

La historia del arte: Pilar fundamental del diseño gráfico

HISTORIA DEL ARTE

NAOMI MORENO GARCIA

LIC.MARIA FERNANDA MONSERRATH

CAMPOS ROMAN

DISEÑO GRAFICO

20/09/2024

La historia del arte permite que los diseñadores 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. Entender el significado tanto histórico como estético nos permite entender la relevancia de ciertas cosas a partir de un enfoque ideal para diseñadores. Cada pieza de arte cuenta una historia, desde el arte rupestre hasta el arte contemporáneo. Ante un mundo cada vez más visual, es necesario entender el pasado y el origen del diseño gráfico.

El Surrealismo ha dejado su huella en la creatividad visual, inspirando a diseñadores a explorar lo onírico en sus obras. Se puede encontrar en logos, embalaje, diseño web, y carteles.

Art Nouveau tuvo un impacto significativo en el diseño de carteles, ilustraciones y tipografía. Alphonse Mucha es uno de los artistas más representativos de este movimiento. Algo que hizo que este movimiento artístico es influir en las artes gráficas, tanto en la ilustración de libros y revistas como los carteles, posters, afiches publicitarios, postales, paneles decorativos, papel pintado, estampados de textiles, y el diseño de tipos de imprenta.

Bauhaus se desarrolló en Alemania, y su logotipo fue diseñado por Oskar Schlemmer en 1922. La obsesión la Bauhaus era alcanzar la máxima simplicidad reduciendo los objetos a la mera funcionalidad. El estilo de la Bauhaus se caracterizaba por la sencillez, el uso de tipografías atrevidas, bloques de color, formas planas, figuras geométricas y líneas limpias. Actualmente se conoce por su estética particular que combina las bellas artes con la artesanía, como por su duradera influencia en el arte moderno y contemporáneo.

El constructivismo iniciado por Vladimir Tatlin en la década de 1920, buscaba llevar el arte al pueblo y se manifestó en múltiples disciplinas, incluyendo la arquitectura y el diseño gráfico. Ha influido en el diseño gráfico moderno a través de su enfoque en la simplicidad y la funcionalidad.

El cubismo desafió la representación tradicional de la realidad y abrió nuevas posibilidades en términos de composición y perspectiva. Los artistas cubistas exploraron nuevas formas de representar la forma y el espacio, rompiendo con las convenciones establecidas y cuestionando la naturaleza misma del arte.

El Impresionismo se desarrolló principalmente en la pintura, su enfoque en la luz y el color ha influido en el diseño gráfico y la publicidad. Este movimiento rompió con las técnicas tradicionales y buscó capturar momentos fugaces, lo que ha llevado a los diseñadores a explorar nuevas formas de representación visual y a experimentar con la percepción del color en sus obras.

El siglo XX desarrollado por Pablo Picasso y Georges Braque, desafió la representación tradicional de la realidad. Fue un período de innovación y transformación en el diseño gráfico. Impacto en el uso de formas geométricas, fragmentación visual, descomposición de formas, y la representación simultánea de múltiples perspectivas.

Pop Art se le conoce por tener colores brillantes, técnicas de reproducción en masa, la gran influencia en la publicidad, diseño de productos, e imágenes de cultura popular. Pop Art ha sido de gran influencia al diseño gráfico, sobre todo en los años 60 en la posguerra. Ha sido una influencia tanto en las técnicas como en trabajos de muchos artistas gráficos.

David Carson, diseñador gráfico conocido por su estilo experimental y enfoque por lo convencional. Rompió con las normas tradicionales del

diseño gráfico utilizando tipografía y composición de forma que desafiaba la legibilidad, pero creaba una fuerte conexión emocional con el espectador. Davis Carson influyo en el mundo del diseño gráfico contemporáneo al demostrar que la estética puede ser usada para comunicar un mensaje de manera efectiva, aunque rompa reglas establecidas.

Andy Warhol figura central del Pop Art influyo en la cultura visual moderna al demostrar que el arte si puede ser accesible y relevante para la vida cotidiana. Lo que llevo que la mayor integración del diseño gráfico en la publicidad y los medios de comunicación. Su obra más reconocida es las latas de sopa Campbell.

William Morris fundador del movimiento “Arts and Crafts” donde este movimiento buscaba devolver el valor a la producción artesanal en un contexto de industrialización creciente. Morris promovió la idea de que el arte y el diseño debían ser accesibles y bellos, funcionando estética y funcional. Su influencia impacto en áreas del diseño, incluso con la tipografía y la decoración, sentó las bases para un enfoque más consiente y ético en el diseño gráfico. Su obra más conocida fue “La bella Isolda”.

Peit Modrian pionero del movimiento de Stijil que se caracterizó por el uso de formas geométricas y una paleta de colores primarios. Su enfoque fue lo abstracto y su búsqueda de la armonía a través de la geometría influyeron en el diseño gráfico moderno, promoviendo la idea de que el diseño puede ser tanto funcional como estéticamente equilibrado. Demostró que la simplicidad y la claridad visual pueden comunicar ideas complejas de manera efectiva. Un de sus obras más reconocidas es "Broadway Boogie Woogie".

Paula Scher diseñadora gráfica contemporánea conocida por su innovador uso de la tipografía y su enfoque en la identidad visual. Trabajo más conocido sienta la identidad de “The Public Theater de Nueva York”. Su trabajo ha redefinido la forma en que se percibe la

tipografía en el diseño moderno, utilizando diferentes tamaños y audaces para crear un impacto visual inmediata. Paula Schef ha trabajado en identidades corporativas que han elevado la importancia del diseño gráfico en la comunicación de marcas y organizaciones.

La historia del arte es gran parte del diseño gráfico y sigue influyendo en él. Cuando vemos un diseño de algún diseñador gráfico se puede observar cómo los cada movimiento y sus estilos de alguna forma se ven reflejado en ese diseño. Podemos observar cómo toman como inspiración cada obra en cada movimiento y hacerlo a un estilo propio. Por ejemplo, el estilo pop art que actualmente se usa en cómics.

El origen de cómo surgió el diseño gráfico y su historia es muy importante saber ya que brinda las bases para la comprensión y un análisis a el mundo histórico a partir de los estudios hacia objetos y las imágenes hechas por el ser humano, y de donde surgieron. Al investigar y saber la historia el diseñador puede obtener conocimientos valiosos que pueden ser usados den sus diseños, al igual saber el significado cultural de su trabajo.

BIBLIOGRAFIA

Creativa, A. (2022, 21 junio). Movimientos artísticos S.XX que todo diseñador gráfico debe conocer. Aula Creativa. <https://www.aulacreativa.com/7-movimientos-artisticos-disenadores-graficos-deberian-conocer/>

Improma-Usr. (2020, 24 febrero). 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/>

Sánchez, I., & Irelhior. (2021, 24 mayo). Art Nouveau. Una gran influencia en artes gráficas. La Prestampa. <https://laprestampa.com/arte-y-cultura/art-nouveau-influencia-en-artes-graficas/>

Piet Mondrian: pionero del arte abstracto y el neoplasticismo. (s. f.). <https://www.reprodart.com/a/mondrian-piet.html#:~:text=Su%20obra%20maestra%20m%C3%A1s%20famosa,y%20en%20la%20m%C3%BAsica%20jazz.>

Clase historia del arte,2024