

Mi Universidad

Ensayo

Nombre del Alumno JESUS EMANUEL DIAZ MORALES

Nombre del tema ENSAYO HISTORIA DEL ARTE

Parcial I

Nombre de la Materia HISTORIA DEL ARTE

Nombre del profesor MARIA FERNANDA

Nombre de la Licenciatura DISEÑO GRAFICO

Cuatrimestre I

LA HISTORIA DEL ARTE: PILAR FUNDAMENTAL DEL DISEÑO GRAFICO

Introducción

El estudio y análisis de las artes visuales a lo largo de la historia e tiempo, esto se presenta de diferentes maneras o formas como la pintura, escultura, arquitectura, etc.

El Artista, no necesariamente sabe Diseñar, y el Diseñador no necesariamente sabe hacer Arte... El uso de los términos arte y diseño se realiza muchas veces de forma errónea. Pese a tener algunas similitudes, también presentan grandes diferencias. En el caso de los directores de arte, la confusión aumenta, dada la diversidad de funciones y ámbitos que pueden abarcar. Ellos se dedican, en sectores como la publicidad y el marketing, a generar ideas y a dar los primeros esbozos de las mismas, que después se harán realidad gracias al trabajo de los diseñadores. Por tanto, tienen ideas como los artistas, aunque su trabajo esté encaminado a dirigir la labor de los diseñadores. Los tres, el diseñador, el director de arte y el artista se mueven en bastantes ocasiones en entornos muy similares. También comparten técnicas en algunos casos. Hace algunos años, llegaban incluso a compartir formación, pero los estudios superiores son cada vez más específicos. La dirección de arte es un área muy amplia, que requiere de su propia formación, para que quienes la cursan puedan aprender a ser visualizadores de ideas.

Desarrollo

A lo largo de la historia han existido movimientos artísticos que han marcado los avances del arte, estos movimientos artísticos son tendencias y estilos que parten de características comunes en un cierto periodo determinado, influenciados ya sean por contextos históricos, sociales y culturales.

El renacimiento surgió en un contexto del descubrimiento del conocimiento clásico, mientras que el modernismo se desarrolla en respuesta a los cambios sociales, tecnológicos y políticos a finales del siglo XIX y principios de siglo XX, El surrealismo a dejad una gran huella en la creatividad visual inspirando a diseñadores a explorar lo irónico y lo abstracto en algunas de sus obras. El constructivismo ruso buscaba mostrara el arte al pueblo influyo mucho en el diseño gráfico moderno a través de un enfoque en la simplicidad y funcionalidad (minimalista), el arte europeo se popularizo en los siglos XIV y XVI esta marco la transición de la época medieval moderna y su estilo se caracterizó por el realismo esto gracias a la experimentación, la innovación y el humanismo.

El arte barroco es un movimiento artístico predominante en Europa entre los siglos XVII y parte del XVIII (1600 y 1750). Esta corriente se caracteriza por la exageración, el lujo y la ornamentación. Este estilo artístico fue desarrollado originalmente en Italia y luego se extendió a otros países de Europa como España, Francia, Inglaterra, Alemania y los Países Bajos. El término barroco deriva de la palabra francesa baroque, que significa “irregular” o “de forma extraña”. Este periodo es conocido el uso de formas arquitectónicas

extravagantes, retratos realistas, pinturas de escenas religiosas y la decoración de interiores.

El término “impresionismo” se utiliza para describir un estilo de pintura que se originó en Francia a finales del siglo XIX. La palabra “impresionismo” viene del francés “impression” que significa “hacer una impresión”. El impresionismo se caracteriza por las pinceladas cortas, los colores claros y el énfasis en capturar la impresión momentánea de una escena el estilo se desarrolló como reacción al estilo de pintura formal y realista de la época. Algunos de los pintores impresionistas más famosos son Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir y Edgar Degas. El estilo de pintura impresionista se extendió rápidamente por Europa y Estados Unidos. El estilo sigue siendo popular hoy en día y se utiliza a menudo en la publicidad y el cine.

El Cubismo, un influyente movimiento artístico del siglo XX, desafió la representación tradicional de la realidad. Desarrollado por Pablo Picasso y Georges Braque, se caracteriza por la fragmentación de objetos en formas geométricas y la representación simultánea de múltiples perspectivas. El Cubismo cuestionó y revolucionó la forma en que percibimos el arte y la realidad. A lo largo del siglo XX, varias corrientes de arte vanguardistas ayudaron a dar forma al arte moderno. Mientras que muchos de estos géneros—incluyendo el surrealismo y el expresionismo abstracto—favorecían a la pintura, el movimiento de la Bauhaus abarcó una amplia gama de medios, materiales y disciplinas. Desde pinturas y gráficos hasta arquitectura y diseño de interiores, la Bauhaus dominó muchas formas de arte experimental europeo durante las décadas de 1920 y 1930. Aunque suele asociarse con Alemania, este movimiento atrajo e inspiró a artistas de todos los orígenes. Hoy en día, su influencia se puede encontrar en el arte y el diseño de todo el mundo, ya sea dentro de las paredes de un museo o en una calle suburbana.

El art nouveau es la renovación artística desarrollada a caballo entre los siglos XIX y XX. Era el fin de siècle o la belle époque... Dependiendo del país se conoció como Art Nouveau (Bélgica y Francia), Jugendstil (Alemania y países nórdicos), Sezession (Austria), Modern Style (Reino Unido), Nieuwe Kunst (Países Bajos), Liberty o Floreale (Italia) y Modernismo (España). Todas hacen referencia a la intención de crear un arte nuevo, joven, libre y moderno. Una vez más, y como todos los movimientos, una ruptura con lo anterior, teniendo presente una idea clara: el futuro ya ha comenzado. Se valora lo artesanal aunque sin renunciar a los avances industriales, y se respira una aspiración de democratizar la belleza o socializar el arte. Para ello se potenció la idea de que hasta los objetos más cotidianos deben tener un valor estético, además de ser accesibles a toda la población. Por eso empiezan a hacerse visibles todo tipo de objetos útiles en la vida cotidiana, incluido el mobiliario urbano, que pasó a tener gran importancia.

Milton Glaser Maestro de maestros. Su obra es mundialmente conocida. Su logotipo para la ciudad de New York, que realizó de forma gratuita, se ha convertido en un icono cultural. También han pasado a la historia sus diseños editoriales, como sus numerosos trabajos para la revista New York. Diseñó carteles memorables, como su famoso cartel de Bob Dylan o el cartel de la última temporada de Mad Men. Su talento como ilustrador es omnipresente en su obra. Líneas simples, colores planos y trazos sencillos caracterizan su estilo. Gran parte de su trabajo se basa en la combinación de fotografías en blanco y negro con una caja de texto con un mensaje reivindicativo y provocador. Negro, blanco y rojo son colores omnipresentes en su obra. Sus diseños están llenos de influencias del constructivismo, la poesía y el arte conceptual. Muchos de sus mensajes plantean una crítica al capitalismo y al patriarcado. Para ello recurre en numerosas ocasiones a imágenes extraídas de anuncios publicitarios y a frases que parecen slogans. Las letras blancas sobre rojo con la tipografía "Futura Bold Oblique" ya forman parte de la historia del diseño gráfico como señas de identidad de Barbara Kruger. David Carson Se le conoce como el padre del diseño grunge. Su estilo está llena de patrones y texturas construidas con tipografías, colores y fotografías, creando collages muy llamativos. Comparte su pasión por el diseño con su amor por el surf.

Su estilo es a veces irreverente y transgresor, incluso a veces ha sido criticado por la ilegibilidad de algunos de sus diseños. También trabajó creando anuncios de TV para marcas como Budweisser, Xerox o Pepsi.

Se le conoce como el padre del diseño grunge. Su estilo está llena de patrones y texturas construidas con tipografías, colores y fotografías, creando collages muy llamativos. Comparte su pasión por el diseño con su amor por el surf. Su estilo es a veces irreverente y transgresor, incluso a veces ha sido criticado por la ilegibilidad de algunos de sus diseños. También trabajó creando anuncios de TV para marcas como Budweisser, Xerox o Pepsi. ¿Quién dijo que una lata de sopa puede ser un tema artístico? Esa fue una de las primeras polémicas que despertó Andy Warhol con esta obra provocadora. Desde la reproducción individual de la sopa hasta la conformación de la serie, Warhol se sitúa irónicamente frente a la realidad de la sociedad de consumo y frente a la comunidad artística que no quiere enfrentarla. La historia del arte permite que los creativos se inspiren y desarrollen nuevas habilidades a partir de esa inspiración y esa curiosidad. A su vez, los hace más críticos y más abiertos a otras culturas, otros medios de expresión y otras formas de comunicar. Eso les da un ojo más particular para todo lo que tiene que ver con su profesión. 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

Conclusión

El arte una pieza fundamental en el diseño gráfico , a lo largo de la historia del arte han surgido estilos y movimientos artísticos que de una u otra forma en el diseño gráfico

moderno a servido de inspiración para dichas obras desde el cubismo un movimiento artístico que se basa de formas geométricas al renacimiento un movimiento artístico con ciertos detalles realistas que lo caracterizan han servido para que el diseño grafico sea lo que es hoy en día Andy warhol quien dio un salto enorme al diseño con un estilo PoP Art en la mayoría de sus obras y la mas conocida la serie de latas de sopa campbells las cuales tienen un diseño que hasta el dia de hoy se sigue viendo , en la actualidad el diseño grafico es estético y funcional.

REFERENCIAS

Es.wikipedia.org

Maria Fernanda Monserrat (DEAPOSITIVAS)

Historia-arte.com