo, barroco, art nouveau, y muchas otras corrientes artísticas, igualmente todos estos movimientos nos ayudan en la actualidad a innovar y ponernos creativos combinando estilos, tipografías de diferentes corrientes contemporáneas.

CONCLUSIÓN

La historia del arte es importante porque nos deja ver cómo la gente ha entendido al mundo a lo largo de los años. Todos los registros son visuales, y entender el significado tanto histórico como estético nos permite entender la relevancia de ciertas cosas a partir de un enfoque ideal para diseñadores. Es una de las materias de diseño gráfico que te ayudan a tener mejor metodología, contexto histórico, geográfico y cultural.

Cada pieza de arte cuenta una historia, desde el arte rupestre hasta el arte contemporáneo. Esto es porque cada creador opera y construye a partir de circunstancias únicas que son un reflejo de la época. Como diseñadores nos pasa lo mismo y es por eso que debemos ver lo que ha habido detrás. Ante un mundo cada vez más visual, es necesario entender el pasado.

REFERENCIAS

Glaser, M., & Gropius, W. (n.d.). Diseño gráfico. Wikipedia. Retrieved September 18,

2024, from https://es.m.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico

Imagen sacada de pinterest: https://pin.it/710f7SBT2

Historia del diseño gráfico | Contexto, movimientos y sus artistas. (n.d.). Buda

Marketing. Retrieved September 18, 2024, from

https://budamarketing.es/historia-del-diseno-grafico/