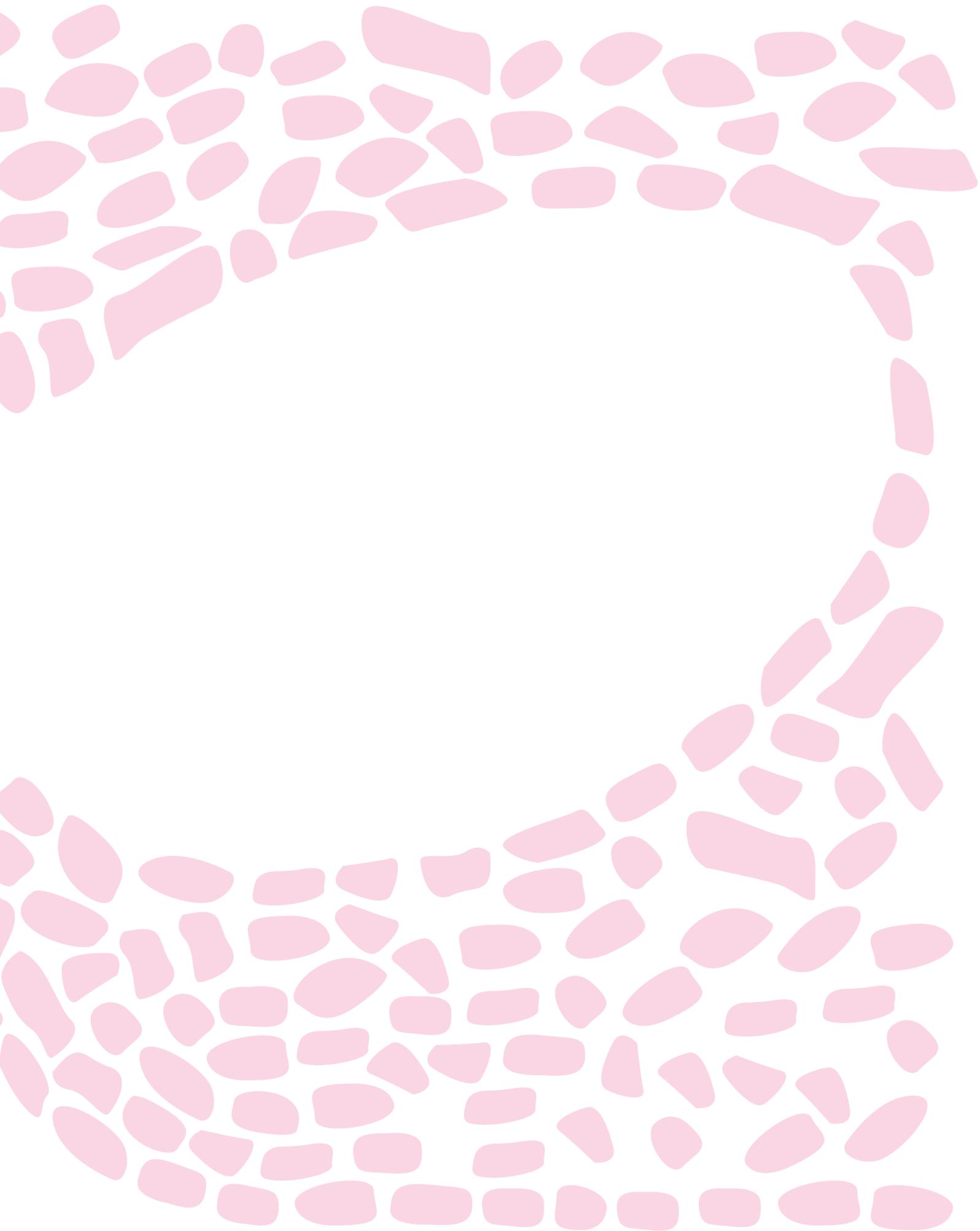

DOOG

Rastrea los mejores diseñadores

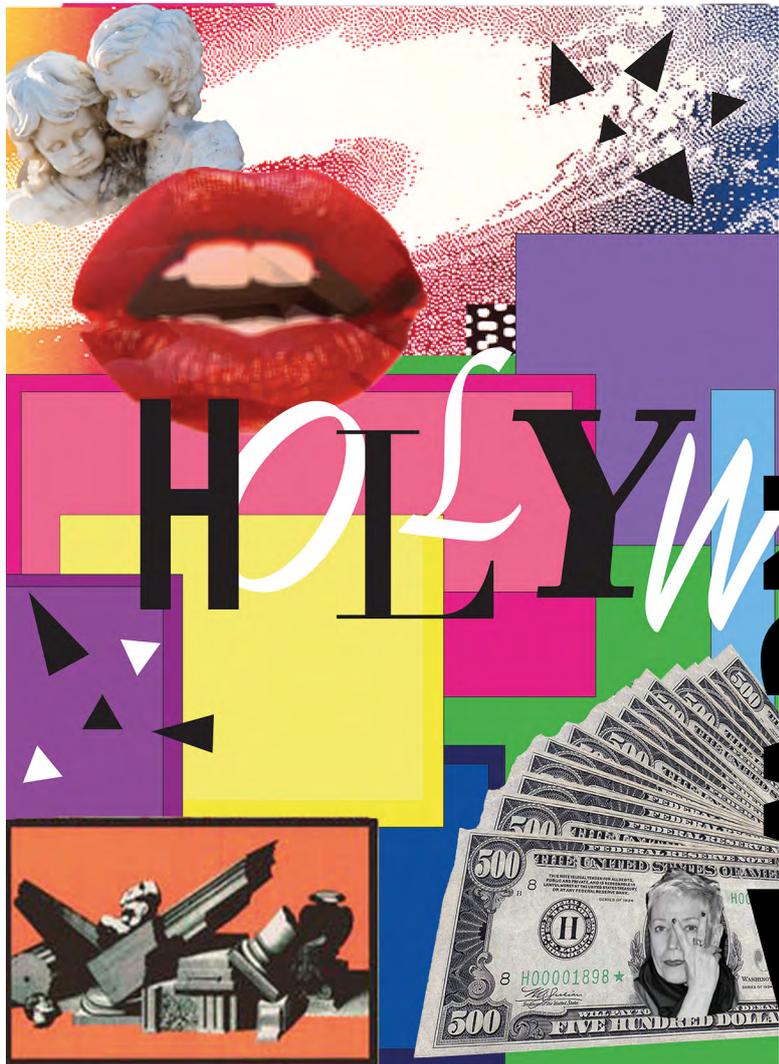

Barbara Kruger

Biografía

Nacida en 1948.
Estados Unidos.
Instituto de Arte de Kansas City
Basel School of Design.

En 19...
por la...
Entor...
Wave...
imág...

Images Internationales pour les Droits de l'Homme

The City

Estilo

Crea la ilusión de un espacio tridimensional adaptado a un espacio en dos dimensiones. Hace una mezcla completamente sin jerarquías. Utiliza los colores que son proporcionados por los mapas de bits de los ordenadores. Tiene mucha influencia del punk.

1976, April conoce a Jayme Odgers y se interesa por la fotografía experimental y los ordenadores. Entonces crea una iconografía conocida como New Wave para un proyecto. Se caracterizaba por el uso de patrones de baja resolución y tipografías bitmap.

ve

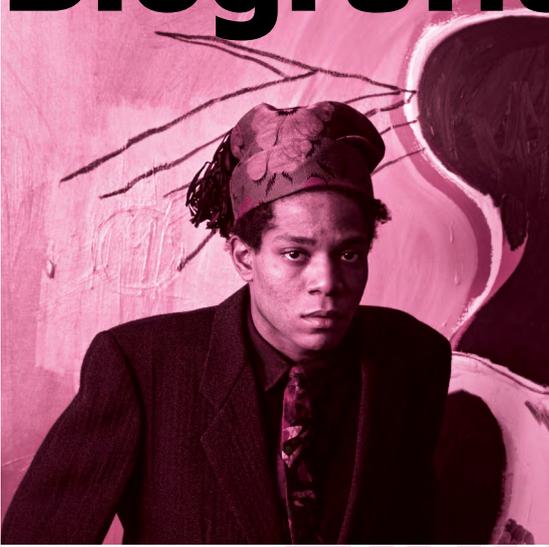

Agnes Lefran

Agnes Lefran
Los Angeles 1984 Olympic Games

Bas

Biografía

Jean Michel Basquiat.

1960, Nueva York.

Padre haitiano y madre puertorriqueña, cargado de representación afroamericana.

Uno de los grandes artistas plásticos de finales del siglo XX.

Vida marcada por la precariedad y el caos.

Murió con 27 años por una sobredosis de heroína.

"In this case" se vendió por 93 millones de dólares en 2021.

obra

Las obras de Basquiat

son vivas y amenazantes.

Todas ellas transmiten un

claro mensaje político que

se basaba en la propia

experiencia personal del

artista como persona negra

en el arte y en la sociedad.

Influencias

Pioneros de la historia del graffitide finales de los años 60 como

CornBread, 1965. A Basquiatle apasionaba la música. Fue Dj y creó la

banda Grey, donde tocaba el teclado y el clarinete, 1979 Keith Haring,

Andy Warhol Jean Michel en el estudio de Warhol, 1984.

Siquimat

La producción de Basquiat está impregnada de siluetas que remiten a esqueletos, caras que evocan máscaras... y en sus pinturas introduce música, anatomía, deporte, dinero y la historia del pueblo afroamericano, el racismo y la desigualdad de clases en la sociedad estadounidense.

Estilo

Etapas

De 1980 a 1982, la época de SAMO y el graffiti, visiones callejeras y formas simbólicas de tradiciones culturales primitivas, como máscaras, esqueletos y calaveras.

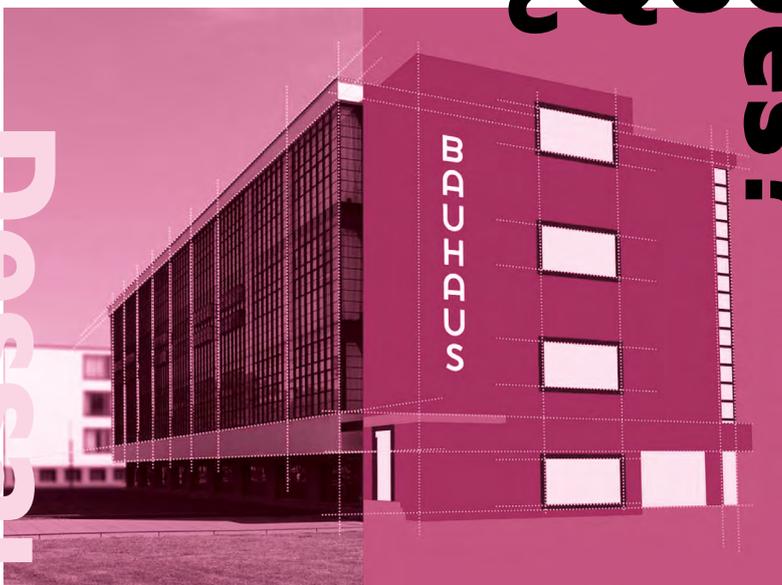
De 1982 a 1985, obras cargadas de palabras/conceptos, imágenes vudú, retratos/homenajes a héroes negros: músicos de jazz, escritores, jugadores de baloncesto, boxeadores... Y referencias a la sociedad de consumo norteamericana.

De 1986 a 1988, cuadros más sofisticados en contenidos y figuración pictórica, resuelta con citas de culturas primitivas o antiguas y de la tradición pictórica europea. "Más pintura a mitad de camino entre la abstracción gestual y cálida y la figuración post-pop que graffiti".

¿Qué es?

Dessau

Escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte fundada en 1918 por Walter Gropius en Weimar. Fue la fusión de la escuela de Artes y Oficios y la Superior de Bellas Artes, a las que unió la Arquitectura. Bau, "construcción", y Haus, "casa".

1919-1925: Weimar
1925-1932: Dessau
1932-1933: Berlín

Sedes

Weimar

Bauhaus

Estilo sencillo y sin ornamentaciones

Influencia

Modo de enseñanza.
Sentó las bases normativas y patrones de lo que hoy conocemos como diseño industrial y gráfico.

“Reimaginar el mundo material mediante la unión del arte y la técnica.”

Etapas

La primera etapa (1919 – 1923, Weimar). El arte como respuesta a las necesidades de la sociedad. Eliminar las diferencias entre artistas y artesanos. Era más idealista y romántica.

La segunda etapa (1923 – 1925). Introducción de las ideas del Constructivismo Ruso y el Neoplasticismo. Era más racionalista.

La tercera etapa (1925 – 1933, Dessau). Transcurre hasta el cierre de la escuela en 1933 por el partido nazi.

El diseño que se encuentra detrás de todos objetos creados por la Bauhaus nace de las ideas del funcionalismo.

Utiliza colores primarios (rojo, azul y amarillo) y formas básicas (triángulos, círculos y cuadrados)

Berlín

Walter Gropius

Estudió arquitectura en Múnich y Berlín.

Crea los cimientos de la fundación de la Bauhaus estatal de Weimar de la cual es director hasta 1928. Entre 1925-26 realiza el edificio de la Bauhaus en Dessau.

Pionero de la renovación arquitectónica del siglo XX y gran papel en el ámbito de la enseñanza.

Sus obras respondían a problemas sociales de urbanismo.

Formas simples y claras y por la utilización de materiales novedosos.

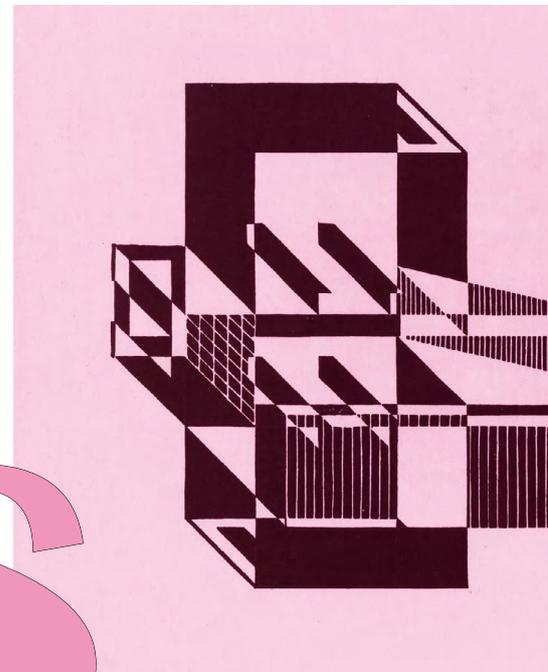
Hannes Meyer

Dibujante en una agencia de Basilea antes de estudiar arquitectura en Berlín.

Segundo director de la escuela de arte de la Bauhaus (1928 a 1930).

Impregnadas de ideales comunistas, el interés por un trabajo colaborativo, el desarrollo de un lenguaje, la importancia del paisaje como identidad y la concepción del arquitecto como una figura al servicio de la sociedad.

Bauhaus

“La forma sigue a la

Wassily Kandinsky

«De lo espiritual en el Arte.»

Pintor ruso que también teorizó sobre arte.

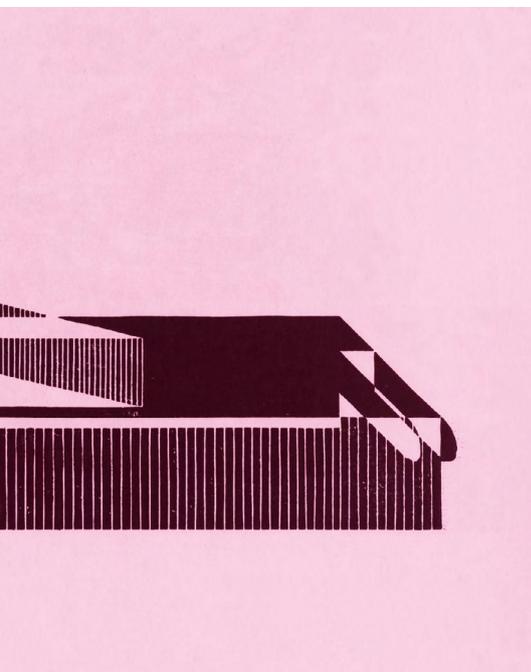
Considerado erróneamente el precursor del arte abstracto en pintura.

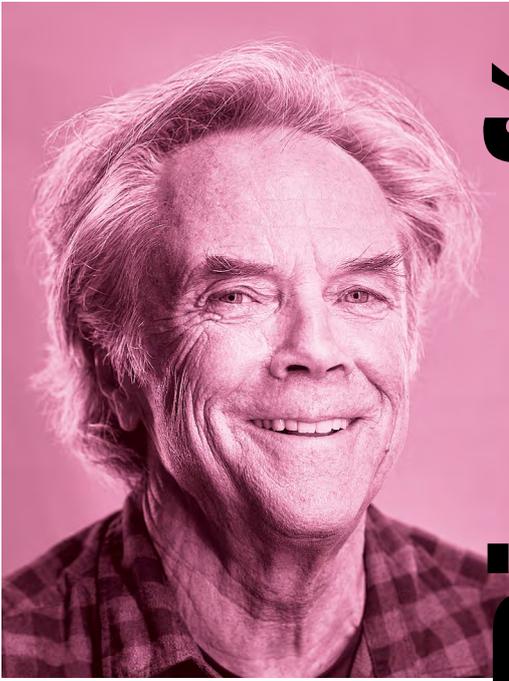
Se vio influido por el Post-Impresionismo para luego avanzar hacia el Expresionismo hasta llegar a la Abstracción.

También destaca la importancia de dos figuras: el historiador Wilhelm Worringer y el compositor Arnold Schönberg.

Sus obras buscan en la abstracción una liberación, reducirlo todo a la esencia. Predomina el color sobre la forma y en ningún momento representa la realidad objetiva.

“Las necesidades de las personas en lugar de las necesidades lujosas.”

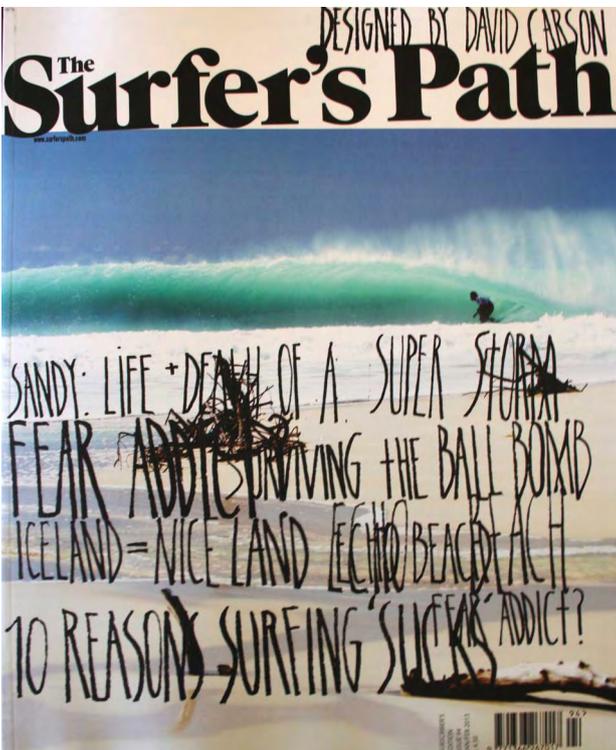

Biografía

Diseñador que marcó la era de la tipografía GRUNGE y pionero del diseño posmoderno. El grunge nació a finales de los 80s. (jerga en inglés 'grungy' sucio). Los ritmos provenían muchos de grupos musicales de la discográfica sub pop: Nirvana, Green River, Pearl Jam y Soundgarden.

Influencias

Se inspiró en pasiones como el surf, la fotografía, la sociología, el skateboarding y el diseño gráfico. Utiliza las experiencias personales porque es algo único que nadie te puede plagiar.

Su profesor suizo Hans-Rudolf Lutz era conocido por su estudio sobre la tipografía y su variedad de diseños. Utilizaba la morfología, el peso y la orientación de los tipos, y logró efectos y patrones que le atrajeron.

Mezcló su estilo con las técnicas fotográficas y alternativas de su profesor. Define su trabajo como deconstructivismo (movimiento arquitectónico de finales de los 80 que caracteriza por la fragmentación, el diseño no lineal, la manipulación de las ideas de la superficie de las estructuras y de formas no rectilíneas.)

Enseña que la legibilidad de las obras no importa, que interesa la composición, los colores, la tipografía...

Colores y composiciones

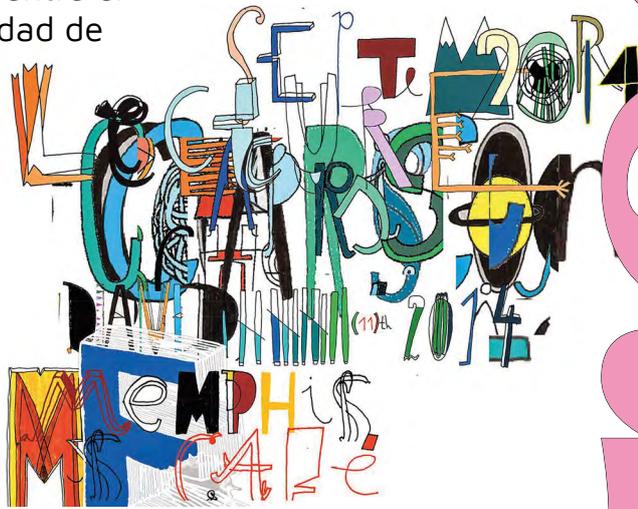
Se observa que predomina rojo, negro, beige, chocolate, gris y azul, en diferentes tonos.

No se basa en la teoría del color para componer, ni en la simetría ni en el espaciado, igual con las tipografías. Hace composiciones desordenadas y llenas de caos. Sus referentes son las teorías de la comunicación de Marshall McLuhan.

Defiende que sus trabajos deben tener la capacidad de romper las barreras entre el lenguaje verbal y visual, la necesidad de transmitir y emocionar.

"Sucias", o "grunge".
Las rompe y distorsiona.
Sus tipografías favoritas eran Franklin Gothic, Trade Gothic Condensed 18 y una que hizo él mismo para un tipógrafo londinense la llamada Neulan.

"El medio es el mensaje."

Tipografías

Texturas urbanas con colores rotos o con mucho ruido, poco legible.

Técnica de borrado, recortes, yuxtaposición, combinados con fotografía y otros materiales visuales. Lleno de calidad y humanidad con énfasis en la artesanía.

Le caracteriza el dibujo a mano, en contra de ordenadores para el diseño gráfico.

David

Huayang

Biografía

Cartelista chino nacido en 1976 (46 años).
Graduado de Arte y Diseño (Universidad de Xiamen, 1999).
Ogilvy & Mather Advertising Company, bajo la tutela del Sr. Liu Jiwu (2002).
Trabajó en Yuanshan en 2007, donde creó su primer póster de película para The Sun Also Rises. Ganó elogios mundiales.
Fundó el Taller Cultural Zhuye en 2012.

Liu Jiwu
Caligrafía cursiva
Pintura de flores y pájaros,
especialmente con hierba e
insectos.

“La maravilla de la profundidad de la tinta y el pincel, desde lo común dentro de la elegancia distingue la capacidad del creador.”

Influencias

Imaged by Heritage Auctions, HA.com

“Un póster de película conecta al público y la película fuera de la pantalla.”

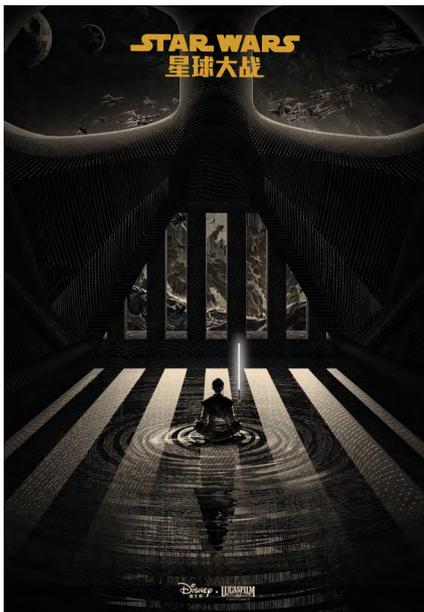
La esencia de la cultura china emerge de forma natural, pero no agrega elementos que no son apropiados para la película.

Suele usar espacios en blanco y kong ling (estado esquivo en el que una escena cambia de forma diversa).

Realmente no enfatiza a las personas en primer

plano

Se centra en la historia de la película y destaca su núcleo.

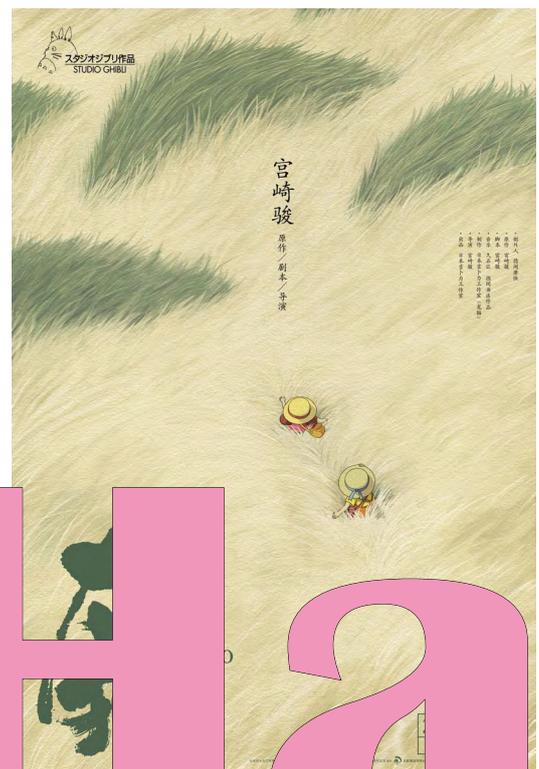
Cerró el área alrededor del personaje con ondas e incorporó luz proveniente del interior para iluminar la oscuridad. Encontrar el “Tai Chi” en “la Fuerza” = Claro y oscuro = Yin y Yang, la raíz de todas las cosas.

Sentimientos infundidos en carteles de películas japonesas.

Componentes esenciales comunes a muchas de las obras de Miyazaki son las “emociones inocentes” de los niños.

A los niños les encanta ese aspecto peludo suave al tacto de los animales de peluche, similar al Totoro.

Elementos que hacen felices a los niños.

Hi

Biografía

30 Octubre 1986, Nueva York.

ESTUDIOS

Estudió Diseño Gráfico en la Escuela de Diseño de Rhode Island (RISD).
Tras la universidad, hizo las practicas en Pentagram.

TRABAJOS

Directora de arte en Print.
Directora de arte y diseñadora social de Sagmeister & Walsh (2010-2019).
Fundadora creativa de la agencia &Walsh.
Profesora de la Escuela de Artes Visuales en New York.

PREMIOS

Entre ellos del Type Director's Club, Art Director's Club, SPD y D&AD.

Influencias

Origen surrealista, estallidos de color y figuras imposibles.

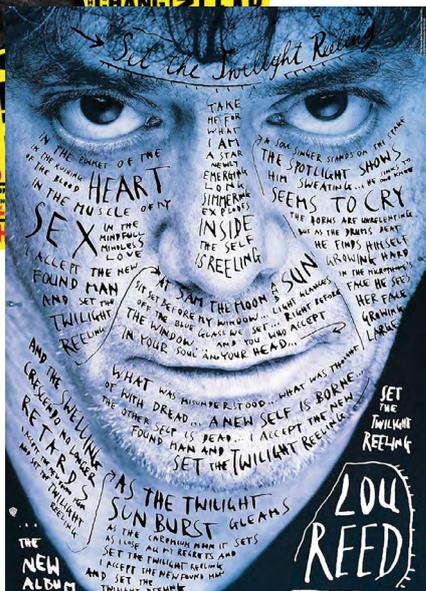
Provocativas y en busca la reflexión.

Alta carga política y feminista.

PENTAGRAM Paula Scher

SAGMEISTER, Stefan Sagmeister.

INC VOX MEDIA Kristina DiMatteo.

essica

Estilo transgresor y provocativo.
Crea identidades visuales rompedoras y originales
Sitios web que no dejan a nadie indiferente.
Tipografías únicas y cargadas de personalidad.
Gran habilidad en aspectos visuales.

Cree en el juego como herramienta para poder desarrollar trabajo creativo, un estado fluido donde concentrarte, un balance entre desafío y oportunidad.

Es un estado mental, de un proceso creativo, de experimentación que permite encontrar nuevas soluciones, mirar desde una perspectiva distinta.

PLAY BY YOUR OWN RULES

“No se trata de diseñar para un medio en particular, sino encontrar soluciones y luego elegir cualquier medio necesario para que esta tengo éxito.”

Reglas

No usar tipografías en los avisos.
Sólo usar 5 colores.
La botella y el mango deben siempre estar a escala real.

Colores neones y saturados.
Contraste.
Caos en sus obras.
Arte 3D.
Modelos adaptadas a la esencia de la obra
Formas geométricas.

Composición

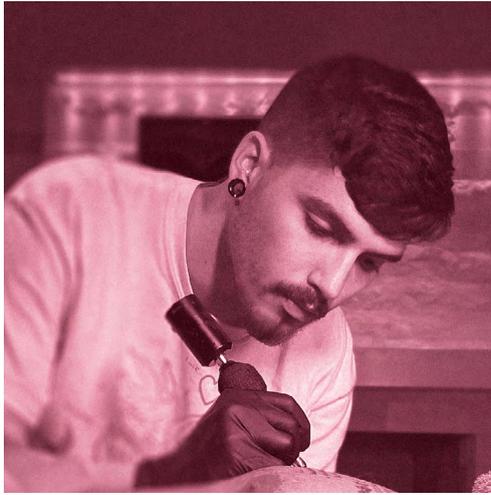
Mezcla de artesanía, fotografía y pintura con el diseño digital más actual.

Se ha especializado en trabajos de branding, tipografía, diseño de páginas web e instalaciones de arte.

Su estilo ha sido descrito como audaz, emocional y provocativo.
Surrealismo ocasional.

Walsh

Eden Kozzaro

Eden Kozokaro.
Israel.
Tatuador surrealista.
Empezó con 17 años.
Combina la cultura Pop con obras de arte famosas.
Se encuentra en Nueva York, estudio Bang Bang en el Soho.
Detallista hasta el extremo / Minimalista.

Biografía

El surrealismo era un proyecto literario, pero fue infectando a las demás disciplinas.

Gracias al tatuaje que hizo sobre la persistencia del tiempo, empezó a dominar el microrealismo, tatuaje discreto hecho con agujas de menores para conseguir un resultado limpio y preciso.

Surrealismo

El subconsciente es algo personal, no hay un «estilo surrealista». Como suele ser incongruente, onírico y muy original, el artista muestra su faceta más individual. Pero podemos distinguir dos formas:

Una automática, espontánea y fluida, con universos figurativos propios.

Una naturalista, que muestra con figuración a veces hiperrealista el mundo de los sueños y el inconsciente.

“De encontrar una manera de expresar mis conocimientos que pudiera adaptarse a personas que no pueden r

Influencias

Se inspira en pintores tradicionales como Rembrandt, Van Gogh, Jacques-Louis David, en sus pinturas y en su persistencia y ética de trabajo. Ya que hoy en día, las redes sociales ayudan a las personas a alcanzar la fama de la noche a la mañana, pero estas cifras le recuerdan que las cosas buenas toman tiempo.

Esta técnica pictórica consiste en combinar diferentes elementos externos sobre un soporte. Normalmente, recortes, fotografías o papeles.

El origen de la técnica está en disputa entre Pablo Picasso y Georges Braque. En 1912 ambos empezaron a incluir papeles de tapizar, trozos de mantel y envoltorios a sus obras. Dentro de los géneros en los que el collage tuvo repercusión, el surrealismo es uno de ellos.

El collage

Micro realismo.

Surrealismo.

Collage.

Combina la cultura Pop con obras de arte famosas.

Sus obras tienen las mismas dimensiones.

Complejidad de los colores en los tatuajes micro realistas.

El concepto de su arte

mientos de pintura clásica dentro de un tamaño mostrar sus tatuajes, por ejemplo, en el trabajo.”

Biografía

Nació y falleció en Nueva York (1923-1997)
Pintor de arte pop, artista gráfico y escultor.

Entretener al espectador, sin reglas y mejorarla representación del arte vs involucrar y transmitir algo específico al espectador, con normas muy marcadas.

Casa judía, de clase media/alta.
Empezó con el arte visual en su adolescencia y tocaba el piano y el clarinete. (Jazz<3)
Al graduarse del instituto, estudió pintura y dibujó con Reginald Marsh.

Completó el doctorado en bellas artes en la Universidad estatal de Ohio (1949)

El pop art, se considera un arte frívolo, publicitario y alejado de la política, es una continuación del expresionismo abstracto, sobre todo en la escala de sus obras.

La diferencia, es que tenía como intención representarla realidad y separarse de los elitismos del arte, por eso se llamó POP. Por otro lado rechazaba el dadaísmo, que tenía la misma intención de romper con el arte elitista, pero con tintes satíricos y de una manera más radical y destructiva.

Arte pop

Filosofía

Su representación en el Pop art fue, dedicar su estilo personal con inspiración en las viñetas de cómic que encontrabas en los paquetes de chicles, basarse en un estilo de ilustración de la época que se hacía para que la impresión sea mucho más barata.

Hasta los setenta su filosofía se basaba en los valores del arte pop, con el rasgo diferencial de su estilo, pero después el artista comenzó a usar su arte con un objetivo social: denunciar la segregación racial, el medio ambiente, o la indiferencia social.

Referentes

Primeros
Vagón de tercera clase
Honoré Daumier
Rembrandt Lección de
anatomía del Dr. Nicolaes
Tulp
Últimos
Henri Matisse La danza
De todos los tiempos
Guernica Pablo Picasso

Al principio no tenía un estilo claro en la pintura, en la universidad creaba en todo tipo de estilos.

Tuvo una segunda etapa en la que le interesaba el expresionismo abstracto, hasta 1957, que empezó con el pop art en base a el modo de impresión en cómics, con un fin mayormente comercial a partir del 61.

En 1993 el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York expuso su obra y viajó por muchos países. Por otro lado hay obras como "Mujer en el baño" expuestas en el Thyssen y la escultura "Brush stroke" en el museo Reina Sofía.

obra

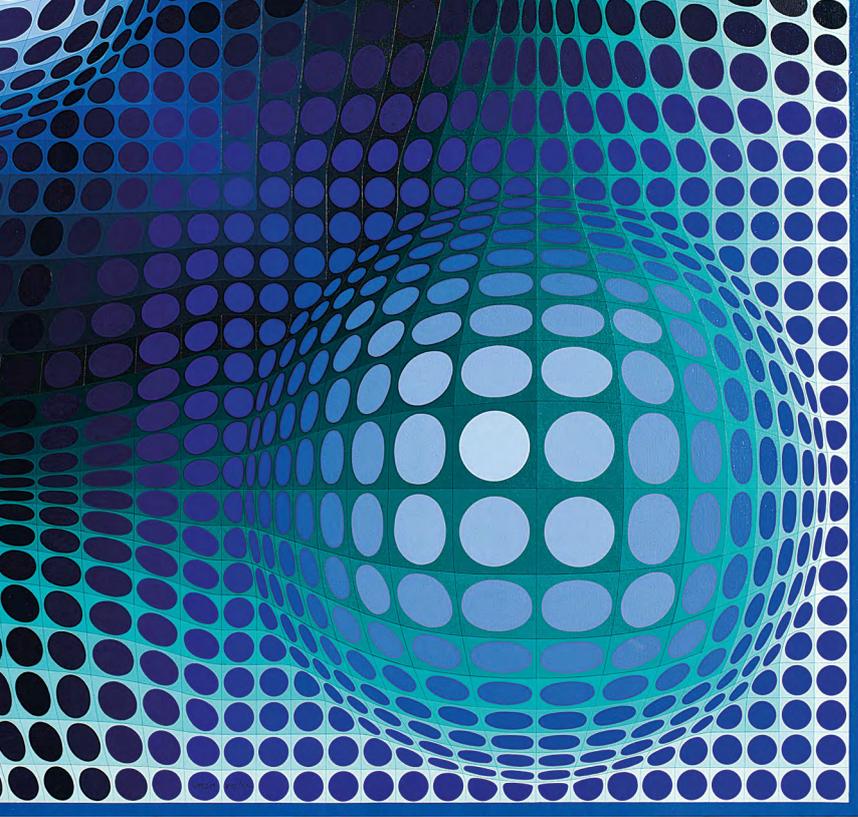

Personajes

Dibujos animados, reproducidos a mano, como en el cómic "Good Morning Darling".

En sus últimas obras hizo reproducciones de personajes famosos de la novela rosa.

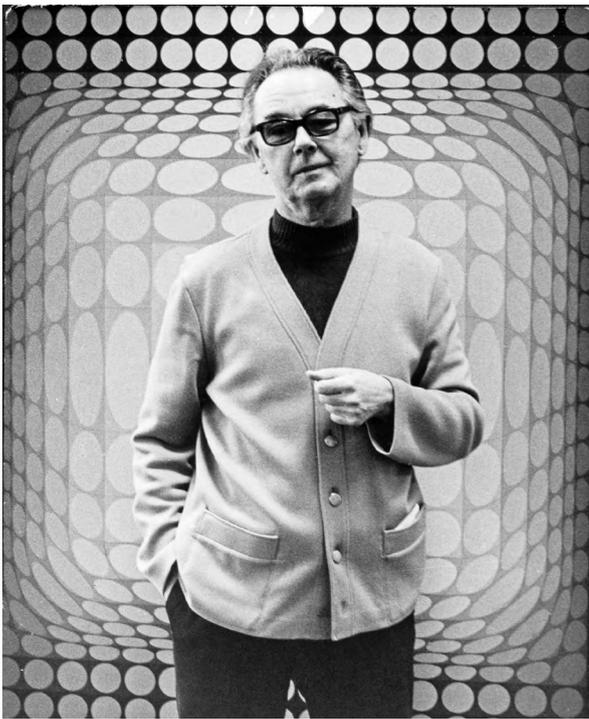
ROY LICHTENSTEIN

OP art

Es un movimiento artístico que surgió en la década de 1960 en los Estados Unidos. Es un estilo de arte que crea la ilusión de movimiento a través de sus obras.

Biografía

“El padre del Op Art” Hungría, en 1908.

Abandonó su carrera como médico y se matriculó en la Academia Podolini-Volkman y luego a la Bauhaus de Budapest. Ahí la obra de Victor sigue la línea de representaciones geométricas llenas de formas, abstractas y con movimiento.

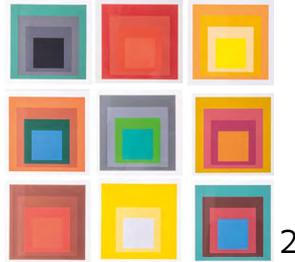
Concepto: El movimiento no depende de la obra, sino de la aprehensión del acto de mirar. Después de su primera exposición en Budapest, en 1930, se trasladó a París. Allí vivió y se dedicó a los estudios gráficos.

Victor V

Influencias

La relación entre los colores y la ilusión óptica de Johannes Itten(1), Josef Albers(2) y los constructivistas Kazimir Malevich(3) y Wassily Kandinsky (pag 11).

Filosofía

Obras emblemáticas centradas en la percepción de la mirada del observador.

Composiciones ligadas a la ciencia.
Abstracción, geometría y variedad cromática y dimensional.

Características

Uso de técnicas de diseño gráfico.
Ilusión de profundidad.
Forma y color sin separación.
Colores y geometría que dan la ilusión de movimiento.
Piezas monocromáticas y otras llenas de color.

asarelv

