

ENSAYO

La historia del arte: Pilar fundamental del diseño gráfico

Nombre: Paula María Morales Niurulu

Materia: Historia del arte

Docente: Lic. Fernanda Campos Román

Licenciatura: Diseño Gráfico

INTRUDUCCION

La historia del arte te permite tener apertura cultural. Cuando te dedicas al diseño gráfico, es muy importante saber vernos en el reflejo del otro para lograr comunicar mensajes significativos y valiosos. (I. Mercadotecnia y Publicidad)

En la historia del arte vimos como los distintos tipos de movimientos artísticos nos pueden servir a los diseñadores gráficos porque de esos movimientos artísticos nos podemos inspirar para hacer algún diseño. Es importante conocer la historia del arte a lo largo de los años porque es algo que podemos aplicar en la actualidad, ya sea un rediseño o algo innovador, pero con base a los distintos movimientos artísticos.

DESARROLLO

El estudio y análisis de las artes visuales a lo largo del tiempo. Esto incluye diversas formas como la pintura, escultura, arquitectura, etc. Su objetivo es explorar la evolución de los estilos artísticos, los contextos culturales y sociales en los que se desarrollaron, así como el impacto de los artistas en la historia. También se considera una ciencia que analiza las creaciones humanas y se apoya en otras áreas del conocimiento, como la lingüística y la estética.

La armonía, el equilibrio, la proporción y la atención al detalle son elementos que se han transferido del arte al diseño gráfico, creando piezas visualmente atractivas y afectivas. En el mundo digital actual, el arte y el diseño gráfico continúan influyéndose mutuamente. Las posibilidades creativas se han expandido con la tecnología, permitiendo una mayor experimentación con efectos visuales, animaciones y manipulación de imágenes. El arte digital y el diseño gráfico se han fusionado, dando lugar a nuevas formas de expresión visual que desafían los límites tradicionales. El arte proporciona la inspiración, la creatividad y las herramientas estéticas necesarias para que los diseñadores gráficos creen piezas visualmente impactantes. Esta interconexión continúa evolucionando, impulsando la innovación y la experimentación en el mundo del diseño gráfico. (yogur de fresa)

El conocimiento de las corrientes artísticas enriquece la práctica del diseño. Nos ayuda a comprender los estilos y movimientos artísticos que permite a los diseñadores gráficos inspirarse y contextualizar su trabajo dentro una tradición más amplia. Esto no solo mejora la capacidad creativa, sino que también nos ayuda a comunicar mensajes visuales que el público puede persuadir. También fomenta una actitud crítica y una apreciación más profunda de las obras, lo que es esencial para cualquier diseñador que busque innovar y expresar ideas de manera única.

Los movimientos artísticos son un conjunto de tendencias y estilos que comparten características comunes en un periodo determinado, influenciados por contextos históricos, sociales y culturales específicos. Estos movimientos no solo reflejan las inquietudes y aspiraciones de la sociedad en un momento dado, sino que también son impulsados por factores como la política, la economía y la tecnología.

El impacto de estos movimientos sirvió como inspiración a los diseñadores para poder incluirlos en sus obras como, por ejemplo, en logos, embalaje, carteles, diseños web, etc. Otro ejemplo puede ser el movimiento del Surrealismo que ha dejado su huella en la creatividad visual, inspira a explorar lo onírico y lo abstracto en sus obras. El Impresionismo fue un movimiento que se extendió rápidamente, es un movimiento que sigue siendo popular hoy en día por el tipo de técnicas que se utilizan como que es una exploración de luz y color, captura sensaciones visuales de forma espontánea, y tiene la captación de momentos fugaces que se utiliza a menudo en la publicidad y el cine. El Cubismo se caracterizó por el impacto en el uso de geometría y fragmentación visual, la descomposición de formas, y sus múltiples perspectivas. La Bauhaus tenía que cumplir con la funcionalidad, minimalismo, diseño industrial, énfasis en la forma, sigue la función, líneas curvas, motivos naturales, enfoque decorativo, tipografía y ornamental. Y como último ejemplo tenemos al Pop art el cual se caracteriza por sus colores brillantes, técnicas de reproducción en masa, es una gran influencia en la publicidad y en diseños de productos, contiene imágenes de la cultura popular. Nos podemos dar cuenta que los distintos movimientos artísticos se pueden incluir en los diseños.

Dos de los elementos fundamentales en el diseño son la Estética Y la Funcionalidad. La Estética se refiere a la belleza y la armonía visual de un diseño. Incluye elementos como el color, la tipografía, la composición y el uso del espacio. Un diseño estéticamente atractivo puede captar la atención del espectador y generar una respuesta emocional positiva. Sin embargo, la estética no debe ser vista como un fin en sí mismo, su propósito es complementar la comunicación del mensaje que se desea transmitir. La Funcionalidad se centra en la efectividad del diseño para cumplir con su propósito comunicativo. Esto implica que un diseño debe ser claro, legible y fácil de entender. La funcionalidad asegura que el espectador pueda interactuar con el diseño de manera efectiva, ya sea navegando por un sitio web, interpretando una señalética o comprendiendo un anuncio publicitario. En este caso ambos van de la mano, a que se refiere esto, a que la estética debe servir a la funcionalidad, mejorando la experiencia del usuario sin sacrificar la belleza visual.

El diseño como un acto comunicativo, requiere de la estética para articular su discurso en un contexto específico. Esto significa que la elección de elementos visuales, como la tipografía y los colores, no solo buscan ser agradables a la vista, sino que también debe facilitar la comprensión del mensaje que se quiere transmitir. Por ejemplo, una tipografía bien elegida puede aportar personalidad y estilo a una pieza gráfica, además de garantizar su legibilidad. Cuando se dice que el arte es funcional en el diseño, se refiere a la capacidad de una obra de arte para cumplir con un propósito práctico o utilitario, además de su valor estético. Esto implica que el diseño no solo debe ser visualmente atractivo, sino que también debe servir a una necesidad específica o resolver un problema.

Artistas clave en la historia que han impactado directamente el desarrollo del diseño gráfico:

- William Morris: Fundador del movimiento Arts and Crafts, Este movimiento buscaba devolver el valor a la producción artesanal en un contexto de industrialización creciente, promovió la idea de que el arte y el diseño debían ser

accesibles y bellos, fusionando estética y funcionalidad. Su influencia se extendió a diversas áreas del diseño, incluyendo la tipografía y la decoración, y sentó las bases para un enfoque más consciente y ético en el diseño gráfico.

- Andy Warhol: Figura central del pop art, un movimiento que desafió las nociones tradicionales del arte al incorporar elementos de la cultura popular y la publicidad. Warhol influyó en la cultura visual moderna al demostrar que el arte puede ser accesible y relevante para la vida cotidiana, lo que llevó a una mayor integración del diseño gráfico en la publicidad y los medios de comunicación.
- Piet Mondrian: Fue un pionero del movimiento De Stijl, que se caracterizó por el uso de formas geométricas y una paleta de colores primarios. Su enfoque abstracto y su búsqueda de la armonía a través de la geometría, promoviendo la idea de que el diseño puede ser tanto funcional como estéticamente equilibrado. Mondrian demostró que la simplicidad y la claridad visual pueden comunicar ideas complejas de manera efectiva.
- Paula Scher: Conocida por su innovador uso de la tipografía y su enfoque en la identidad visual. Su trabajo ha redefinido la forma en que se percibe la tipografía en el diseño moderno, utilizando letras grandes y audaces para crear un impacto visual inmediato.
- David Carson: Conocido por su estilo experimental y su enfoque poco convencional. El utilizo tipografía y composición de manera que desafiaba la legibilidad, pero creaba una fuerte conexión emocional con el espectador. Carson ha influido en el diseño gráfico contemporáneo al demostrar que la estética puede ser utilizada para comunicar mensajes de manera efectiva, incluso si eso significa romper las reglas establecidas.

CONCLUSION

La historia del arte es importante para los diseñadores gráficos, porque te ayuda como inspiración y también para poder innovar, el hecho de conocer los distintos tipos de movimientos artísticos nos permite poder experimentar con cualquiera de ellos y sabes cuál es nuestro favorito o en que ocasión podemos utilizarlo como parte del diseño gráfico, al conocer el significado del estética y funcionalidad nos damos cuenta como ambas cosas son muy importantes para el diseño, en el diseño tiene que incluir ambas cosas porque si no el diseño no funciona, también al conocer a los distintos artistas del diseño pudimos aprender un poco sobre la tipografía que ellos utilizaban y que también es muy importante a la hora de hacer un diseño para que nuestro diseño pueda conectar con el público debemos de cumplir con los requisitos de estética y funcionalidad.

BIBLOGRAFIA

<https://www.canva.com/>

<https://www.improma.com/>

<https://yogurdefresa.es/>

Clase HA 2024 Lic. Fernanda Campos Román