

GUÍA DE PIEZAS GRÁFICAS PARA DISEÑADORES DE MODAS RETOMANDO
MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS

DIANA MARCELA CLAVIJO BOTERO

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
FACULTAD DE PRODUCCIÓN Y DISEÑO

TECNOLOGÍA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE LA IMAGEN
MEDELLÍN
2018

GUÍA DE PIEZAS GRÁFICAS PARA DISEÑADORES DE MODAS RETOMANDO
MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS

DIANA MARCELA CLAVIJO BOTERO

Trabajo de Grado para optar al Título de Tecnólogo en Diseño y
Gestión de la Imagen

Director
ALEKSÁNDER PAZ VARGAS

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
FACULTAD DE PRODUCCIÓN Y DISEÑO

TECNOLOGÍA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE LA IMAGEN
MEDELLÍN
2018

TABLA DE CONTENIDO

	Pág
GLOSARIO	9
INTRODUCCIÓN	10
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	11
1.1. Formulación del Problema	11
2. OBJETIVOS	12
2.1. Objetivo General	12
2.2. Objetivos Específicos	12
3. JUSTIFICACIÓN	13
4. MARCO DE REFERENCIA	14
5. MARCO DE TEÓRICO	15
5.1 Movimientos Artísticos	15
5.1.1 Renacentista:	15
5.1.2 Barroco:	15
5.1.3 Rococó:	15
5.1.4 Romanticismo:	16
5.1.5 Impresionismo:	16
5.1.6 Realismo:	16
5.1.7 Expresionismo:	17
5.1.8 Fauvismo:	17
5.1.9 Futurismo:	17
5.1.10 Cubismo:	17
5.1.11 Abstracción:	18
5.1.12 Constructivismo:	18
5.1.13 Dada:	18
5.1.14 Surrealismo:	18
5.1.15 Arte Pop:	19
5.1.16 Minimalismo:	19
6. DISEÑO METODOLÓGICO	20
7. RECURSOS	21
8. ACTIVIDADES	22
10. ANALIZAR LOS DATOS	24
11. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	29

12.	BIBLIOGRAFÍA.....	30
-----	-------------------	----

GLOSARIO

ARTE: es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, a través de diversos recursos. El arte es un componente de la cultura, reflejando en su concepción los sustratos económicos y sociales, y la transmisión de ideas y valores, inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo.

CULTURA: en general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura.

EXPRESIÓN: del latín *expressio*, una expresión es una declaración de algo para darlo a entender. Puede tratarse de una locución, un gesto o un movimiento corporal. La expresión permite exteriorizar sentimientos o ideas: cuando el acto de expresar trasciende la intimidad del sujeto, se convierte en un mensaje que el emisor transmite a un receptor.

ORIGINALIDAD: es la cualidad de las obras creadas o inventadas que las hace ser nuevas o novedosas, y que las distingue de las copias, las falsificaciones, los plagios o las tendencias derivadas. Una obra original ni deriva de otras obras ni es una copia realizada sobre otra, que sería su origen.

MODELO: aquello que se toma como referencia para tratar de producir algo igual.

RETOMAR: abordar nuevamente una cosa que se había interrumpido.

OVERSIZE: es el término para referirse a cualquier prenda de vestir con ciertas particularidades, la talla, la anchura, el tamaño. La intención que tiene esta modalidad de diseño textil también conocido como talla XL es darle a las personas que lo usan un estilo fresco y sofisticado mediante prendas que difuminan la silueta del cuerpo con cortes rectos, remarcando los hombros, hasta la cadera.

TENDENCIA: idea o corriente, especialmente de tipo religioso, político o artístico, que se orienta en determinada dirección.

INTRODUCCIÓN

Esta investigación indaga sobre la necesidad del diseñador de modas de tener guías gráficas donde se brinde una base sobre texturas, formas, siluetas entre otros, del cual el diseñador se guíe en el momento de la creación y el desarrollo de las prendas inspiradas en movimientos artísticos que marcaron la historia no solo por su estética sino por su irreverencia.

El presente proyecto de grado nace de la relación que tiene y ha tenido el arte con el diseño a lo largo del tiempo y como estos ámbitos se complementan para generar piezas o prendas cuyo propósito es la expresión artística. Con bases investigativas fundamentadas en la historia del arte, se realizó un análisis de las técnicas y características de estos movimientos extrayendo las formalidades de mayor relevancia como los colores y las texturas para su implementación en la realización y desarrollo de las prendas cuyo propósito principal será generar nuevas tendencias.

Los movimientos artísticos como medio de expresión por excelencia y el diseño de vestuario como principal forma de expresión cotidiana, siempre han estado estrechamente relacionados a lo largo del tiempo, hasta el punto que en ocasiones la moda ha llegado a ser considerada como un arte debido a su alto valor estético en donde se implementan una gran variedad de formas de expresión, al igual que como sucede con algunas importantes obras de arte que convergen en movimientos culturales que marcan períodos en el desarrollo de la historia de la humanidad. El diseño de vestuario al igual que el arte pictórico es una forma de expresión para el ser humano, ya que a partir de estas se puede crear una identidad propia y además hacen posible el reconocimiento de cualquier tipo de persona dentro de los distintos círculos culturales que presentan características únicas; en el caso del arte pictórico se da una división en cuanto a los estilos que se utilizan para pintar como el cubismo, el romanticismo, el vanguardismo y demás.

Con esto no se busca decir que el diseño de vestuario es en realidad un arte, solo se plantea que estos dos términos tienen muchas similitudes y que ambos presentan objetivos claros en cuanto al ser humano como fuente de expresión y a quien va directamente dirigido y que como tal debería de tratarse de una manera más amplia en una sociedad que cada vez busca mayor liberación expresiva tomando al vestuario como elemento principal.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La moda es considerada una forma de expresión al igual que el arte, y en repetidas oportunidades se ha considerado la moda un arte; la relación entre ambas ha sido además alimentada a través de piezas de vestuario inspiradas por movimientos artísticos, los cuales muchos diseñadores de modas desconocen y deben de utilizar gran parte de su proceso creativo investigando todos estos movimientos. La falta de una guía o modelos para que los diseñadores puedan retomar o inspirarse en los trabajos de nuevas tendencias.

1.1. Formulación del Problema

¿Cómo crear una guía de piezas gráficas para diseñadores retomando los movimientos artísticos que puedan influenciar al ámbito de la moda?

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Crear una guía ilustrada de siluetas, texturas, formas entre otros, teniendo como fuente de inspiración los movimientos artísticos que sean útiles en el ámbito de la moda.

2.2. Objetivos Específicos

- Mezclar el arte y la moda para lograr un objetivo común mediante la creación de piezas gráficas que faciliten el diseño de modas retomando los movimientos artísticos.
- Resaltar las formalidades y principales características de los movimientos artísticos para implementación de la guía.
- Disminuir los tiempos de investigación de los diseñadores de modas y las empresas en la creación de nuevos estilos, mediante la creación de una guía ilustrada que tenga información básica y relevante de los movimientos artísticos.

3. JUSTIFICACIÓN

Se vio la necesidad de crear una guía básica para los diseñadores de modas que les minimice los tiempos de investigación para este tipo de diseños, se evidenció cómo los diseñadores utilizan demasiado tiempo buscando cómo lograr un diseño artístico y que le llegue al consumidor. El proyecto se basa entonces en la relación moda – arte (específicamente movimientos artísticos).

Los movimientos artísticos se han visto representados en el diseño de vestuario en diversas ocasiones mediante la creación de prendas que con su fuerza visual logran penetrar tanto en los mercados comerciales como en los espacios dedicados a la exhibición de piezas de arte (galerías y museos). Cada ámbito aporta factores únicos en formas, siluetas, texturas, técnicas y color o herramientas técnicas y artísticas que enriquecen el desarrollo de productos diferentes, que marcan una pauta dentro del mercado actual cada vez se vuelve más monótono y sin identidad. Tanto el arte como el diseño de vestuario han sido siempre objetos de cambios y de reconocimiento en la sociedad que los usa como legados para recordar y marcar momentos de la historia de la humanidad.

4. MARCO DE REFERENCIA

Este proyecto se inspiró en el trabajo de grado de una estudiante de la Universidad San Buenaventura de la facultad de artes y diseño, la cual realizó una colección de modas inspirada en dos movimientos artísticos pictóricos como los son el cubismo y el impresionismo. En este trabajo se realiza una amplia investigación sobre estos dos movimientos para lograr crear una colección de modas en su totalidad pintada a mano con ilustraciones a modo de réplica de las obras más representativas de los movimientos artísticos impresionista y cubista para la marca MARTRE.

Con bases investigativas fundamentadas en la historia del arte pictórico y específicamente del impresionismo y cubismo, se realizó un análisis de las técnicas y características de ambos movimientos extrayendo las formalidades de mayor relevancia como los colores y las texturas para su implementación en la realización y desarrollo de las prendas cuyo propósito principal será la transmisión de cultura mediante la relación arte pictórico diseño de vestuario.

Esta investigación indaga entonces en la necesidad del público que desea adquirir ropa con un estilo diferente y único, cuyo valor agregado estará en la creación y el desarrollo de prendas pintadas a mano con las representaciones de algunos de los cuadros más famosos de los movimientos pictóricos impresionista y cubista que marcaron la historia no solo por su estética sino por su irreverencia.

En la investigación que se tomó de referencia se logra observar cómo se basaron en colecciones de diseñadores, pintores y marcas reconocidas como ZARA, que plasmó en su colección de 2011 la obra del pintor Monet en uno de sus vestidos demostrando que este tipo de prendas también tienen un importante valor comercial.

De esta manera nace la idea de generar un producto que abarque varias áreas del diseño como lo es el diseño gráfico, diseño de modas y el arte. Para este proyecto se pretende complementar la investigación realizada por parte de la estudiante de la Universidad San Buenaventura pero desde otro enfoque.

Es crear una guía de piezas gráficas realizadas por diseñadores gráficos para diseñadores de modas en donde encuentren materiales, piezas, texturas, siluetas entre otros; sobre la mayoría de movimientos artísticos, así se pretende minimizar los tiempos de investigación para los diseñadores de modas que pretenden realizar alguna colección o para los que desempeñan su labor en alguna empresa que deben de generar este tipo de propuesta basadas en el arte dándole importancia a todos los movimientos.

Para Medellín es muy útil este tipo de proyecto por ser una ciudad textilera dado que las empresas o diseñadores independientes pueden tenerlo y hacer más eficiente su proceso de creación facilitando un poco la tarea del diseñador que en muchas ocasiones tiene varios proyectos al tiempo.

5. MARCO DE TEÓRICO

5.1 Movimientos Artísticos

Un movimiento artístico es considerado como una tendencia que se refiere al arte, una filosofía o un estilo común que es seguido por un grupo de artistas durante un periodo determinado o una época más extensa en la historia del arte. Cada movimiento surge como una expresión artística que manifiesta las características propias de la época en la que surge. En la siguiente línea temporal se pueden apreciar los diferentes movimientos que se han desarrollado a lo largo de la historia y sus principales características

5.1.1 Renacentista:

Es una época de gran esplendor cultural en Europa, donde la religión dejó paso a una concepción más científica del hombre y el universo, surgiendo el humanismo. Los nuevos descubrimientos geográficos hicieron que la civilización europea se expandiese por todos los continentes, y la invención de la imprenta supuso una mayor universalización de la cultura. El arte se inspira en el arte clásico grecorromano, por lo que se habla de “renacimiento” artístico tras el oscurantismo medieval. Inspirado en la naturaleza, surgen nuevos modelos de representación, como el uso de la perspectiva. En el Renacimiento se perfeccionan las técnicas de corte y confección y el vestido se adapta al cuerpo. Las mujeres visten de largo, con faldas. Ellos visten de corto, llevan ropa con perneras y enseñan las piernas. El cuerpo es un escaparate donde se exponen telas, vestidos, encajes, bordados y complementos. Se utilizan estructuras interiores para ampliar o reducir la silueta. “En los siglos XVI y XVII, la moda a la española, de vestido negro y pose hierática, marca la tendencia que siguen las cortes europeas, mientras que en el siglo XVIII prevalece la moda a la francesa, que busca un efecto teatral.” (<https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/el-cuerpo-vestido-siluetas-y-moda/9gliCoWZ7vqUJQ?hl=es>)

5.1.2 Barroco:

Es una época de grandes disputas en el terreno político y religioso, surge una división entre los países católicos contra reformistas (en los que se afianza el estado absolutista) y los países protestantes (de signo más parlamentario). El arte se vuelve más refinado y ornamentado, con pervivencia de un cierto racionalismo clasicista pero con formas más dinámicas y efectistas, con gusto por lo sorprendente y anecdótico, por las ilusiones ópticas y los golpes de efecto. “La arquitectura, bajo unas líneas clásicas, asume unas formas más dinámicas, con una exuberante decoración. En la pintura se desarrollaron dos tendencias contrapuestas: el naturalismo, basado en la estricta realidad natural, con gusto por el claroscuro –el llamado “tenebrismo”–, donde cabe citar a Caravaggio y Georges de La Tour; y el clasicismo, que es igualmente realista pero con un concepto de la realidad más intelectual e idealizado”. (principales 20estilos 20artisticos 20(1).pdf)

5.1.3 Rococó:

Desarrollado en el siglo XVIII, supone la pervivencia de las principales manifestaciones artísticas del barroco, con un sentido más enfatizado de la decoración y el gusto ornamental, que son llevados a un paroxismo de riqueza, sofisticación y elegancia. Los tejidos son ricos en texturas, bordados ornamentales y detalles de pasamanería. “El tejido por excelencia en la colección es el terciopelo de algodón mezclado con tejidos con relieves realizados a través de la confección. Los colores oscuros, como el berenjena y el caqui, contrastan con los colores fuertes como coral, mostaza y un turquesa verdoso.” (<https://decoracion.trendencias.com/textil/barroco-y-rococo-en-los-textiles>).

5.1.4 Romanticismo:

Movimiento de profunda renovación en todos los géneros artísticos, los románticos pusieron especial atención en el terreno de la espiritualidad, de la imaginación, la fantasía, el sentimiento, la evocación ensoñadora. Una derivación del romanticismo fue el movimiento alemán de los Nazarenos. El Romanticismo se inspira en las formas del arte gótico y del Renacimiento. “Con zapato bajo, la piel pálida y los vestidos hinchados, la mujeres del segundo cuarto de esta época parecen flotar. Los hombres, bien erguidos, tienen los hombros caídos. Utilizan el traje de tres piezas, simple y cómodo, con capa o abrigo.” (<https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/el-cuerpo-vestido-siluetas-y-moda/9gliCoWZ7vqUJQ?hl=es>)

5.1.5 Impresionismo:

Este movimiento francés nació como reacción contra el arte académico y es considerado el punto de partida del arte contemporáneo. Los impresionistas basaron sus obras en la vida cotidiana y la pintura al aire libre, “su finalidad era captar la vida tal cual era utilizando la luz y los colores para recrear momentos únicos en donde las formas estaban pintadas principalmente con colores como el cyan, el magenta y el amarillo, y colores complementarios como el verde, el violeta y el anaranjado” (Prendas_Pintadas_Pictoricos_Valencia_2013.pdf). El movimiento impresionista se ve repetidamente usado como fuente de inspiración para muchos de los principales diseñadores de moda en el mundo quienes evocan en sus colecciones los colores y las formas plasmadas en los cuadros de este periodo en donde los principales eran los paisajes, jardines o los lugares concurridos por multitudes como los boulevards, cafés y cabarets.

Los pintores más destacados del impresionismo fueron Edgar Degas y Claude Monet y muchas de las piezas desarrolladas para las colecciones tienen plasmados cuadros de estos artistas o se ve una clara reinterpretación de su obra en ellas. El impresionismo marco la tendencia en el año 2010 en donde una gran cantidad de diseñadores se valieron de la experimentación del contraste de los colores impresionistas para crear piezas en sus colecciones.

Algunos de los temas preferidos por estos pintores eran el ballet y todo lo que este mundo tenía por ofrecer, por lo que muchos de sus cuadros representan bailarinas en sus momentos cotidianos, con cansancio o despreocupadas. Otro tema que primo en sus representaciones fueron las reuniones masivas de personas en sus tiempos de ocio, por lo que es normal identificar cuadros de la época con lugares como parques o cabarets, y plasmaban momentos tan cotidianos como bañistas en el río, amantes en el parque, un desayuno, etc.

El impresionismo coincide también con el desarrollo del invento de la fotografía, y se argumenta que de alguna manera nació como una reacción ante este suceso. Pero resulta muy simbólico que la primera exposición impresionista se celebrara en el estudio de un fotógrafo. Ambos ámbitos lograron convivir a partir de la convivencia de los fotógrafos y pintores que enriquecían sus experiencias mutuamente.

5.1.6 Realismo:

Desde mediados de siglo surgió una tendencia que puso énfasis en la realidad, la descripción del mundo circundante, especialmente de obreros y campesinos en el nuevo marco de la era industrial, con un cierto componente de denuncia social, ligado a movimientos políticos como el socialismo utópico. En Gran Bretaña surgió la escuela de

los prerrafaelitas, que se inspiraban –como su nombre indica– en los pintores italianos anteriores a Rafael, así como en la recién surgida fotografía

5.1.7 **Expresionismo:**

Defiende un arte más personal e intuitivo, donde predomina la visión interior del artista –la “expresión”– frente a la plasmación de la realidad –la “impresión”–, reflejando en sus obras una temática personal e intimista con gusto por lo fantástico, deformando la realidad para acentuar el carácter expresivo de la obra. Con precedentes en las figuras de Edvard Munch y James Ensor, se formó principalmente en torno a dos grupos: Die Brücke (Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, Emil Nolde) y Der Blaue Reiter (Vasili Kandinski, Franz Marc, August Macke, Paul Klee), destacando igualmente Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Amedeo Modigliani, Marc Chagall, etc.

“Con una técnica similar en cuanto a la intensidad de las siluetas y las masas cromáticas, prefiriendo los tonos oscuros, difieren por la plasmación de las angustias interiores de los hombres en sus preocupaciones existenciales” (<http://www.arteespana.com/expresionismo.htm>).

5.1.8 **Fauvismo:**

Primer movimiento vanguardista del siglo XX que supuso una experimentación en el terreno del color, que es concebido de modo subjetivo y personal, aplicándole valores emotivos y expresivos a los objetos. Destacan Henri Matisse, Albert Marquet, Raoul Dufy, André Derain y Maurice de Vlaminck. Se caracteriza por ser estético y sentimental, por ser un estado de espíritu ligado a las circunstancias del momento. Se apega a la libertad total de la naturaleza. Es más expresiva que realista, plasmando primordialmente los colores. El artista fauve implanta una comunión con la naturaleza, uniendo el arte con la vida, y a su vez, rechazando cualquier tipo de convencionalismos. El artista es un Demiurgo, moldea, crea su obra a partir de un principio generador parecida a la naturaleza.

“Otra característica del fauvismo es el gusto por el arte africano-negro y la influencia que este mismo tuvo en las obras. Este gusto por “lo otro”, encamina al fauvismo hacia una un ambiente cada vez más vanguardista.” (<https://fauvisimosigloxx.wordpress.com/>). Su estilo pictórico utiliza colores fuertes, contrastados, sobresaliendo el cromatismo irreal, es decir, utiliza colores que en la realidad no existen (por ejemplo: árboles rojos, amarillos, etc.). Expresa la libertad, rebeldía, imaginación y sentimientos del artistas, no siguiendo contornos perfectos ni líneas exactas, sino que deja fluir el mundo interior del artista.

5.1.9 **Futurismo:**

Movimiento italiano que exaltó los valores del progreso técnico e industrial del siglo XX, destacando aspectos de la realidad como el movimiento, la velocidad y la simultaneidad de la acción. Destacan en pintura Giacomo Balla y Gino Severini, y Umberto Boccioni en escultura. Siluetas pop, texturas de vinilo y tejidos tecnológicos. La moda futurista fue una corriente que auguraba un mundo mejor, más racional pero también más creativo.

5.1.10 **Cubismo:**

Movimiento artístico surgido a principios del siglo XX como una verdadera revolución dentro de la pintura. En el cubismo las formas construidas descomponen la realidad con una gama de cromática restringida y que busca reconstruir los objetos como se sabe que son y no como se ven, según las palabras de Picasso considerado el padre de este movimiento, “Yo pinto los objetos como los pienso, no como los veo”, insinuando que en el cubismo lo que realmente importa es la esencia del objeto y no su forma física. La

técnica utilizada es este tipo de pintura se basa en las formas que construidas por los pintores siguiendo unos esquemas rígidamente geométricos. “Este movimiento presenta tres periodos, el geométrico, el sintético y el analítico, el primero consiste en geometrizar las formas, en el segundo se hace una simplificación de esas formas y en el tercero se realiza la devastación total del objeto, esto quiere decir que ya no es reconocible; generalmente se los cuadros son pintados al óleo”. (Prendas_Pintadas_Pictoricos_Valencia_2013.pdf).

Una de las innovaciones del cubismo fue el collage, del verbo francés coller, que significa pegar; esta técnica rompió con la tradicional integridad de la pintura al óleo y con el concepto de belleza asociado al realismo fotográfico. Planteo un reto a los pintores, animándolos a explorar nuevas técnicas y a usar cualquier tipo de materiales para lograr su objetivo. Picasso y otro pintor conocido como Braque desarrollaron la técnica del collage cuando comenzaron a usar letras como parte integral de la composición.

El cubismo es muchas veces comparado con el arte abstracto peor la realidad es que nunca se cruzó hacia esta perspectiva, ya que la forma siempre fue respetada. Entre sus influencias se pueden mencionar al arte tribal: máscaras, estatuillas, y escudos, producto del intercambio cultural con las colonias que exaltaba la imaginación y daba por tierra con todo lo establecido hasta el momento.

5.1.11 Abstracción:

Cuestionado el concepto de realidad por las nuevas teorías científicas, y con el surgimiento de nuevas tecnologías como la fotografía y el cine, que ya se encargan de plasmar la realidad, se produce la génesis del arte abstracto: el artista ya no intenta reflejar la realidad, sino su mundo interior, expresar sus sentimientos. El arte pierde todo aspecto real y de imitación de la naturaleza para centrarse en la simple expresividad del artista, en formas y colores que carecen de cualquier componente referencial. Iniciado por Kandinski, fue desarrollado por el movimiento neoplasticista (De Stijl), con figuras como Piet Mondrian y Theo van Doesburg.

5.1.12 Constructivismo:

Surgido en la Rusia revolucionaria, es un estilo comprometido políticamente que pretende a través del arte realizar una transformación de la sociedad, mediante una reflexión sobre las formas puras artísticas concebidas desde aspectos como el espacio y el tiempo, que generan una serie de obras de estilo abstracto, con tendencia a la geometrización. Destacan Vladímir Tatlin, Lissitzky, Anton Pevsner y Naum Gabo. Una variante fue el suprematismo de Kasimir Malevich.

5.1.13 Dada:

Movimiento de reacción a los desastres de la guerra. El dadaísmo supuso un planteamiento radical del concepto de arte, que pierde cualquier componente basado en la lógica y la razón, reivindicando la duda, el azar, lo absurdo de la existencia. Esto se traduce en un lenguaje subversivo, donde se cuestionan tanto las temáticas como las técnicas tradicionales del arte, experimentando con nuevos materiales y nuevas formas de composición, como el collage, el fotomontaje y los ready-made. Destacan Hans Arp, Francis Picabia, Kurt Schwitters y Marcel Duchamp.

5.1.14 Surrealismo:

Puso especial énfasis en la imaginación, la fantasía, el mundo de los sueños, con una fuerte influencia del psicoanálisis, como se percibe en su concepto de “escritura

automática”, por la que intentan expresarse liberando su mente de cualquier atadura racional, mostrar la pureza del inconsciente. La pintura surrealista se movió entre la figuración (Salvador Dalí, Paul Delvaux, René Magritte, Max Ernst) y la abstracción (Joan Miró, André Masson, Yves Tanguy). En escultura destacan Henry Moore, Constantin Brancusi, Alberto Giacometti y Alexander Calder. “El arte surrealista investigó nuevas técnicas, como el frottage, la de calcomanía, el grattage, el cadáver exquisito o la pintura automática. También se interesó por la expresión de colectivos a los que apenas se había prestado atención en el pasado.

El arte de los pueblos primitivos, el arte infantil, de los dementes o de los aculturizados fue revalorizado desde entonces. Su duración es ciertamente muy extensa, desde 1924 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Además su capacidad de promoción fue excepcional, se celebraron exposiciones en todo el mundo. Como consecuencia del surrealismo y la abstracción, la pintura contemporánea norteamericana lideró a partir de 1945 el arte mundial.” (<http://contemporaneablogarte.blogspot.com.co/2008/03/dadasmoy-surrealismo.html>)

5.1.15 Arte Pop:

Surgió en Estados Unidos como movimiento de rechazo al expresionismo abstracto, englobando una serie de autores que vuelven a la figuración, con un marcado componente de inspiración popular, tomando imágenes del mundo de la publicidad y de los medios de comunicación de masas. Con un precedente en el llamado New Dada (Robert Rauschenberg, Jasper Johns), destacaron en el pop-art Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Tom Wesselmann, James Rosenquist, Eduardo Paolozzi, Richard Hamilton y, en escultura, Claes Oldenburg. El movimiento urbano que constituye el arte pop, al contrario que el expresionismo abstracto, pretende unir arte y vida mediante el enfriamiento de las emociones. “Tiene el propósito de reflejar la superficialidad de los elementos de la cultura de masas en sus obras, es decir, coge productos de consumo accesibles para todos y los representa. Con esto se destaca la inexpressión y la impersonalidad del objeto, alejándose de cualquier tipo de subjetividad del artista.” (https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_pop#Caracter%C3%ADsticas).

Por otro lado, la repetición es una característica que abunda en este movimiento ya que en los medios de comunicación se usa como método tanto como para crear iconos como para anestesiar a la sociedad sobre problemas graves. Por lo tanto, en este punto de la historia del arte, el arte ya no imita la vida, sino que es la vida que imita el arte o la imagen.

5.1.16 Minimalismo:

Con un antecedente en la Nueva abstracción (Abstracción postpictórica), el minimalismo fue una corriente que supuso un proceso de desmaterialización que desembocaría en el arte conceptual. Son obras de carácter abstracto, de acusada simplicidad, reducidas a un mínimo motivo, depurado al planteamiento inicial del autor, la base sobre la que habría desarrollado la idea que, sin embargo, queda plasmada en su fase inicial. Destacaron los pintores Robert Mangold y Robert Rauschenberg, y los escultores Carl Andre, Dan Flavin, Donald Judd y Sol LeWitt.

6. DISEÑO METODOLÓGICO

Se orientó el proyecto hacia la incorporación de la investigación cualitativa utilizando como herramienta la teoría fundamentada, recogiendo la información relevante de los movimientos artísticos a través de la historia, para posteriormente digitalizar la información dando como resultado la guía.

ETAPA	ACTIVIDADES	PROCESO	
Investigativa Cualitativa	Formulación del Problema	Percepciones	
		Propuestas	
		Se encuentra el problema	
			Definir el método de investigación
		Recolección de Datos	Investigación
			Sacar fotocopias
			Recopilación de otros trabajos, libros y demás
			Clasificar información importante
		Procesamiento y Análisis	Análisis documental
			Observación e interpretación
		Cumplir objetivos	
Diseño	Bocetos	Realización prototipos de página	
		Selección y corrección de prototipos	
	Sistematización	Digitalización final de la guía gráfica	
		Corrección de la guía gráfica	
		Diseño carátula de cd y label	
		Corrección carátula de cd y label	
Presentación	Presentación de Resultados	Impresión de carátula de cd y label (Cantidad: 2 Pieza de cada una)	
		Grabar información	
		Sustentación	

7. RECURSOS

ETAPA	ACTIVIDADES	PROCESO	VALOR
Investigativa Cualitativa	Formulación del Problema	Percepciones	N/A
		Propuestas	N/A
		Se encuentra el problema	N/A
		Definir el método de investigación	N/A
	Recolección de Datos	Investigación	N/A
		Sacar fotocopias	N/A
		Recopilación de otros trabajos, libros y demás	N/A
		Clasificar información importante	N/A
	Procesamiento y Análisis	Análisis documental	N/A
		Observación e interpretación	N/A
		Cumplir objetivos	N/A
Diseño	Bocetos	Realización prototipos de página	N/A
		Selección y corrección de prototipos	N/A
		Sistematización	Digitalización final de la guía gráfica
	Corrección de la guía gráfica		N/A
	Diseño carátula de cd y label		N/A
		Corrección carátula de cd y label	N/A
Presentación	Presentación de Resultados	Impresión de carátula de cd y label (Cantidad: 2 Pieza de cada una)	\$30.000
		Grabar información	N/A
		Sustentación	N/A

N/A: No Aplica

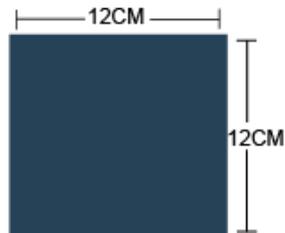
8. ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Percepciones	■																			
Propuestas	■																			
Se encuentra el problema	■																			
Definir el método de investigación	■																			
Investigación	■																			
Sacar fotocopias		■	■	■	■	■	■													
Recopilación de otros trabajos, libros y demás		■	■	■	■	■	■													
Clasificar información importante		■	■	■	■	■	■													
Análisis documental		■	■	■	■	■	■													
Observación e interpretación		■	■	■	■	■	■													
Cumplir objetivos								■	■	■										
Realización prototipos de página											■									
Selección y corrección de prototipos											■									
Digitalización final de la guía gráfica												■	■							
Corrección de la guía gráfica													■							
Diseño carátula de cd y label														■						
Corrección carátula de cd y label														■						
Impresión de carátula de cd y label (Cantidad: 2 Pieza de cada una)															■					
Grabar información																■				
Sustentación																				■

9. RECOLECCIÓN DE LOS DATOS

Para la realización de la parte gráfica se dio inicio con un proceso de bocetación, el cual consiste en dar forma a las ideas planteadas mediante una serie de dibujos rápidos y en perspectiva para poder visualizar el volumen del diseño y definir sus dimensiones. Este proceso nos sirvió para establecer formatos, resolver problemas, definir colores, tipografías, títulos entre otros.

A continuación se muestran los prototipos finales de este proceso.

Movimientos Artísticos en
A MODA

10. ANALIZAR LOS DATOS

Partiendo del marco teórico y referencial expuesto en las páginas de la 10 a la 15 que dan evidencia del proceso investigativo sobre los movimientos artísticos, se tomó la información más relevante obteniendo lo siguiente.

- **Renacimiento**

Sus orígenes son de Italia (1520). El uso del blanco, verde y rojo representan la fe, la esperanza y la claridad. El amarillo representa las situaciones coléricas, el negro melancolía y el blanco paz y tranquilidad.

Actitud

Elegante, refinada, sobria, luminosa.

Referentes

Leonardo Da Vinci
Donatello
Miguel Ángel
Rafael Sancio
Giorgio Vasari
Donatello

- **Barroco**

Sus orígenes provienen de Francia (1590). Sensaciones de espiritualidad religiosa, una amplia variedad de formas, al mismo tiempo el ilusionismo introduce lo teatral y escénico en el arte.

Actitud

Religiosa, jerárquica, elegante, lujosa, festiva.

Referentes

Tirso de Molina
Gian Lorenzo Bernini
Antonio Vivaldi
Faustina Maratti

- **Rococó**

Sus orígenes provienen de Francia (1730). Se quería mostrar la vida aristócrata y las relaciones sociales. Los colores con claros luminosos y suaves, casi no se utilizan contrastes.

Actitud

Lujoso, ostentoso, exótico, sensual, refinado y alegre.

Referentes

Tirso de Molina
Gian Lorenzo Bernini
Antonio Vivaldi
Faustina Maratti

- **Romanticismo**

Viene de Inglaterra (1800). Imita lo antiguo, exaltación del yo y sentimiento de soledad. Exalta lo ideal y lo bello, siempre realistas, colores fuertes y contrastes muy marcados.

Actitud

Soledad, nostálgica, romántica, bella, tranquila

Referentes

Lord Byron

Jorge Isaacs.

Alejandro Dumas

Edgar Allan Poe.

- **Realismo**

Proviene de Francia (1848). Se denomina también "naturalismo" ya que este aspira a la reproducción de la naturaleza, complejidad en los detalles, no tiene elementos de fantasía.

Actitud

Realista, elegante, jerárquico, libre, diferenciado, autocrático.

Referentes

Corot

Daumier

Millet

Gustave Flaubert.

Millet.

- **Impresionismo**

Sus orígenes son de Francia (1874). Se abandonan las figuras plenas e identificables, los paisajes son protagonistas.

Actitud

Relajada, pensante, flexible, Versátil, cómoda, confortable.

Referentes

Claude Monet

Vincent Van Gogh

Pierre Auguste Renoir

Camille Pissarro.

Paul Cézanne

- **Fauvismo**

Sus orígenes son de Francia (1904). Es estético y sentimental, simplifica las formas, se da énfasis a los colores para dar volumen, colores saturados fuertes.

Actitud

Expresiva. Libre, rebelde, alegre.

Referentes

Henri Matisse
André Derain
Maurice Vlaminck
Pablo Picasso

- **Expresionismo**

Proviene de Alemania (1905). Se deforma la realidad para expresar de forma subjetiva la naturaleza, figurativo y abstracto, se distorsionan las formas y los colores son más puros, combinaciones al azar.

Actitud

Serena, pausada y de bienestar, flexible, funcional

Referentes

Edward Much
Emilde Nolde
George Roualt
James Engor
Paul Klee

- **Cubismo**

Sus orígenes son de Francia (1907). Predominó una paleta monocromática, formas geométricas para representar la naturaleza. Colores con baja luminosidad. Predominó una paleta monocromática.

Actitud

Versátil, funcional, relajada, divertida

Referentes

Pablo Picasso.
Marcel Duchamp.
Francis Picabia.
Geroges Braque.

- **Futurismo**

Proveniente de Italia (1909). Exaltaba la modernidad y llamaba a los artistas "a liberarse del pasado". Colores resplandecientes, superposición, utilización de formas circulares y tridimensionales.

Actitud

Guerrera, sensual, urbano, industrial, moderno.

Referentes

Filippo T. Marinetti.
Giacomo Balla.
Umberto Boccioni.
Carlos Cárta.
Gino Severini

- **Constructivismo**

Nació en Rusia (1914). Su fin es conseguir formas muy dinámicas. Ideas de la revolución, lo tridimensional, la arquitectura y el diseño industrial. Formas muy geométricas, lineales y planas.

Actitud

Contestataria, revolucionaria, ruda, funcional, unisex, democrático

Referentes

Vladimir Tatlin
Kasimir Malévich
Liubov Popova
Aleksander Ródchenko

- **Dadaísmo**

Proveniente de Suiza (1916). Comienza inventando un juego libre de formas y colores. Todo está permitido nada es lógico. Protesta continua contra las convenciones de su época.

Actitud

Provocación, asombro, dinamismo, crítica, irónica, libertad, humor.

Referentes

Vladimir Tatlin
Kasimir Malévich
Liubov Popova
Aleksander Ródchenko

- **Surrealismo**

Nació en Francia (1920). Creía en la existencia de otra realidad y en el pensamiento libre. La fotografía, la cinematografía y la fabricación de objetos.

Actitud

Absurda, libre, imaginativa, creativa.

Referentes

Salvador Dalí
André Breton
Marx Ernst
Joan Miró
Giorgio de Chirico

- **Art Pop**

Su origen es en Inglaterra (1954). Inspirado en la estética de la vida cotidiana, tales como anuncios publicitarios, comic books, objetos culturales «mundanos» y del mundo del cine.

Actitud

Diversión, rebeldía, optimismo y vitalidad.

Referentes

Billy Apple
Sir Peter Blake

Román Gubern
Allen Jones.

- **Minimalismo**

Creado en New York (1965).Una oleada de sencillez y austeridad, diseños de líneas puras, y ausencia absoluta de excentricidad, prints y ornamentos.

Actitud

Tranquila, sencilla, libre, sobriedad, simple, humildad.

Referentes

John McLaughlin

Bice Lazzari

Myron Stout

Ruth Vollmer

Gego

11. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

A continuación se genera el link <https://mcpeoplestorm.wixsite.com/misitio/guia-de-piezas-graficas>, donde se puede visualizar la guía gráfica completa resultado de la investigación.

12. BIBLIOGRAFÍA

Basada en la exposición 'El cuerpo vestido'.(n.d). Barcelona, España. Museu del Disseny de Barcelona. Recuperado de: <https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/el-cuerpo-vestido-siluetas-y-moda/9gliCoWZ7vqUJQ?hl=es>

Arteguías de la Garma S.L (2010) Expresionismo. Pintura Expresionista. Madrid. Recuperado de: <http://www.arteespana.com/expresionismo.htm>

Almarza Herrera Rafaela y Flores Sottile Florencia (2008). Fauvismo Movimiento Artístico del siglo XX. Colegio Presbiteriano David Trumbull. Recuperado de: <https://fauvismosigloxx.wordpress.com/>

Nazarita Estella (2008).Arte Contemporáneo del s. XIX al s. XXI. Granada, España. Recuperado de: <http://contemporaneablogarte.blogspot.com.co/2008/03/dadasmo-y-surrealismo.html>

Tilman Osterwold (2007). Pop Art, Taschen, Köln, Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_pop#Caracter%C3%ADsticas

Weblogs S.L. (2007). Barroco y rococó en los textiles. Madrid, España. Recuperado de:<https://decoracion.tendencias.com/textil/barroco-y-rococo-en-los-textiles>

Valencia Osorio María C. (2013). Prendas pintadas Inspiradas en movimientos artísticos pictóricos (Impresionismo y Cubismo). Santiago de Cali, Colombia. Universidad San Buenaventura de Cali. Recuperado de: <https://decoracion.tendencias.com/textil/barroco-y-rococo-en-los-textiles>