

“ HISTORIA DEL ARTE ”

LA HISTORIA DEL ARTE Y SU RELACIÓN CON EL DISEÑO GRÁFICO

VALERIA IVONNE LOPEZ SUAREZ

MATERIA: DIBUJO DE REPRESENTACIÓN

LICENCIATURA: DISEÑO GRÁFICO

PROFESORA: LIC. FARNANDA CAMPOS

FECHA DE ENTREGA: SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE
2024

INTRODUCCIÓN

El dibujo de representación ha sido clave en la evolución del diseño gráfico, los elementos visuales nos ayudan a comprender y captar de manera más fácil un mensaje, ya se que se trate de una señalética, carteles, packaging, etc. Desde la prehistoria nos ha ayudado a poder comprender más fácilmente comunicándonos de manera visual facilitando todo desde las edades/épocas antiguas.

DESARROLLO

1.1 ORIGEN DE LA REPRESENTACIÓN:

Los primeros indicios de la representación visual fueron encontrados desde la era prehistoria, siendo estos los primeros que se comenzaron a comunicar a través de dibujos retratando sus cazas, su vida día a día, etc. Estas pinturas hoy en día se conocen como pinturas rupestres. Después de eso le siguió el antiguo Egipto, cultura la cual tenía un lenguaje el cual funcionaba gracias a través de la representación visual de este, estos eran reconocidos como jeroglíficos y su base principal fue la representación visual. En la antigua Mesopotamia se comenzaron a tallar imágenes/ representaciones visuales de manera más detallada y realista, esto gracias a que conforme avanzaba el tiempo también evoluciona la forma en la que las personas hacían ilustraciones. En la antigua Grecia se comenzaron las estatuas a escala utilizando ahora el realismo, plasmando en ellas cada mínimo detalle del cuerpo humano, esta cultura se centró en el ser humano como arte y se esmeraba en hacerlo lo más realista posible centrándose en detalles que la mayoría de culturas anteriores no tomaba en cuenta o de las cuales no tenían conocimiento.

1.2 ABSTRACCIÓN Y FIGURACIÓN:

La abstracción se refiere al enfoque artístico que se aleja de la representación directa de los objetos, este enfoque no se centraliza en la imitación de la realidad sino que utiliza formas, colores y líneas para expresar sus ideas o emociones, este estilo le da la libertad al artista de explorar conceptos más allá de lo visual. Puede ser vista como un proceso conceptual que deriva ideas generales a partir de casos particulares. El arte abstracto desnaturaliza la representación. Sus raíces vienen desde el arte rupestre, el cual no tenía formas esquemáticas, no figurativas, que no buscaban ceñirse a la realidad

La figuración se refiere a la representación de objetos o figuras reconocibles . Este estilo busca imitar la realidad de forma concreta, realista y detallada, permitiendo al espectador poder reconocer

fácilmente lo que está representando. Este tipo de arte no exige al espectador esfuerzo alguno para poder comprender o analizar una obra.

A finales del siglo XIV, diferentes pensadores italianos consideraron superada la bárbara Edad Media y sentaron las bases del Renacimiento. Se sustentó en una vuelta a la esencia de la Grecia y la Roma clásicas. La armonía, la perfección humana, las proporciones, la mitología, la perspectiva y el esplendor visual volvieron a ser claves.

Aunque mantuvo los ideales estéticos renacentistas, la llegada del Barroco supuso un cambio de enfoque. La atracción se dirigió a lo irregular, el drama, lo enrevesado, la exuberancia, el contraste y los claroscuros. La paradójica mezcla de sensualidad y espiritualidad es uno de sus atributos significativos.

El realismo se centra en representar con detalle, precisión y sin ornamentos la vida contemporánea. Abandona el idealismo y la imaginación al representar lo ocurrido. Su principal interés es lo cotidiano, la existencia circundante. En pocos movimientos artísticos puedes encontrar tantos retratos de campesinos, trabajadores y boxeadores descritos con todo lujo de detalles. Surgió en Francia tras la Revolución de 1848 y convirtió la clase trabajadora en epicentro artístico.

Durante veinte años, este movimiento artístico francés se impuso en pintura y música. La luz y el color fueron sus anhelos principales. Propuso plasmar una nueva forma de mirar la realidad, con impresiones fugaces, tonos, texturas y recursos innovadores

Ya en el siglo XX, los trazos gruesos, los colores que se salen de la página y las tonalidades antinaturales fueron los recursos utilizados por estas dos corrientes artísticas. En el fauvismo, la emoción y la audacia al administrar las pinceladas eran esenciales. La fidelidad a la naturaleza, prescindible. *Mujer con sombrero*, de Matisse, y el puntillismo de Signac son algunos de sus referentes. Derain, Rouault y Dufy también destacaron en este movimiento.

Pablo Picasso y Georges Braque fueron los principales impulsores de este estilo enormemente visual. Rompieron con las técnicas tradicionales europeas y se apoyaron en otros recursos expresivos, sobre todo africanos. La angulosidad, los volúmenes, las fracturas y la combinación de planos y líneas cobran un protagonismo preferente. En realidad, la ruptura con el pasado es imparable.

El origen del surrealismo fue el dadaísmo, lanzado en Suiza por artistas como Tristan Tzara y Hans Arp. Como respuesta a la barbarie de la Primera Guerra Mundial, celebró el azar, el absurdo y la irreverencia. Marcel Duchamp, uno de sus precursores, lo asoció al concepto antiarte. Para finalizar, uno de los movimientos artísticos más reconocibles y presentes, todavía, en nuestra época: el pop art. Un estilo colorido basado en la cultura más popular, en la publicidad, el cine y lo cotidiano fue su propuesta. Elevó lo banal a un nivel perturbador y las imágenes comerciales se incorporaron al arte. Latas de sopa Campbell de Andy Warhol, Whaam! y Crying Girl de Roy Lichtenstein no deben faltar en tu memoria.

1.3 MATERIALES Y HERRAMIENTAS:

1.3.1 EL GRAFITO:

Este grandioso descubrimiento se debe a que, en 1564 en Inglaterra, muy cerca de la frontera con Escocia, cayó una tormenta que derribó algunos árboles, causando que quedaría a la vista un yacimiento de grafito. Los ciudadanos lo empezaron a utilizar para realizar marcas en las poblaciones, y rápidamente se popularizó y empezó a venderse en barritas. Sin embargo, estas presentaban un problema: eran muy sucias, por lo que a través del tiempo se fueron ideando diferentes soluciones, hasta que en 1795 el francés Nicolas-Jacques Conté realizó una mezcla de grafito con arcilla, creando el lápiz como lo conocemos hasta nuestros días. El grafito nos ayuda a poder hacer bocetos de manera segura, ya que, si nos equivocamos, es un material fácil de borrar.

1.3.2 LA TINTA:

Al principio predominaban los soportes oleosos (oleína, aceite castor, aceite mineral), adicionados de éter de petróleo, pero se origina una escritura borrosa, por difusión de estos que, incluso, en papeles de baja calidad afectan el cuerpo del escrito. Se le atribuye la invención de la tinta a los chinos. Inventada alrededor del 400 a.C. La tinta roja, a base de minio, se usaba en las letras iniciales y para todo lo que se quería resaltar. Siglo VI al XIX, las primeras tintas estaban hechas con tinturas vegetales naturales usadas principalmente en la creación de pinturas rupestres. En egipto, usaban carbón negro para adquirir un pigmento oscuro, también usaban óxido de hierro para lograr un color rojizo los cuales usaban para sus jeroglíficos en pirámides o papiros.

Se usaban plumas de ave para la escritura con tintas originadas de oxidación o carbón. Con la invención de la pluma estilográfica se crean tintas de secado rápido. Gracias a la tinta se inventaron métodos como la estilográfica, etc, es utilizada para hacer tipografías, y dibujos con sombreado.

1.3.3 EL PAPEL:

El papel nació en China hace más de dos mil años. Antiguamente, su fabricación era a base de residuos de tela, cáñamo, seda, arroz o algodón; no obstante, con el paso del tiempo se han ido perfeccionando las técnicas de fabricación hasta llegar al papel como hoy en día lo conocemos. Hacia el siglo VII su uso se extendió por Japón y Asia Central. Pero no fue hasta las grandes conquistas de los árabes del siglo XI, que se propagó el uso del papel en Europa Occidental. La primera fábrica de papel se estableció en Xàtiva en torno al año 1056, denominado centro europeo de la fabricación del papel de algodón o ‘carta bombiciana’. Gracias al papel podemos marcar ilustraciones, bocetos, planos, etc.

1.3.4 ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS:

Algunos otros materiales que nos han ayudado a enriquecer el proceso han sido el borrador, el cual nos ayuda a eliminar errores o trazos no deseados en nuestro lienzo, la regla y escuadras que nos ayudan a hacer una correcta medición de objetos, marcas, alturas, etc. El compás nos

ayuda a poder trazar de manera eficaz círculos, el exacto o cutter nos ayudan a poder hacer cortes precisos. Entre muchos otros materiales.

1.4 LA MANO, EL GESTO Y EL OBSERVADOR:

Cuando un artista se dispone a dibujar la forma en la que sostiene el lápiz, la forma en la que tiene el lienzo, la forma en la que está sentado, influye bastante en el resultado de la obra final, si el artista se encuentra cerca del grafito este podrá hacer trazos más finos y controlados, en cambio, si es el caso contrario el artista tiene un menor control del trazo y el resultado es una línea más libre, curvada y menos tensa. El colocar el lápiz en medio de, nos permite cambiar entre la precisión o el libre control de trazos. Si el artista coloca su lienzo de forma diagonal a su vista o si se sienta muy cerca de este después de un rato este puede afectar la percepción de la realidad causando que su obra se distorsione y no obtenga los resultados queridos.

CONCLUSIÓN

En conclusión el arte representativo ha plantado sus bases hace muchas décadas desde la era prehistórica ayudándonos a lo que tenemos hoy en día, las herramientas también son una ayuda crucial a la hora de diseñar, etc.

REFERENCIAS

Campos, F. (2024). *C1 DIBUJO DE REPRESENTACIÓN*.

CAMPOS, F. (2024). *C2 DIBUJO DE REPRESENTACIÓN*.

¿Cómo se originó el grafito que contienen los lápices? (2020, septiembre 3).

Universidad Anáhuac. Retrieved September 19, 2024, from

<https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/Como-se-origino-el-grafito-que-contienen-los-lapices>

la evolución de la tinta. (n.d.).

https://prezi.com/icjq_eb_w6fy/la-evolucion-de-la-tinta/#:~:text=Las%20primeras%20tintas%20estaban%20hechas,je%20rogl%C3%ADficos%20e

[n%20pir%C3%A1mides%20o%20papiros](#). *La historia del papel*. (n.d.).

Blau Verd Impressors. Retrieved September 19, 2024, from

<https://blauverdimpessors.com/la-historia-del-papel/>

Los Movimientos Artísticos más importantes de la historia. (2022, January 11).

Escuela Europea de Artes. Retrieved September 19, 2024, from

<https://www.escueladesarts.com/blog/movimientos-artisticos-importantes-historia/>

fotografía sacada de Pinterest: <https://pin.it/5WjOnmpCu>