

La historia del arte: Pilar fundamental del diseño gráfico

Alumna: Paulina Vázquez Cancino

Materia: Historia del arte

Licenciatura: Diseño Gráfico

Docente: Lic. María Fernanda Montserrath Campos Román

20 de septiembre de 2024

Introducción

La historia del arte es “el estudio y análisis de las artes visuales a lo largo del tiempo” (clase historia del arte, 2024), a pesar de que el concepto “arte” es bastante amplio y abarca varios ámbitos, en la historia del arte se estudian específicamente diferentes formas como lo son: la pintura, escultura, arquitectura, etc.

Esta disciplina es relativamente nueva, ya que esta se empezó a formar durante la época del impresionismo en el siglo XVIII, teniendo por supuesto antecedentes previos a este.

La historia del arte estudia las manifestaciones humanas y artísticas en un contexto histórico y estilístico.

Ahora bien, en el diseño gráfico el estudio de esta disciplina es muy importante ya que nos ayuda a comprender como se comunican las ideas y emociones a través del arte y de una manera creativa.

Además de que comprender los movimientos artísticos y el estilo que tuvo cada uno enriquece nuestra práctica en el diseño, ayuda a los diseñadores gráficos a inspirarse, contextualizar su trabajo de manera más amplia, mejora la capacidad creativa como también ayuda a comunicar mensajes de manera más efectiva haciendo uso de referencias visuales conocidas por el público.

Desarrollo

Importancia histórica

El diseño gráfico ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, en especial por los avances tecnológicos que se han dado.

El diseño gráfico hizo su primera aparición en los años 20's y se convirtió en lo que es el día de hoy en los 80's, pero por supuesto tuvo que pasar por muchos cambios y movimientos artísticos que ayudaron a moldear este.

El diseño gráfico inició con la revolución industrial, aunque en los años 20's se destacó ya que tuvo muchos cambios con la aparición del Art Decó el cual ayudo en la evolución del diseño al combinar el lujo, la elegancia y la modernidad con sus características formas geométricas, líneas rectas, colores vivos y materiales exóticos.

En los años 30's, el diseño fue influenciado de manera negativa por “la Gran Depresión” restringiendo al Art Decó seguido del movimiento futurista.

En los años 40's es cuando la propaganda política soviética hizo su aparición y así fue protagonista de esta época, la cual dio paso al modernismo en los años 50's.

Llegaron los años 60's y el diseño gráfico destaco la contraposición del estilo modernista con el psicodélico y como consecuencia de esto, en los años 70's aparece el estilo pop-retro. Para que después en los años 80's un avance significativo en el diseño gráfico con la aparición de internet.

Esta es brevemente la historia y evolución del diseño gráfico a través del tiempo.

Influencia de artistas y obras

El diseño gráfico, a lo largo de su historia a tenido artistas clave importantes para su evolución, algunos de los más relevantes son:

William Norris, es el fundador de “Arts and crafts” un movimiento surgido en Reino Unido a finales del siglo XIX, este movimiento buscaba darle el valor que ya tenía la producción artesanal en el contexto de la industrialización que iba en crecimiento. Dio a conocer la idea de que “el arte y el diseño debían ser accesibles y bellos, fusionando estética y funcionalidad” (clase historia del arte, 2024).

Este influenció diversas áreas del diseño, como la tipografía y la decoración, y dio las bases para que el diseño gráfico tuviera un enfoque más consciente y ético.

En el pop art, movimiento que desafió lo tradicional en el arte al incorporar elementos de la cultura pop a este, también existe una artista clave para la evolución del diseño gráfico, Andy Warhol, quien es la creadora de la icónica serie de sopas Campbell (Anexo 1), transformo lo el arte, su percepción y su relación con la comercialización.

Andy Warhol influyo en la cultura moderna demostrando que el arte puede ser accesible y también tener relevancia en la vida cotidiana, esto ayudo a que hubiera una mayor integración del diseño gráfico en la publicidad y medios de comunicación.

Piet Modrian es otro de los artistas más influyentes para el diseño gráfico, fue pionero en el movimiento De Stijl, el cual se caracterizó por el uso de formas geométricas y los colores primarios.

El enfoque abstracto que tiene junto con su armonía a través de la geometría influyo en el diseño gráfico moderno dando la idea de que en el diseño puede haber un equilibrio entre la funcionalidad y la estética.

Como también demostró que lo simple y claro puede comunicar ideas complejas visualmente de manera efectiva.

En el diseño gráfico Paula Sher es conocida por su innovador uso en la tipografía y su enfoque de identidad visual, en su trabajo se llegó a redefinir la percepción de la tipografía en el diseño moderno con el uso de letras grandes y audaces para llegar a crear un impacto visual de manera inmediata.

Paula Sher trabajo en proyectos de identidad corporativa los cuales ayudaron a que el diseño gráfico sea más relevante en lo que es la comunicación de marcas y organizaciones.

También esta David Carson, quien es un diseñador gráfico contemporáneo, conocido por ser uno de los pioneros del diseño posmoderno, su estilo experimental, su enfoque poco convencional y por ser un exponente clave en el estilo grunge.

Utilizo la tipografía y composición de una manera poco legible y así rompiendo con las reglas tradicionales del diseño gráfico, esto era muy experimental, pero lograba crear una fuerte conexión con el espectador.

Ha influido en el diseño gráfico contemporáneo demostrando que se puede utilizar la estética para comunicar mensajes efectivamente rompiendo las reglas.

Ahora, ya vimos a varios artistas importantes para la evolución del diseño gráfico y anteriormente vimos algunos movimientos importantes para este, pero existen muchos más movimientos que tiene importancia para esta evolución, estos son algunos de ellos:

Varios son los movimientos que han ayudado al diseño gráfico y cada uno de ellos tuvo su impacto, por ejemplo, el Art Decó, el cual surgió en los años 20's y ayudó en la evolución del diseño al combinar el lujo, la elegancia y la modernidad con sus características formas geométricas, líneas rectas, colores vivos y materiales exóticos.

Otro movimiento importante para el diseño es el Constructivismo (Anexo 4), el cual inició por Vladimir Tatlin en los años 20's, este buscaba llevar arte al pueblo y se caracterizó por enfocarse en la funcionalidad y la geometría, además influyo al diseño moderno para la incorporación de principios de constructivismo y diseño social.

La Bau Haus es conocida por ser uno de los movimientos más influyentes en el diseño moderno, esta fue fundada por Walter Gropius en 1919 y se centraba en los diseños funcionales, combinó el arte, el diseño y la arquitectura y promovió esta idea de que “el diseño debía ser funcional y estéticamente agradable” (clase historia del arte, 2024).

El cubismo es otro de los movimientos clave para la evolución del diseño gráfico, este fue liderado por Pablo Picasso y Georges.

Este rompió con la perspectiva tradicional fragmentando objetos y figuras en formas geométricas y dándole diferentes vistas en un solo plano, “esta corriente desafió las convenciones de arte al enfocarse en la abstracción y la deconstrucción de la realidad” (CEI, 2024).

El cubismo puede ser una fuente de inspiración para la creación de composiciones dinámicas.

También podemos hablar del impresionismo, la cual surgió en Francia en el siglo XIX y “revolucionó la pintura al enfocarse en la captación de la luz y el movimiento a través de las pinceladas rápidas y los colores brillantes”.

Esta corriente nos invita a hacer el uso de colores y luz y experimentar con la percepción en nuestros proyectos, además de valorar la espontaneidad.

Estos movimientos son algunos de los más importantes dentro de la evolución del diseño gráfico ya que han ayudado a moldearlo de una manera innovadora.

Conexiones contemporáneas

La historia del arte es vital para el diseño gráfico, es importante conocerla y estudiarla ya que, aunque tengan muchas diferencias existe una línea muy delgada entre el arte y el diseño.

La historia del arte nos inspira y hace que desarrollemos nuevas ideas a partir de esta inspiración, además nos hace más críticos y abiertos a diferentes culturas.

La historia del arte sigue y seguirá siendo un componente fundamental en el diseño gráfico.

Por supuesto que con el paso de los años las tendencias en diseño gráfico van cambiando, ejemplo de esto es el realismo 3D (Anexo 2) que está en las tendencias de este año, pero también la historia del arte hace de las suyas al influir en las tendencias, ejemplo de esto es la experimentación tipografías (Anexo 3), algo en lo que David Carson y Paula Sher son expertos.

La estética retro y vintage (Anexo 4) también se encuentra entre las tendencias de este año y cuando lo observas te puede recordar al pop-art.

Estos son algunos ejemplos de cómo la historia del arte sigue influyendo hasta la actualidad en el mundo del diseño gráfico.

Conclusión

En este proyecto le dimos un vistazo a la historia del arte y como esta ha influido de manera significativa en el diseño gráfico.

Como ya sabemos la historia del arte estudia y analiza las artes visuales a través del tiempo, como también abarca varios ámbitos como lo son la arquitectura, el diseño, entre otros.

Esta nos ayuda a comprender el como se comunican las ideas y emociones de manera creativa.

La historia del arte ayudó al diseño gráfico en su evolución de manera significativa.

El diseño gráfico apareció durante la revolución industrial, se hizo relevan en los años 20's y se convirtió en lo que es en los 80's con la aparición del internet.

Algunos de los artistas más influyentes en el diseño gráfico son Andy Warhol, que demostró que el arte puede ser accesible y relevante en la vida cotidiana.

O David Carson, que experimento con la tipografía y rompió las reglas tradicionales del diseño.

Como hay artistas también hay movimientos sumamente relevantes para la evolución del diseño gráfico, algunos de estos son: el constructivismo, que influyo para la incorporación de sus principios de diseño social y constructivismo, o la bauhaus que promovió la idea de los diseños funcionales y estéticos.

Tener en mente todo esto es importante ya que nos ayuda a tener un contexto más amplio del arte y el diseño, además nos ayuda a tener creatividad e inspirarnos en base a toda esta historia.

Bibliografía

Clase historia del arte, 2024

Andy Warhol, figura clave en el movimiento Pop Art. (2015, enero 3). Página web de Cultiva Cultura. <https://cultivacultura.jimdofree.com/2014/03/20/andy-warhol-figura-clave-en-el-pop-art/>

Behance. (s/f). Behance.net. Recuperado el 20 de septiembre de 2024, de <https://www.behance.net/gallery/169188443/EVERY-SILENCE>

Comas, S. R. (2023, mayo 9). *Historia del Arte: ¿qué es y qué estudia esta disciplina?* pymOrganization. <https://psicologiaymente.com/cultura/historia-del-arte>

Corrientes artísticas que todo diseñador debería conocer. (2023, septiembre 15). *CEI: Escuela de Diseño y Marketing.* <https://cei.es/corrientes-artisticas/>

CRIAFAMA. (2019, noviembre 20). *EVOLUCIÓN DEL DISEÑO GRÁFICO: HISTORIA Y TENDENCIAS.* CRIAFAMA; CRIAFAMA | branding - diseño -webs. <https://criafama.es/evolucion-del-diseno-grafico/>

improma-usr. (2020, febrero 19). *Historia del arte en el diseño gráfico: ¿por qué debes estudiarla?* Instituto de Mercadotecnia y Publicidad. <https://www.improma.com/historia-del-arte-en-el-diseno-grafico-por-que-debes-estudiarla/>

Spivak, E. (2020, septiembre 29). Remarkable experimental typefaces and how to use them. *Blog LIVE.* <https://www.wix.com/studio/blog/experimental-typefaces>

Behance. (s/f). Behance.net. Recuperado el 20 de septiembre de 2024, de

<https://www.behance.net/gallery/80548905/Google-Partner-Stickers>

(S/f). Storylab.ai. Recuperado el 20 de septiembre de 2024, de

<https://storylab.ai/es/top-graphic-design-trends-future-visual-communication/>

Anexos

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

Anexo 4