

HISTORIA

NAOMI MORENO GARCIA

LIC. MARÍA FERNANDA MONSERRATH CAMPOS RAMON

DISEÑO GRAFICO

31/10/2024

INTRODUCCION

Los movimientos artísticos han sido una fuerza vital en la evolución del arte a lo largo de la historia. Desde el Renacimiento hasta el arte contemporáneo, estos movimientos reflejan cambios culturales, políticos y sociales, y han influido mucho en la manera en que entendemos y apreciamos el arte. ¿Que aportaron estos movimientos? ¿Como surgieron y cuáles son sus artistas? Los movimientos de cual se hablará son las siguientes:

- ✚ Arte Nouveau
- ✚ Fauvismo
- ✚ Futurismo
- ✚ Expresionismo Alemán
- ✚ Dadaísmo o la Función de Repulsa
- ✚ Surrealismo
- ✚ Constructivismo Ruso
- ✚ Movimiento entre Guerras
- ✚ Diseño Industrial
- ✚ Arte Cinético (Op Art y Pop Art)
- ✚ Escuela Polaca
- ✚ Escuela Suiza
- ✚ Escuela Japonesa

ARTE NOUVEAU

A finales del siglo XIX t principios del XX surgió el movimiento artístico llamado Arte Nouveau. Este movimiento se caracterizó por el rechazo al estilo neoclasicista y al estilo romántico. Se inspiraba por la naturaleza, la feminidad, lo exótico y el espiritual. Se caracterizaba por la frialdad de la era industrial, preferencia por la línea curva y la asimetría, fascinación por los motivos exóticos y femeninos innovación en las técnicas artísticas, e innovación en las técnicas artísticas. Algunas artistas reconocidas en este movimiento son, Alfons mucha (1860-1939) considerado como el padre del Arte Nouveau , Antoni Gaudí (1852-1926)arquitecto español exponente del modernismo del Arte Nouveau , Rene Lalique (1860-1945) obrero, joyero y vidriero francés considerado como representante de este movimiento , Gustav Kilmt (1862-1918) pintor austríaco y uno de los principales artistas del movimiento , y Aubrey Beardsley (1872-1898) ilustrador y diseñador gráfico ingles conocido por sus provocadoras ilustraciones del estilo lineal, sus figuras estilizadas y su temática satírica.

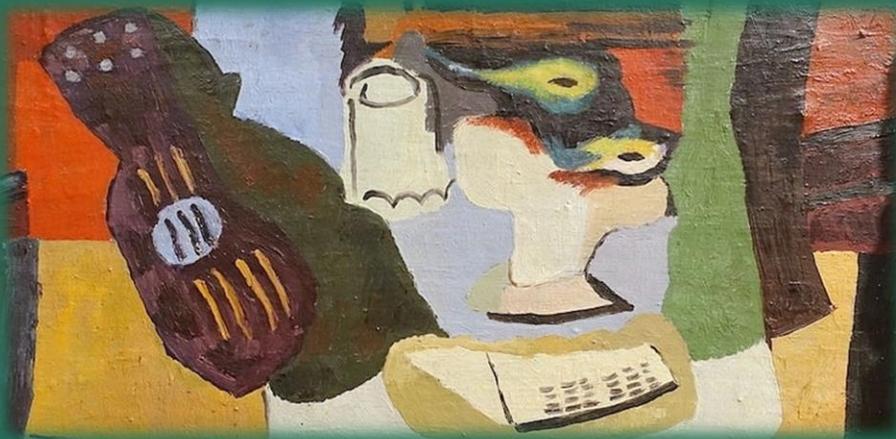
Litografía de Alphonse Mucha (1897)

Nº 2210 de Jugend, Múnich, 30 de mayo de 1896.

FAUVISMO

El fauvismo o fovismo fue un movimiento artístico surgido en Francia entre 1904 y 1908 se considera ser uno de los primeros movimientos de vanguardia del siglo XX. Este movimiento fue reconocido por su uso audaz del color, la simplificación de las formas, buscaban representar sus emociones a través del color en las obras de arte de los artistas. Se caracterizaba por la simplificación de formas, énfasis en la emoción, técnicas de pinceladas suelta, composiciones simplificadas, y el uso audaz del color. Los artistas de este movimiento son: Henri Matisse considerado líder del movimiento fauvista y por su uso audaz del color, Diego Rivera conocido por su incorporación de colores vibrantes y estilos del fauvismo, André Derian es un pionero en el fauvismo y es conocido por su uso de colores vibrantes en sus paisajes.

Georges Braque. Naturaleza muerta, 1926

Paisaje: Provinza por Alfred Henry Maurer, c. 1912.

FUTURISMO

El futurismo fue una corriente artística perteneciente a las vanguardias europeas del siglo XX. Este movimiento se concentraba en la modernidad, la velocidad, la tecnología, y la energía de la vida urbana. El futurismo buscaba romper con el pasado y representar el dinamismo de la vida moderna. Se caracterizaba por su representación del movimiento usando técnicas visuales para transmitir la sensación de movimiento y velocidad con el uso de líneas diagonales y composiciones asimétricas, también los temas contemporáneos, y colores vibrantes con mucho contraste. Artistas reconocidos en este movimiento son: Umberto Boccioni que fue una figura principal de este movimiento, conocido por sus esculturas y pinturas, Giacomo Balla famoso por sus obras en movimiento y velocidad, y otra figura clave fue Carlo Carrà artista que combinó elementos futurísticos con el cubismo.

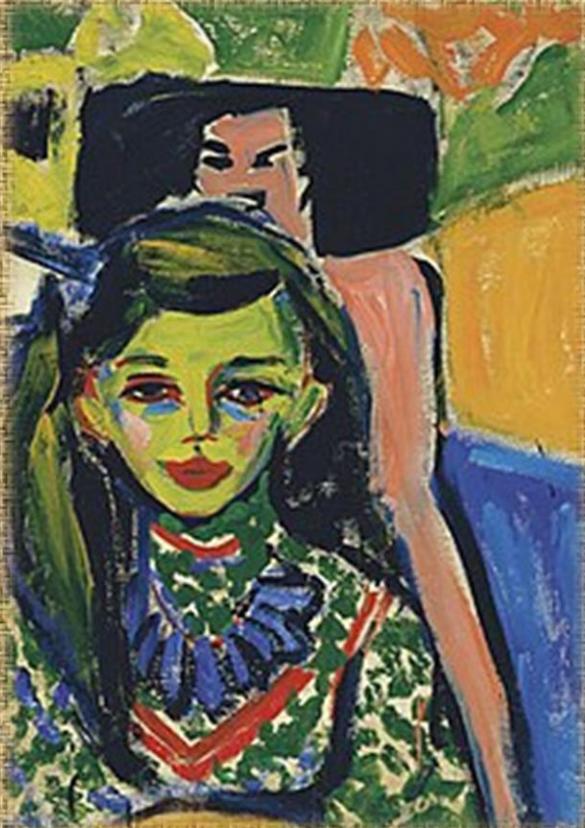
Umberto Boccioni, Dinamismo de un ciclista, 1913, Museo Guggenheim de Venecia.

Joseph Stella, 1919-20, Puente de Brooklyn , óleo sobre lienzo, 215,3 x 194,6 cm, Galería de Arte de la Universidad de Yale.

EXPRESIONISMO ALEMAN

El expresionismo alemán fue un movimiento artístico, arquitectónico, literario, musical, teatral, cinematográfico, dancístico y fotográfico que se desarrolló en Alemania a principios del siglo XX. Se desarrolló principalmente entre 1905 y 1920. El expresionismo suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando primacía a la expresión de los sentimientos más que a la descripción objetiva de la realidad. El expresionismo alemán se caracteriza por la subjetividad emocional, colores vibrantes, formas distorsionadas, temas oscuros como las figuras humanas y paisajes representados con la muerte, soledad y la desesperación, y la influencia psicológica que se refiere a la exploración al subconsciente y los conflictos internos. Artistas reconocidos en este movimiento son: Edvard Munch conocido por su obra "El grito" donde está expresando angustia y emoción a través de la distorsión y el uso de color. Erich Heckel aplicó el uso del color vibrante y las formas distorsionadas que influyó en el enfoque emocional del arte en México.

Fränzi ante una silla tallada (1910), de Ernst Ludwig Kirchner, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.

Ecce homo (1925), de Lovis Corinth, Pinacoteca de Basilea.

DADAISMO

El dadaísmo fue un movimiento cultural y artístico creado con el fin de contrariar las artes, que surgió en 1916 en el Cabaret Voltaire en Zúrich. Se enfocó en el rechazo a la lógica y a las normas culturales establecidas. Características del dadaísmo son el uso del collage, irracionalidad, el teatro y performance, y rechazo de las normas. El propósito de este movimiento es despertar la conciencia del público sobre la locura de la guerra y la hipocresía de la sociedad. Con la provocación y el escándalo de los dadaístas buscaban liberar la creatividad y desafiar las normas establecidas, sentando las bases en este movimiento y movimientos posteriores como el surrealismo. Artistas de este movimiento son: Marcel Duchamp conocido por su obra “la fuente”, Francis Picabia reconocido por su trabajo desafía las nociones tradicionales del arte, inspiró a los artistas mexicanos a explorar lo absurdo y lo no convencional.

**Marcel Duchamp, Fuente, 1917.
Fotografía de Alfred Stieglitz.**

SURREALISMO

El surrealismo es un movimiento artístico y literario que surgió en Francia en la década de 1920. Fue influenciado por el dadaísmo, y se dedicaba al explorar del subconsciente y los sueños de uno mismo. El propósito de este movimiento es liberar el pensamiento y creatividad. los surrealistas buscan romper con las convenciones sociales y artísticas, promovieren una nueva forma de ver el mundo que integrar lo racional y lo irracional. Características del surrealismo son: imágenes oníricas, estructura automática, elementos inconexos, exploración del subconsciente, y simbolismo que se refiere a representar ideas complejas y emociones profundas haciendo que el espectador interprete a su forma el significado de la obra. Artistas de este movimiento son: René Magritte conocido por se estilo de provocar y cuestionar la realidad. Salvador Dalí, reconocido por sus imágenes oníricas, Max Ernst, Paul Eduard, y André Breton.

René Magritte

CONSTRUCTIVISMO RUSO

El constructivismo ruso, como bien lo dice el nombre es un movimiento artístico que tuvo lugar en Rusia durante el siglo XX entre los años 1921 y 1932. Este movimiento respondió a la necesidad de la creación de una nueva forma de arte que refleje los ideales de la sociedad soviética. Los artistas buscaban romper las tradiciones de los artistas del pasado y crear un arte que sirviera a la comunidad y al estado, promoviendo la ideología comunista. Características principales son: la funcionalidad que quiere decir que el arte tuviera un propósito social y práctico, materiales industriales, geometría y la abstracción, e Interacción social. Algunas artistas de este movimiento son: El Lissitzky influyo en la manera en que los artistas mexicanos pensaron sobre la relación entre forma y función, Valdimir Tatlin, conocido por su “Movimiento a la tercera internacional” y por su enfoque en la funcionalidad y el diseño arquitectónico impacto a arquitectos y artistas en México, Naum Gabo, Lyubov Popova, David Alfaro Siqueiros, y Diego Rivera.

'Proun Vraschenia' de El Lissitzky, 1919.

Cartel agitprop de Maykovski para las Ventanas de ROSTA (luego TASS) durante la guerra civil rusa (1918-1923).

MOVIMIENTO ENTRE GUERRAS

El movimiento entre guerras es la producción artística y cultural que tuvo lugar en Europa entre la Primera y la segunda Guerra Mundial. Fue marcado por la inestabilidad política, económica y social, que llevo a los artistas a cuestionar las normas establecidas y nuevas formas de expresión. Lo que este movimiento quería dar a entender fue explorar la condición humana en un mundo cambiante y caótico, y a través de su arte expresar la experiencia del ser humano, lo complejo que es y el significado del tiempo en crisis. Características de este movimiento son: la experimentación que quiere decir romper con las tradiciones y experimentar con nuevas técnicas y estilos por ejemplo el surrealismo y dadaísmo, reflejo de crisis es otra característica que significa reflejar la angustia y desesperación de esa época, interdisciplinarietà, y movimientos vanguardistas. Algunas artistas de este movimiento son: diego rivera. Jode clemente Orozco, pablo Picasso, Marcel Duchamp, Henri Matisse, y Fernand Leger.

Mural réplica del Guernica en Santiago de Chile

Chicago Picasso, Pablo Picasso 1967

DISEÑO INDUSTRIAL

El diseño industrial emergió como disciplina en el siglo XX, impulsado por causa de la revolución industrial. En este movimiento se dedicaba uno a la creación de productos haciéndolos funcionales, estéticamente agradables y accesibles para el público. El propósito de este movimiento es mejorar la calidad de vida de las personas con los productos diseñados y facilitando la vida diaria del ser humano. Características de este movimiento son: la funcionalidad, producción en masa, estética moderna, y sostenibilidad. Algunos artistas de este movimiento son: Le Corbusier conocido por su enfoque en la modernidad y funcionalidad en la arquitectura, Walter Gropius es el fundador de la Bauhaus, Alvar Aalto conocido por su enfoque en la forma orgánica y el diseño funcional, Isamu Noguchi, y Luis Barragán arquitecto que combinó la funcionalidad con la estética influyendo al diseño industrial con el uso de color y luz.

Silla Wassily de Marcel Breuer.

Clásico del diseño industrial, desarrollado por Charles Eames.

ARTE CINÉTICO

El arte cinético surgió a mediados del siglo XX, por causa de este movimiento los artistas exploraron la relación entre el movimiento y la percepción. El propósito de este movimiento fue buscar cuestionar y expandir las nociones tradicionales sobre la estética en el arte. Algunas características de este movimiento son: Movimiento real y aparente, haciendo referencia a que la obra depende de elementos mecánicos, ópticos o la acción que tiene el espectador para crear una ilusión de movimiento. Interactividad es otra característica que se refiere a como uno puede alterar la comprensión y experiencia de la pieza. Uso de la tecnología e influencia de la ciencia que quiere decir explorar conceptos científicos como la óptica y el tiempo. Algunas artistas de este movimiento son: Víctor Vasarely que es considerado el padre del arte cinético sus obras exploran la ilusión óptica y el movimiento haciendo en si un lenguaje visual. Jean Tinguely otro artista de este movimiento conocido por sus esculturas cinéticas. Yaacov Agam, reconocido por su trabajo en la percepción y el movimiento. Bridget Riley sus obras de basaban en la ilusión óptica, haciendo movimiento a través de patrones y colores.

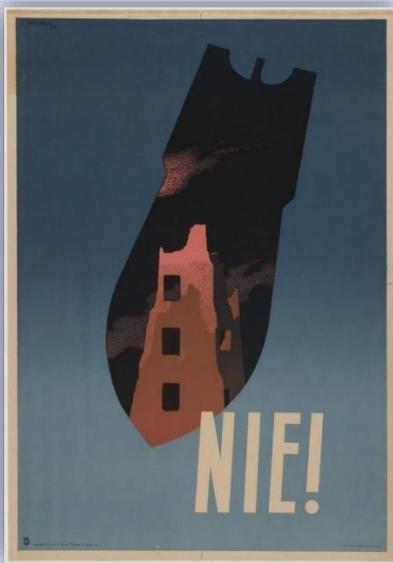
David Ascalon, "Wings to the Heavens", 2008. Arte cinético, aluminio, Memphis, Tennessee, Estados Unidos.

Whirligig, de Lyman Whitaker.

ESCUELA POLACA

Este movimiento surgió en la década de 1950, este movimiento buscaba romper con el legado del realismo socialista y explorar nuevas formas de expresión. La escuela polaca es reconocida por sus carteles cinematográficos y teatrales. El propósito de este movimiento fue revitalizar el diseño gráfico en un contexto de cambio social y cultural, usaron el cartel como medio de comunicación. Características de este movimiento son: Uso innovador del color, tipografía creativa, abstracción y metáfora y narrativa visual. Algunos artistas de este movimiento son: Henryk Tomaszewski fue un maestro en el diseño de cartel su estilo combinando la abstracción y la narrativa. Wojciech Zamecznik conocido por sus carteles cinematográficos. Roman Cieslewicz se enfocó en el diseño gráfico y la fotografía. Mieczysław Gorowski un innovador en el uso de la tipografía y el color. José Guadalupe Posada, y Raúl Martín.

Tadeusz Trepkowski, Nie! (No!), 1952

Henryk Tomaszewski, Historia. Witold Gombrowicz, para el Teatro Nuevo de Varsovia, 1959

ESCUELA SUIZA

La Escuela Suiza, también conocida como International Typographic Style o Swiss Style, es un estilo de diseño gráfico que se desarrolló en Suiza en la década de 1950. Este movimiento fue una respuesta al estilo ornamental del arte anterior comunicando de una manera más clara y funcional. Las características de este movimiento son: el uso de la tipografía, la rejilla del diseño que ayuda a organizar de manera clara y coherente el contenido visual, minimalismo que ayuda a obtener un diseño más limpio y con uso restringido de colores y elementos gráficos, fotografía como elemento principal, y acento en la funcionalidad. Algunos artistas de este movimiento son: Max Miedinger es creador de la tipografía Helvética, Adrian Frutiger conocido por el desarrollo tipográficas como Universe y Frutiger, Wolfgang Weingart conocido por sus experimentos tipográficos, Hugo de Garay, Alberto Corazón, y Julio Cortázar.

FIGURE 1. MAP OF SWITZERLAND

BASEL

BETWEEN 1968 AND 1999, THE BASEL SCHOOL OF DESIGN HAD CONDUCTED AN ADVANCED CLASS OF GRAPHIC DESIGN WHICH WAS ATTENDED BY STUDENTS FROM ALL OVER THE WORLD. WHEN THE SCHOOL WAS TRANSFORMED INTO UNIVERSITY LEVEL, THIS ADVANCED CLASS WAS UNFORTUNATELY CLOSED.

ZURICH

SWISS DESIGNER JOSEF MÜLLER-BROCKMANN IS CONSIDERED AS ONE OF THE MOST IMPORTANT AND PRINCIPAL VOICES OF TWENTIETH CENTURY GRAPHIC DESIGN. HE RUNS HIS STUDIO IN ZÜRICH SINCE 1956 AND WON HIS DEATH IN 1996 FOR NEARBOUR CLIENTS, CREATING COUNTLESS QUANTITY OF DESIGN FOR POSTERS.

BERN

EVEN THOUGH THE BUNDL DISTRIBUTE OFTEN SEEM WORD AND PRECISE ENOUGH TO BE JAPANESE, THEY'RE STILL LOCATED IN BERN, THE SMALL AND UNSUSPECTING CAPITAL OF SWITZERLAND.
SMALL CITY - BY DESIGN

ESCUELA JAPONESA

La escuela japonesa de arte se remota a raíces profundas en la cultura y filosofía del país, destacando en el periodo Edo. El propósito de la escuela japonesa busca capturar momentos efímeros y la belleza de lo cotidiano y provocando una conexión hacia la naturaleza y las emociones humanas. Características de este movimiento son: El uso de técnicas tradicionales, lo minimalista, el simbolismo, representación de la naturaleza y estacionalidad. Algunos artistas de este movimiento son: Yayoi Kusama conocida por su uso de los colores y los patrones repetitivos, Takashi Murakami reconocido por la combinación del arte tradicional y la cultura pop contemporánea, Isamu Noguchi, Hiroshi Yoshida, Rufino Tamayo, Diego Rivera, Frida Kahlo conocida por su estilo personal junto con lo simbólico, y Rafael Cauduro.

CONCLUSIÓN

Todos estos movimientos son importantes y las bases del arte, cada uno es único y con algo distinto hacia los demás, al crear algo propio usamos estos movimientos como inspiración. Es hermoso saber de donde provino y porque todos estos movimientos al igual los beneficios que ha traído.

BIBLIOGRAFÍA

Sojo, F. P. (2024, 24 octubre). Art Nouveau - Concepto, características, arquitectura y obras. Concepto. <https://concepto.de/art-nouveau/>

Sojo, F. P. (2024b, octubre 24). Fauvismo - Concepto, historia, características y artistas. Concepto. <https://concepto.de/fauvismo/>

Sojo, F. P. (2024c, octubre 24). Futurismo - Concepto, historia, características y autores. Concepto. <https://concepto.de/futurismo/>

Libro de estudio HA, 2024