

Nombre: La historia del arte: Pilar fundamental del diseño gráfico

Nombre de la alumna: Alison Fernanda Villavicencio Ávila

Materia: Historia del arte

Licenciatura: Diseño grafico

Profesora: Lic. M. Fernanda m. Campos Román

Fecha:21/09/24

INTRODUCCION

En este ensayo hablare acerca del diseño gráfico y como se lleva a cabo en la historia del arte, el diseño gráfico cumple con una disciplina que se encarga de la innovación y la creatividad a través de un mensaje grafico visual.

En la Historia del Arte se incluye la pintura, la escultura y la arquitectura, en la historia del arte se considera una ciencia humanística que analiza las creaciones humanas y se apoya de otras áreas como la lingüística y la estética. Los movimientos artísticos han aportado estilos, técnicas y enfoques estéticos como el bauhaus, pop art, minimalista, entre otros, cada uno de los movimientos artísticos han dejado practicas visuales como la tecnología que en los diseñadores se adoptan elementos de estos.

DESARROLLO

Los movimientos artísticos han sido muy importantes en la evolución del diseño gráfico que incluyen su estética, técnicas, en los enfoques y en la filosofía. El diseño gráfico se adapta a las necesidades de la tecnología y se basa en estos movimientos para crear soluciones visuales impactantes y funcionales.

La relación entre el diseño gráfico y la Historia del Arte comprende los estilos y movimientos, mejora su capacidad creativa y mejora su capacidad creativa.

El modernismo

Es un movimiento artístico que se desarrolló a finales del siglo XIX, también se conoce como Art Nouveau que intenta fusionar vida y arte, influido por John Ruskin y William Morris, utilizando herramientas como la naturaleza para dar movimiento a sus obras. También tuvo lugar en el arte de la tipografía que tuvo su lugar en los anuncios de esa época, también promovió el diseño ornamental y detallado donde resaltaba la belleza y la artesanía en el arte comercial. En la actualidad los diseñadores continúan con el branding, también buscan crear productos que sean responsables con el medio ambiente como el diseño impreso y digital.

Escuela Bauhaus

Al principio del siglo XX estuvo marcado por la primera guerra mundial que comienza en 1914, fue una importante escuela que combinaba diseño, arte y arquitectura influenciados también por el constructivismo que estudiaba la forma, el color y la importancia del color en el diseño. La Bauhaus se estableció una jerarquía tipográfica y se utilizaban líneas, barras, cuadros y puntos para dividir el espacio y unir diferentes elementos revoluciono con su enfoque en la estética minimalista, también uso figuras geométricas, tipografía y colores primarios.

Esta escuela llevo una estética de simplicidad y busca la manera clara y directa de comunicar especialmente en el diseño web. Fue fundada por Walter Gropius que la escuela se transformó en su propio movimiento de arte.

IMPRESIONISMO

Se originó en Francia y se impuso no solamente en la pintura sino también en la música el color y la luz son dos de los recursos más presentes en este movimiento.

La principal propuesta del impresionismo fue mostrar a través de las artes plásticas como en la pintura, los efectos de la luz y presentar las impresiones personales de los artistas contemporáneos.

Los usos de colores brillantes ahora son comunes para demostrar emociones, en la técnica se usaba pinceladas que creaban una sensación de movimiento y en el diseño actual se usan texturas para dar efectos realistas. El impresionismo viene de la primera obra de Claude Monet, también otros artistas como Pierre Auguste Renoir y Edgar Degas

CUBISMO

El cubismo inicio por Pablo Picasso y Gregores Barque a principios del siglo XX, el cubismo demostraba los objetos y los demostraba desde múltiples ángulos. Los diseñadores gráficos trabajan con perspectivas para crear profundidad, también las figuras geométricas para las composiciones abstractas.

En el cubismo fueron representados en varias etapas, como el pre cubismo que duro hasta el año 1910, el cubismo analítico se considera una de las ramas principales del cubismo que se desarrolló en 1910 a 1913, después el cubismo cinético que fue desarrollado por Picasso, Braque y Juan Gris en 1913 que se caracterizó por diferentes superficies, texturas, papel colle, elementos de collage y materiales combinados. También los principales ámbitos donde surgió fue en la pintura, en la escultura y en la arquitectura.

El cubismo está lejos de ser un movimiento artístico limitando a la historia del arte, cuando se trataba de la creación de imágenes, la fotografía era el método visible y el cubismo intenta estas imágenes y representar más allá de la fotografía mecánica y de la perspectiva

POP ART

El pop art surgió en la década de 1950 que se caracterizó por el uso de colore vivos e imágenes inspiradas en la vida cotidiana, los diseñadores se basan o recrean estilos como el de Andy Warhol o Roy Lichtenstein con el uso de líneas gruesas y texturas planas, también realizaban la tipografía grande y buscaban contractar con los colores brillantes.

El movimiento del pop art es un movimiento caracterizado por oponerse a la cultura existente en las Bellas Artes. Hace uso de imágenes de la cultura popular tomadas de los medios de comunicación ya sea de anuncios publicitarios, comic books, el mundo de la música y el cine. Uno de los aspectos más destacados del arte pop es su capacidad para reflejar los cambios socioculturales que se estaban produciendo en la sociedad de la época. Con el auge de los medios de comunicación y la influencia cada vez mayor de la publicidad, el arte pop se convirtió en una forma de crítica y reflexión sobre la sociedad de consumo.

SURREALISMO

El surrealismo emergió a principios del siglo XX como un movimiento artístico revolucionario que buscaba trascender la realidad convencional a través de la exploración del subconsciente y los sueños. Los principios surrealistas se fundamentan en la liberación de la mente y la expresión creativa sin las limitaciones de la lógica racional. Figuras como André Breton, Salvador Dalí y Max Ernst figuraron entre los principales exponentes.

También el surrealismo se caracterizó por imágenes extrañas y sorprendentes que inspiran el uso de elementos visuales fuera de la realidad cotidiana. Los diseñadores gráficos adoptan composiciones que rompen con la lógica tradicional para provocar asombro o invitar a la reflexión. También se han inspirado en este movimiento en la moda que propone lo inconsciente para darle un giro a la vida cotidiana.

BARROCO

El arte barroco es un movimiento artístico de Europa entre los siglos XVII y parte del XVIII se caracteriza por la exageración y el lujo. El Barroco se destacó por su extraordinaria creatividad e innovación tanto en la pintura como en el diseño. Los artistas barrocos se esforzaron por concebir obras que cautivaran, con un impacto dramático y una atracción emocional inigualable. Sus pinturas se enfocaron por la luz y sombras para generar una sensación de drama, el realismo que se buscaba la manera de representar la realidad de manera natural. En el diseño gráfico actual, su influencia se refleja en el uso de decoraciones intrincadas, tipografías ornamentales y composiciones visuales dramáticas que buscan capturar la atención y generar un fuerte impacto visual.

CONCLUSION

Los movimientos artísticos han influido profundamente en el diseño gráfico actual, aportando estilos y técnicas que siguen vigentes. Cada uno de estos movimientos ha enriquecido el diseño gráfico, permitiendo a los diseñadores mezclar arte e innovación para comunicar mensajes de manera creativa y efectiva.

BIBLIOGRAFIA

- ▶ <https://bombcelona.es/la-influencia-del-surrealismo-en-el-diseno-grafico-moderno>
- ▶ <https://mott.pe/noticias/la-influencia-del-pop-art-en-el-diseno-grafico-al-estilo-comicpor-bily-butcher/>
- ▶ <https://adventurgraphics.blogspot.com/2012/07/la-influencia-del-arte-en-el-diseno.html?m=1>
- ▶ <https://www.auragaleries.com/el-impresionismo-un-nuevo-estilo-de-arte-fuera-de-los-parametros-establecidos/>
- ▶ Uso de diapositivas de la maestra María Fernanda M. Campos Román

