

Ivanna Musule Ruíz Fonseca

Historia del arte

Lic. María Fernanda Campos

Ensayo

Cuatrimestre I

Entrega: 21 de septiembre del 2024

HA03 IVANNA_RUÍZ

Historia del Arte y su Conexión con el Diseño Gráfico

Introducción

En este trabajo quiero que se logre comprender el cómo la historia del arte a través de los movimientos, corrientes y artistas que han influido de una gran y positiva forma en el diseño gráfico actual. Dando a conocer así el contexto de los temas ya antes mencionados. Así como también la importancia de diversos personajes que con sus obras han creado un fuerte impacto en el mundo del diseño gráfico actual.

Desarrollo.

A lo largo de la historia, los movimientos artísticos han moldeado el diseño gráfico en múltiples formas. Desde el Renacimiento hasta el Modernismo, cada etapa ha aportado nuevas técnicas, estilos y filosofías que han impactado la manera en que se crea el diseño gráfico.

Algo en lo que el Renacimiento favoreció fue que la cultura pasó de los monasterios a las calles, había una mayor libertad de pensamiento y aparecieron las primeras universidades; además surgió la invención de la imprenta y esta a su vez también favoreció la difusión de nuevas ideas. trajo consigo un enfoque renovado en la perspectiva y la proporción, lo que sentó las bases para la tipografía y la composición moderna. Creando un puente entre el arte y el diseño gráfico.

Los carteles y libros de esta época son ejemplos tempranos de cómo la combinación de texto e imagen puede comunicar ideas complejas. El considerado padre del cartel fue Jules Cheret, ya que es a quien se le atribuye la invención del cartel comercial. (Clase de Metodología del diseño)

Foto: Pinterest

El movimiento Art Nouveau a finales del siglo XIX incorporó formas orgánicas y elementos decorativos que transformaron el diseño gráfico, haciendo que el diseño de carteles y revistas adoptara una estética más fluida y artística. A medida que las vanguardias del siglo XX, como el Dadaísmo y el Surrealismo, desafiaron las nociones convencionales de la belleza y la representación, también impulsaron la experimentación visual en el diseño gráfico, alentando a los diseñadores a buscar nuevas formas de expresión.

Y es así como damos paso a algunos artistas que tuvieron un impacto en el diseño gráfico actual.

Paul Rand en la creación de identidades corporativas ha influido en la forma en que las empresas perciben su imagen pública. Su enfoque en la simplicidad y la funcionalidad, así como también la geometría en sus obras han resonado en el diseño contemporáneo, estableciendo un estándar para la claridad visual y la coherencia de marca.

Foto: Pinterest

Otro ejemplo significativo es el trabajo de Herbert Bayer, un miembro de la Bauhaus, quien exploró la intersección del arte y la tecnología. Su enfoque en la tipografía y la composición visual no solo redefinió el diseño gráfico, sino que también sentó las bases para el diseño digital actual. Bayer abogó por la utilización de formas geométricas y colores primarios, conceptos que siguen siendo relevantes en el diseño moderno.

Imagen: Pinterest

Las obras de artistas como Andy Warhol también han impactado el diseño gráfico, especialmente en la relación entre arte y comercialización. Su uso del color vibrante y la

repetición en obras como las latas de sopa Campbell han influido en el diseño de productos y la publicidad, abriendo un diálogo entre el arte y la cultura popular.

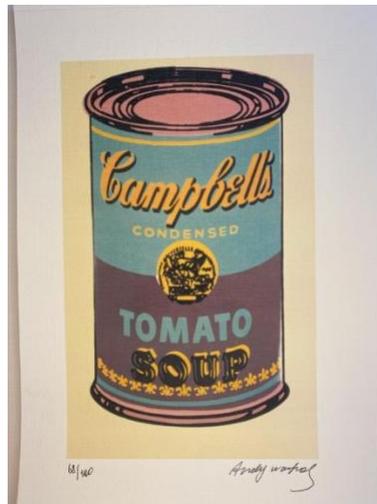

Imagen: Pinterest

De igual manera tenemos a Felice Casorati quien fue un italiano quien fue un pintor, escultor y grabador italiano. De estilo clásico y a la vez moderno. Sus obras incluyen también numerosos retratos y naturaleza muerta en los que destaca como rasgo de identidad el uso de efectos de perspectiva inusuales.

Felice Casorati empezó con un estilo naturalista, pero después de 1910 la influencia de los simbolistas y en concreto de Gustav Klimt dieron un vuelco a su pintura.

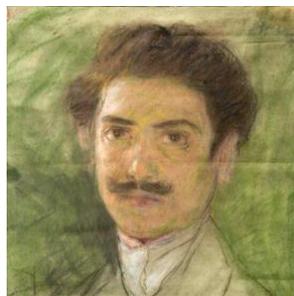

Imagen: Google

Conexiones contemporáneas

No podemos negar que nuestras bases antiguas y el diseño gráfico actual van de la mano para todas las innovadoras creaciones que conocemos hoy en día.

Las tendencias actuales, como el diseño minimalista y la tipografía, tienen sus raíces en movimientos artísticos pasados. Por ejemplo, el minimalismo, que busca la reducción a lo esencial, se alinea con corrientes del arte moderno que abogaban por la simplicidad y la pureza de forma; en otras palabras podemos decir: funcional, estético y la frase que define al minimalismo “menos es más”.

Además, el resurgimiento del interés por técnicas artesanales y manuales en un mundo dominado por lo digital refleja una conexión con el arte del pasado. Los diseñadores gráficos contemporáneos a menudo se inspiran en artistas de la historia, reinterpretando sus técnicas para crear obras que resuenen en la cultura actual.

Pues bien ya todo está creado pero buscamos hacer y rediseñar para hacer algo estéticamente funcional.

La utilización de herramientas digitales ha revolucionado el diseño gráfico, pero esta tecnología también ha permitido una nueva forma de explorar y reimaginar el arte. Los diseñadores pueden combinar influencias históricas con innovaciones tecnológicas, creando obras que se entrelazan con el pasado mientras avanzamos de época.

Conclusión

A través de los movimientos artísticos y las contribuciones de artistas a lo largo de los siglos, hemos visto cómo el diseño gráfico ha evolucionado y se ha adaptado a nuevas realidades. Comprender esta historia no solo enriquece la práctica del diseño gráfico, sino que también

proporciona a los diseñadores herramientas para innovar y comunicar de manera efectiva en un mundo en constante cambio. La relevancia de conocer la historia del arte es, por lo tanto, crucial para ser un diseñador gráfico efectivo y consciente de su contexto cultural.

Además a medida que el mundo va avanzando, el diseño también y con ello nuevas maneras de innovar y nuevas herramientas, tales como las herramientas digitales.

Que claro está que todos para comenzar a crear e innovar con algo claro tomamos inspiración de varias obras más, pues nos otorgan técnicas que podemos seguir empleando hasta hoy en día, nunca sustituyendo a nuestro lápiz y papel para las etapas más importantes en , creación de nuestros nuevos diseños.

Referencias.

[https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190502/461969677632/renacimiento-](https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190502/461969677632/renacimiento-humanismo-da-)
[humanismo-da-](https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190502/461969677632/renacimiento-humanismo-da-)

[vinci.html#:~:text=El%20Renacimiento%20y%20la%20Edad%20Moderna&text=La%20cultural%20pas%C3%B3%20de%20los,la%20difusi%C3%B3n%20de%20nuevas%20ideas.](https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190502/461969677632/renacimiento-humanismo-da-vinci.html#:~:text=El%20Renacimiento%20y%20la%20Edad%20Moderna&text=La%20cultural%20pas%C3%B3%20de%20los,la%20difusi%C3%B3n%20de%20nuevas%20ideas.)

[https://concepto.de/art-](https://concepto.de/art-nouveau/#:~:text=Este%20movimiento%20se%20caracteriz%C3%B3%20por,el%20vidrio)

[nouveau/#:~:text=Este%20movimiento%20se%20caracteriz%C3%B3%20por,el%20vidrio%20y%20la%20cer%C3%A1mica.](https://concepto.de/art-nouveau/#:~:text=Este%20movimiento%20se%20caracteriz%C3%B3%20por,el%20vidrio%20y%20la%20cer%C3%A1mica.)

<https://www.grapheine.com/en/history-of-graphic-design/paul-rand-everything-is-design>

<https://www.moma.org/artists/399>

<https://historia-arte.com/movimientos/art-nouveau>

<https://historia-arte.com/artistas/felice-casorati>

