

SACKTEON
ESCUELA DE ANIMACIÓN

**CORRIENTES DE ARTE & ESTILOS DE
DIBUJO PARA NUESTRO**

**DISEÑO DE
ESCULTURA**

ÍNDICE

- 1. ¿QUÉ ES UNA CORRIENTE DE ARTE?**
- 2. ¿QUÉ ES UN ESTILO DE DIBUJO?**
- 3. RECOMENDACIONES PARA DESARROLLAR UN ESTILO DE DIBUJO**
- 4. DISEÑO DE ESCULTURA**

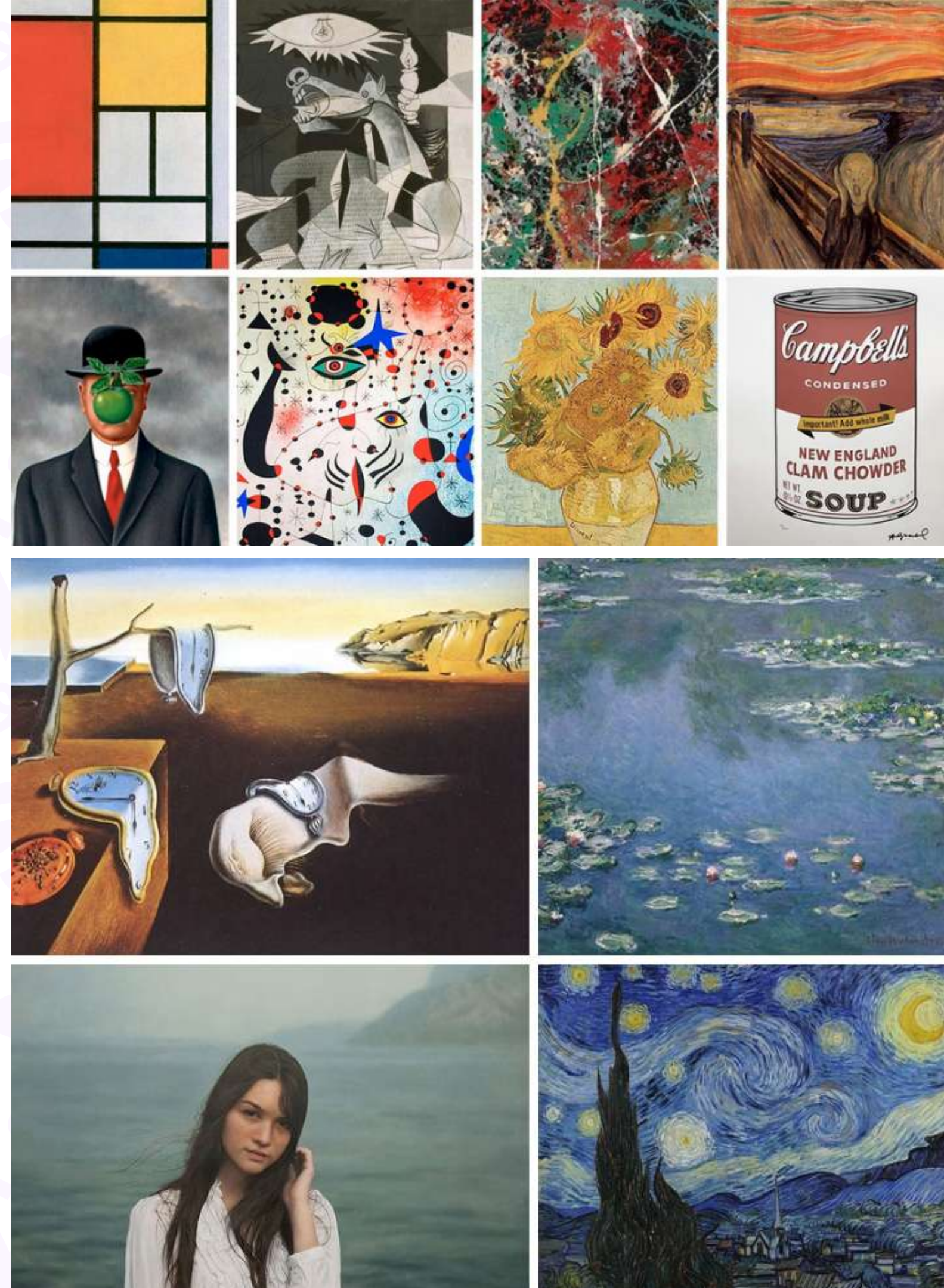
¿QUÉ ES UNA CORRIENTE DE ARTE?

También llamados **movimientos artísticos**, son **las tendencias vinculadas al arte** que comparten un estilo (y filosofía) común, seguidos por diferentes artistas de sus respectivas épocas.

El arte ha sido la vía principal del ser humano para **expresarse**, y los historiadores del arte han sido los encargados de **clasificar los movimientos artísticos** que pintaron su huella en la historia del ser humano. Las corrientes artísticas deben de atender una serie de criterios para ser consideradas movimientos artísticos, siendo de **periodización**, como el durar por una generación o época; y **trasladarse a diferentes áreas del arte** como la literatura o las bellas artes, etc.

¡Son tantas por explorar! Te compartiremos algunos datos sobre las más conocidas, **y te invitamos a que busques más de ellas si te interesan!**

- **Renacimiento (1400-1600)**

- Nació en **Florenia, Italia**, y pronto se extendió a toda **Europa**. La visión italiana dio una vuelta a la **esencia de la Grecia y la Roma clásicas**, con los conceptos de **armonía, perfección humana, las proporciones, la mitología, la perspectiva** y el **esplendor visual**. En otros países, como Alemania y Holanda, presentaban un vistazo al **pueblo llano** y sus **costumbres**, más **fantasioso, oscuro** y **detallista**.
- **Artistas de renombre:** Giotto di Bondone, Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, Leonardo Da Vinci, Sandro Botticelli, Albrecht Dürer, Pieter Brueghel, entre otros.

- **Barroco (1600-1750)**

- Con raíces en **Roma**, surge como **un estilo anti-clásico; menos racional y más apasionado, dinámico, teatral, dramático** y **efectista**. Su objetivo era sorprender. Distorsionando y violentando todo, potencia los **contrastes** (el tenebrismo y el claroscuro) y el **desequilibrio**, mezclando la **sensualidad** y la **espiritualidad**.
- **Artistas de renombre:** Michelangelo Merisi da Caravaggio, Diego de Velázquez, Rembrandt, Johannes Vermeer, Frans Hals, entre otros.

**BETENDE HÄNDE
(ALBRECHT DÜRER, 1508)**

JAGERS IN DE SNEEUW (PIETER BRUEGHEL, 1565)

**LA NASCITA DI VENERE
(SANDRO BOTTICELLI, 1482-1485)**

**L'ULTIMA CENA
(LEONARDO DA VINCI, 1495-1498)**

**VOCAZIONE DI SAN MATTEO
(CARAVAGGIO, 1601)**

**CABEZA DE VENADO
(DIEGO DE VELÁZQUEZ, 1630)**

**HET FEESTMAAL VAN BELSAZAR
(REMBRANDT, 1636)**

- **Realismo (1840-1880)**

- Surge en **Francia** tras la **Revolución de 1848**, convirtiendo la **clase trabajadora** y la **cotidianidad** en **las musas de sus obras**. Nació por una necesidad de buscar algo **directo, preciso y sin ornamentos**. Se rechaza lo exageradamente emocional y lo exótico, porque **lo que se buscaba era la cercanía**, con una postura activamente **política** al **denunciar las injusticias sociales**. Nace la rama del costumbrismo, con pinturas de paisajes y desnudos.
- **Artistas de renombre:** Gustave Courbet, Jules Bastien-Lepage, Winslow Homer, Rosa Bonheur, Jean-François Millet, Ilya Yefimovich Repin, entre otros.

- **Impresionismo (1874-1885)**

- Su origen se dio en **Normandía, Francia**. Su objetivo es **plasmear la luz, el color y el instante**, sin darle tanta importancia a la identidad de aquello que la proyectaba. Se caracteriza por **el uso de colores puros sin mezclar** y **no ocultar la pincelada** para capturar **impresiones visuales**.
- **Artistas de renombre:** Claude Monet, Edgar Degas, Édouard Manet, Pierre-Auguste Renoir, Berthe Morisot, Francisco de Goya, entre otros.

LA TRUITE
(GUSTAVE COURBET, 1872)

THE HERRING NET
(WINSLOW HOMER 1885)

L'AUTOMNE : LES MEULES
(JEAN FRANCOIS MILLET, 1874)

LE PÈRE JACQUES
(JULES BASTIEN-LEPAGE, 1881)

LA LECHERA DE BURDEOS
(FRANCISCO DE GOYA, 1827)

IMPRESSION, SOLEIL LEVANT
(CLAUDE MONET, 1874)

LA CLASSE DE DANSE
(EDGAR DEGAS, 1874)

- **Postimpresionismo (1880-1910)**

- Surgió tras la muerte de los reconocidos artistas de este movimiento. En su momento había surgido como una reacción directa en contra del impresionismo, opuesto a la espontaneidad y la naturalidad representada por las luces y colores. Aún hay uso de colores vivos, pinceladas poco discretas y temáticas de la vida real, pero su composición ahora tenía valor emocional y estético, siendo el simbolismo la esencia de este movimiento, una visión subjetiva del mundo.
- **Artistas de renombre:** Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Georges Seurat, Paul Gauguin, Henri Toulouse-Lautrec, entre otros.

- **Fauvismo (1905-1908)**

- Influenciados por Georges Seurat, buscan expresar la emoción y la audacia con las pinceladas, su clave siendo el color directamente del tubo, aplicado en toques rápidos y vigorosos para la sensación de espontaneidad. Tiene fidelidad hacia la naturaleza, ignorando el claroscuro y las perspectivas.
- **Artistas de renombre:** Henri Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminck, Raoul Dufy, Georges Braque, Albert Marquet, entre otros.

POMMES ET BISCUITS
(PAUL CÉZANNE, 1880)

DRESSAGE DES NOUVELLES PAR VALENTIN-LE-DÉSOSSÉ
(HENRI TOULOUSE-LAUTREC, 1890)

DE STERRENNACHT
(VINCENT VAN GOGH, 1889)

UN DIMANCHE APRÈS-MIDI À
L'ÎLE DE LA GRANDE JATTE
(GEORGES SEURAT, 1886)

LA FENÊTRE OUVERTE
(HENRI MATISSE, 1905)

LA SEINE EN CHATOU
(MAURICE DE VLAMINCK, 1908)

LA DANSE
(MAURICE DE VLAMINCK, 1908)

- **Expresionismo (1905-1933)**

- Influenciados por **Vicent van Gogh**, surge en **Alemania** con un **matiz pesimista**, feo y otras temáticas amargas y oscuras, con **colores intensos**, **no naturalistas** y **creando texturas por la acumulación de pintura**. Deforma la realidad para ver el interior del artista frente a la realidad, una amargura existencialista y **una visión trágica del ser humano**.
- **Artistas de renombre:** Edvard Munch, Franz Marc, Alekséi von Jawlensky, Wassily Kandinsky, Georges Rouault, Jeanne Hébuterne, entre otros.

- **Cubismo (1907-1917)**

- Inspirados en **Paul Cezanne**, se presentó como **una fractura total con las técnicas tradicionales europeas**. Se reconoce la **naturaleza bidimensional del lienzo** y **no busca recrear la tridimensionalidad**. Se apoyaban de otros recursos expresivos, sobre todo africanos. Vemos la **angulosidad**, los **volúmenes**, las **fracturas** y esa **combinación de planos y líneas** tomando protagonismo.
- **Artistas de renombre:** Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris, Fernand Léger, María Blanchard, Albert Gleizes, entre otros.

DER BLAUE REITER
(WASSILY KANDINSKY, 1903)

AKTE UNTER BÄUMEN
(FRANZ MARC, 1911)

SEPARASJON
(EDVARD MUNCH, 1896)

VIOLON ET PALETTE
(GEORGES BRAQUE 1909)

RETRATO DE PABLO PICASSO
(JUAN GRIS, 1912)

LE MONOGRAMME
(MARÍA BLANCHARD, 1916)

- **Surrealismo (1920-1966)**

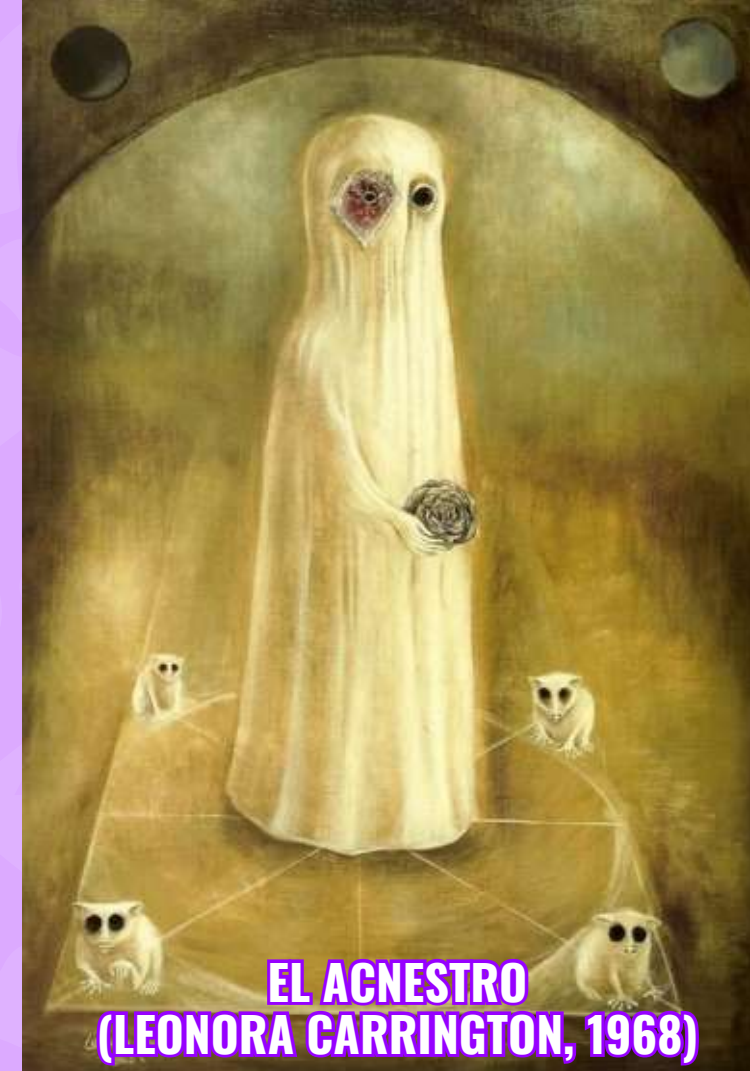
- Tiene sus orígenes con el **dadaísmo**, como **respuesta a la barbarie de la Primera Guerra Mundial**. Explora **la psique humana**, potenciando lo **poético** y lo **irracional**, viendo temáticas de los sueños, lo incongruente, lo onírico y el subconsciente. Se volvió **un movimiento personal**, ya que **el estilo surrealista lo vive cada artista a su manera**, y a su vez algo universal.

- **Artistas de renombre:** René Magritte, Salvador Dalí, Joan Miró, Remedios Varo, Óscar Domínguez, Leonora Carrington, entre otros.

- **Pop Art (1955-1980)**

- Surge en **Reino Unido** y **Estados Unidos** como arte **político**, **consciente de la realidad de nuestra sociedad de consumo**. Documenta lo que ve a su alrededor en la **cultura popular**; el consumo, lo fabricado, empaquetado y listo para venderse, para producirse en serie, con luces, sombras, colores llamativos. **El arte ya no imita la vida, sino que la vida imita el arte**.

- **Artistas de renombre:** Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Richard Hamilton, Takashi Murakami, Evelyne Axell, Corita Kent, entre otros.

EL ACNESTRO
(LEONORA CARRINGTON, 1968)

VAMPIROS VEGETARIANOS
(REMEDIOS VARO, 1962)

L'ART DE LA
CONVERSATION
(RENÉ MAGRITTE, 1963)

OPEN YOUR HANDS WIDE, EMBRACE HAPPINESS
(TAKASHI MURAKAMI, 2010)

CAMPBELL'S SOUP CANS
(ANDY WARHOL, 1962)

BED
(ROBERT RAUSCHENBERG, 1955)

OTROS MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS

- **Proto-Renacimiento** (1300-1400)
- **Quattrocento** (1400-1500)
- **Cinquecento** (1530-1600)
- **Manierismo** (1550-1610)
- **Rococó** (1720-1780)
- **Neoclasicismo** (1750-1820)
- **Romanticismo** (1790-1880)
- **Simbolismo** (1880-1910)
- **Primitivismo** (1885)
- **Art Nouveau** (1890-1905)
- **Art Decó** (1900-1945)
- **Orientalismo** (1750-1956)
- **Futurismo** (1909-1920)
- **Dadaísmo** (1916-1923)
- **Nueva Objetividad** (1919-1933)
- **Suprematismo** (1913-1922)
- **Constructivismo** (1915-1935)
- **Arte abstracto** (1910)
- **Pintura metafísica** (1911)
- **Arte Povera** (1967-2020)
- **Orfismo** (1911-1914)
- **Neoplasticismo** (1917-1931)
- **Precisionismo** (1920-1932)
- **Expresionismo abstracto** (1943-1965)
- **Art Brut** (1945)
- **Informalismo** (1950-1960)
- **Nueva figuración** (1945-1970)
- **Arte Cinético** (1954)
- **Op-Art** (1964)
- **Nouveau Réalisme** (1960-1970)
- **Nuevo Realismo** (1929)
- **Realismo social** (1929-1955)
- **Arte conceptual** (1960)
- **Minimalismo** (1960-1970)
- **Acción** (1960)
- **Hiperrealismo** (1965)
- **Postmodernidad** (1975)
- **Street Art** (1975)
- **Land Art** (1968)

¿QUÉ ES UN ESTILO DE DIBUJO?

Nos referimos a la **apariencia visual** y la **forma** en que un artista expresa su **visión** al dibujar, brindándole personalidad al dibujo mismo y creando una propia **marca visual** que lo puede volver fácil de reconocer, una identidad.

Son subjetivos y van evolucionando a lo largo de la vida de cada artista, adaptándose al **entorno cultural**, **tecnológico** y **artístico** que experimente, reflejando como su mundo se encuentra en constante cambio. Algunas se apegan a las características de una corriente de arte y otras interpretan a su modo una nueva realidad o sentimientos.

Un artista puede llegar a tener más de 1 solo estilo de dibujo, demostrando su capacidad de **adaptación** y **flexibilidad**.

@ROBOTPENCIL

@MARUTI_BITAMIN

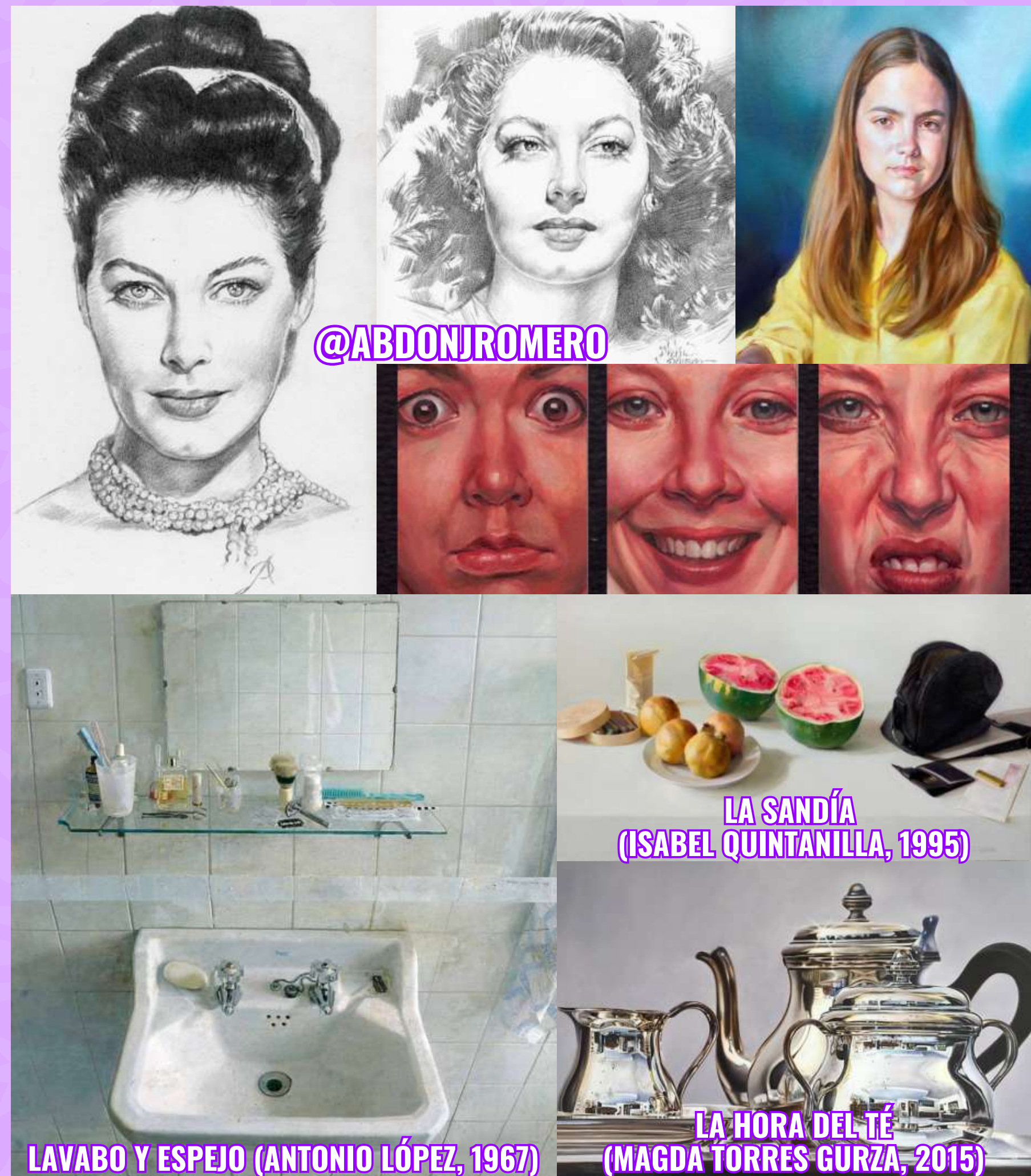

@ZLLMZ

ENTRE LOS MÁS RECONOCIDOS...

REALISTA

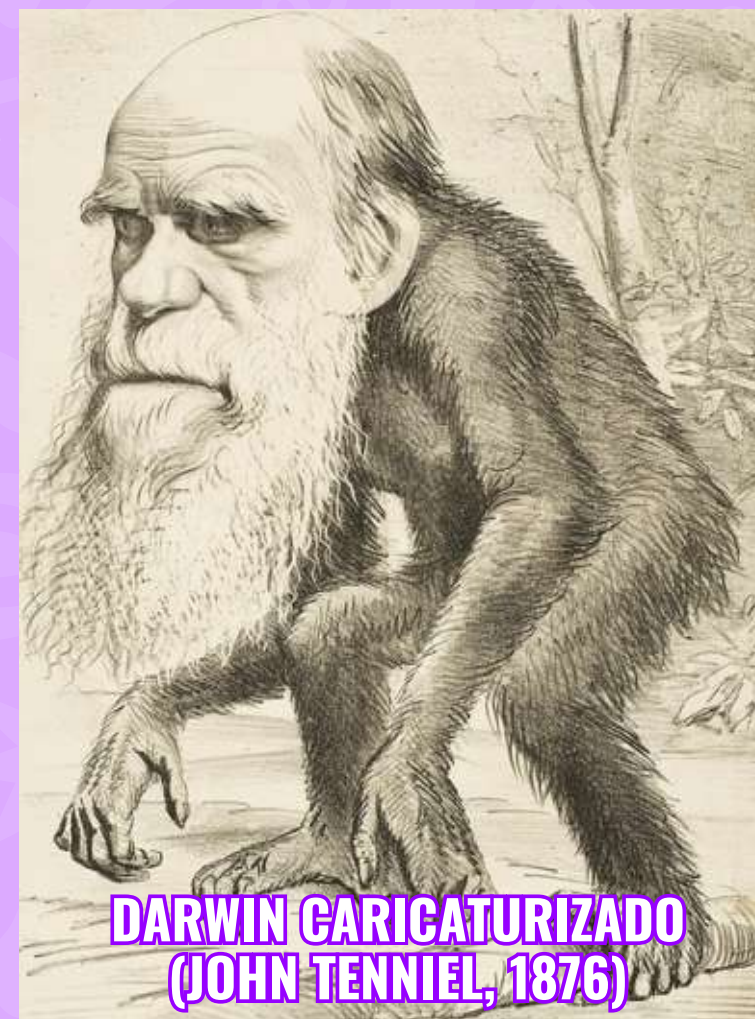
- **No lo confundas con el movimiento artístico visto anteriormente**, en este caso se trata de la técnica o el estilo de **representar de manera fiel**, a como se **observa**, la **apariciencia de una persona, objeto u otro elemento lo más precisa posible**, con **gran nivel de detalle y atención**.
 - Se toma en cuenta el tema de las proporciones, las formas, las sombras, las luces, las texturas, etc.
- Suelen ser ilustraciones de personas, animales, paisajes, objetos, naturaleza muerta (bodegón), etc.
- Este estilo de dibujo se utiliza en diferentes campos fuera el arte, como **la ilustración médica y científica**; se necesita para hacer **estructuras anatómicas** y otros **objetos científicos**.
- De este estilo surge otro, el **Hiperrealismo**; aspira a **alcanzar un nivel de realismo que sobrepase la realidad**, simulando incluso a la **fotografía de alta resolución**.
 - Se fundó en los principios estéticos del **fotorrealismo**.
 - Tiene toques narrativos y emotivos.

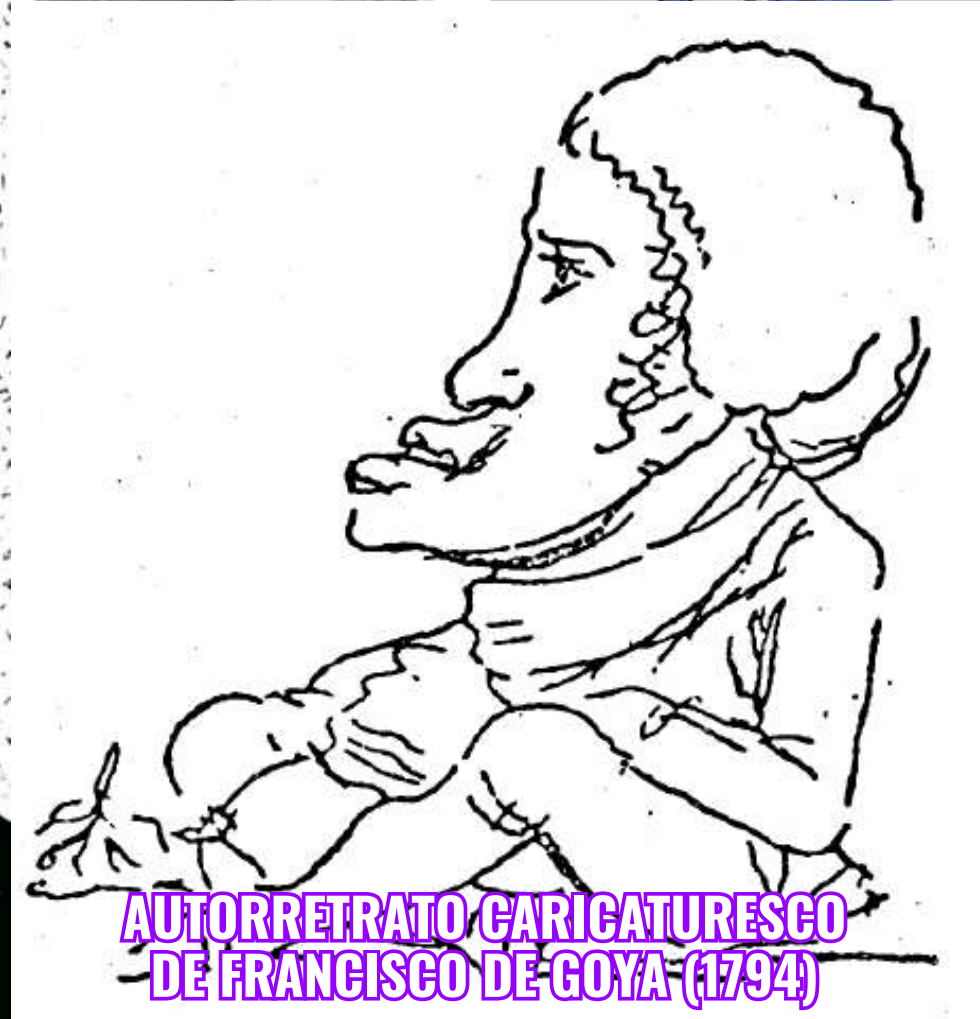
ENTRE LOS MÁS RECONOCIDOS...

CARICATURA

- Es un **retrato** que **distorsiona** y **exagera** la apariencia **física**, **rasgos faciales**, **vestimenta**, **aspectos comportamentales** o **modales característicos** de una o varias personas, llegando a lucir grotesco.
- **Se hace con fines humorísticos y, también, alegóricos**; para representar un defecto moral o realizar una crítica social a través de la deformación de estos, o meramente sátira.
- Se usa abundantemente en la **historieta**, también apareciendo en **hagiografías** (composiciones biográficas, como *Buda* de Osamu Tezuka) o en **relatos costumbristas** como los de Daniel Clowes.
- **Se necesita saber expresar qué y cómo**: ¿Qué resalta más de una persona triste? ¿Qué hace más ruido en una expresión facial de enojo?
 - Esto se apoya con los **sombreados**, **acentos**, etc.
- **Se debe aprender dibujo anatómico y facial**; para ser capaz de exagerar una parte del cuerpo, primero se tiene que ser capaz de retratar con precisión.
- La **exageración** no es solo agregar más grosor o intensidad, sino **decidir qué detalles resaltar**.

@IBARRAILUSTRADO

ENTRE LOS MÁS RECONOCIDOS...

CARTOON

- Se caracteriza por reflejar los rasgos básicos de la figura humana para luego exagerarse o minimizarlos, a veces llegando a salirse por completo del molde, lo que provoca que puedan ser muy expresivos.
 - Líneas marcadas, colores vibrantes, siluetas expresivas, características distintivas, etc.
 - La expresividad contribuye a la narrativa visual de los personajes y la comunicación de emociones.
- Suele ser uno de los estilos pictóricos más simples y versátiles de comprender y de trabajar debido a la estética simple, fácil de moldear, de adaptar, también por el uso de las formas geométricas y líneas, etc.
- El dibujar con este estilo suele estar alineado fuertemente a los 12 principios de la animación.
- Existen diferentes sub-estilos, entre ellos:
 - **Rubber Hose**, el estilo tradicional a inicios del siglo XX, se traduce a “Manguera de goma” por la forma de los brazos y piernas de los personajes.
 - **Moderno**, el arte cartoon realizado por computadora y animación digital, creando diseños más intrincados y llamativos.

ENTRE LOS MÁS RECONOCIDOS...

ANIME/MANGA

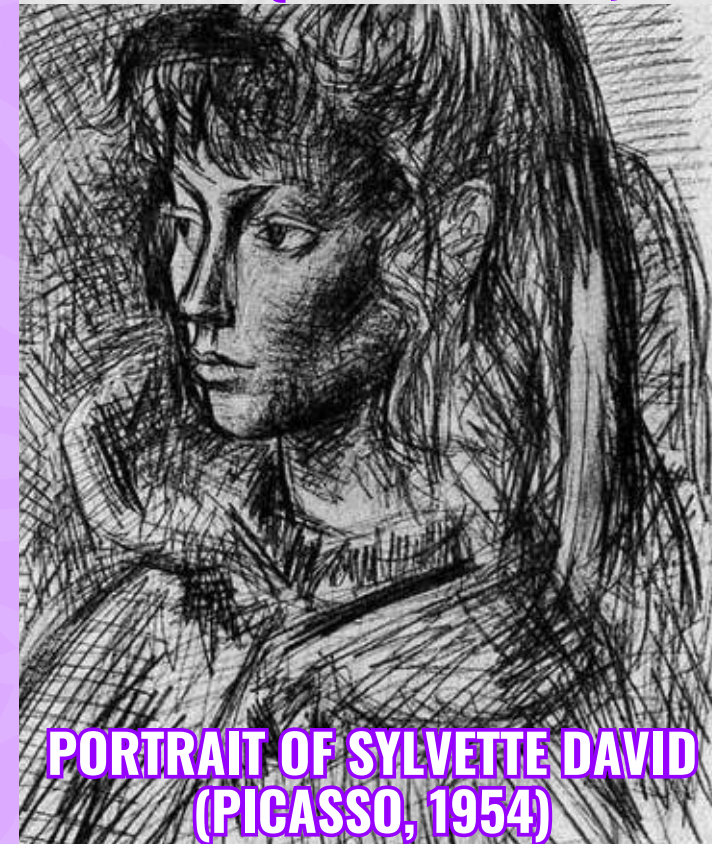
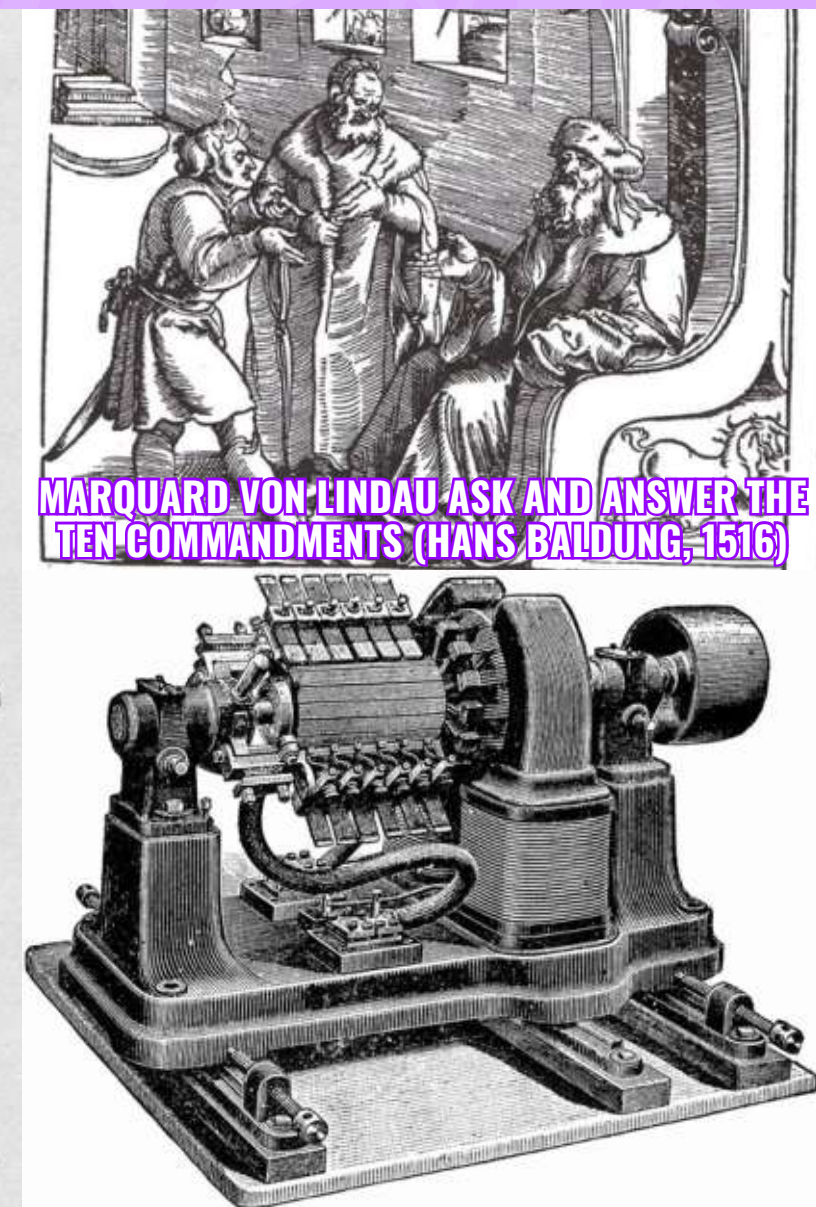
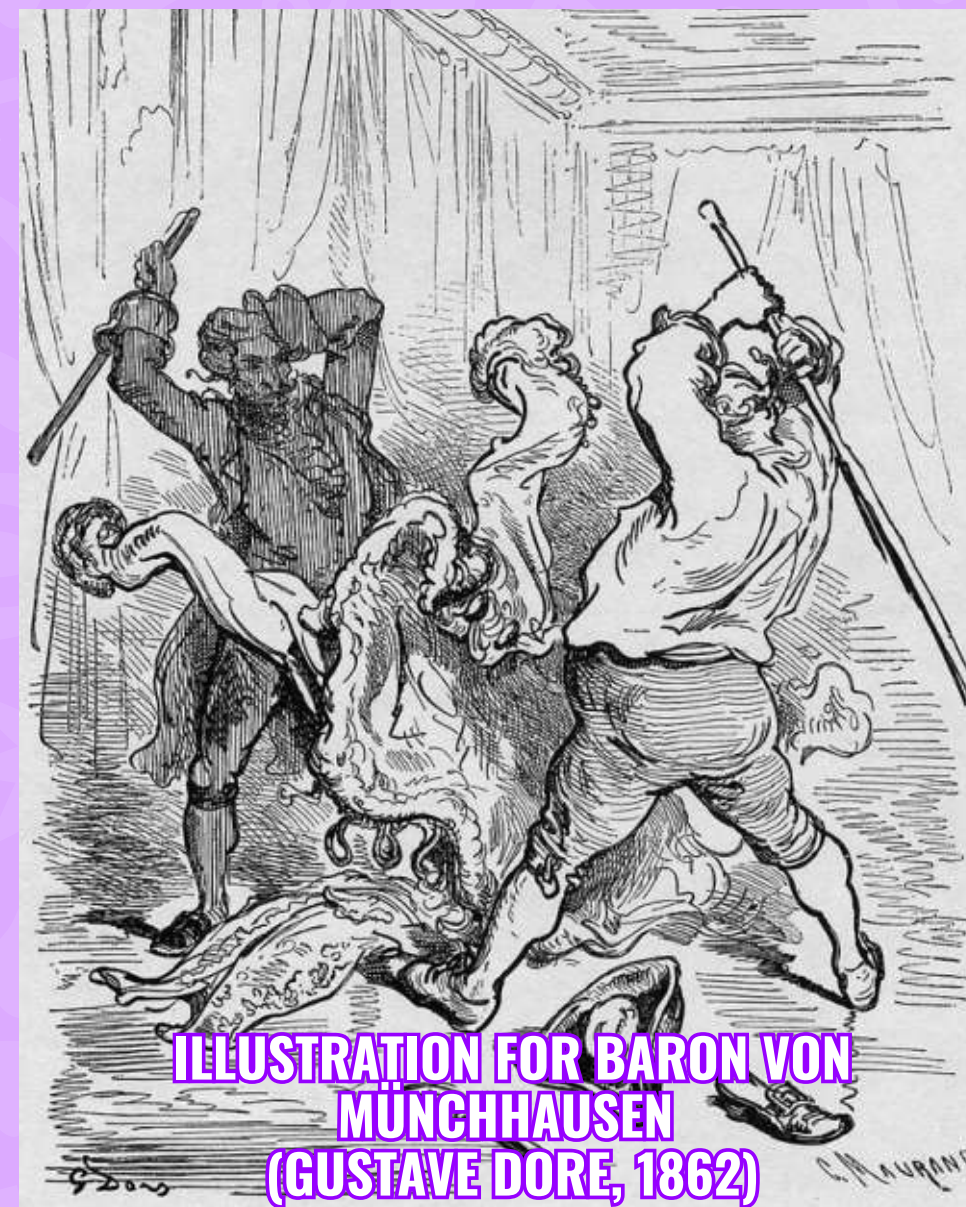
- Se caracteriza por tener una combinación entre **proporciones parecidas al ser humano con lo caricaturizado**.
 - Ojos expresivos y grandes, siluetas esbeltas (siguiendo el canon anatómico de las 7 u 8 cabezas), las piernas son un poco más alargadas a comparación del resto del cuerpo, barbillas angulares, etc.
- **Actúa como un estilo de base**, ya que **se pueden agregar características diferentes**, creando **sub-estilos**.
 - **Chibi**, una versión diminuta, de estética adorable y compacta.
 - **Kawaii**, de estética adorable, estilizado para ser más redondo o amigable visualmente.
 - **Old school**, contiene más detalles, estético, referente al estilo de los años 90's y 80's.
 - **Seinen o realista**, de estética realista por el tema de las proporciones.
 - **Caricaturesco**, se parecen al estilo de dibujos animados occidentales, simplificados, sin perder ese toque de "anime".

ENTRE LOS MÁS RECONOCIDOS...

LINE-ART

- También llamado **dibujo lineal**, **dibujo de línea** o **dibujo de trazo**, se trata de cualquier ilustración compuesta por **distintas líneas sobre un fondo**, sin contar sombras o tonos para la representación de objetos en dos o tres dimensiones.
 - Es de enfoque **minimalista** por la carencia de colores, luces, sombras o rellenos.
 - Las líneas pueden variar en **grosor** (gruesas, delgadas, medias), **longitud**, **dirección** y **ángulo** (rectas, curvas, diagonal, vertical, horizontal).
- Son **monocromáticos**.
- Sirven para **destilar la esencia de la forma** ilustrada para centrarnos en el **contorno** y las **características esenciales**.
- Sirve como ejercicio para comprender la **forma**, la **proporción** y la **composición**.
- **Los tipos de líneas que se pueden usar son:** concretas (ilustradas), implícitas (imaginarias), geométricas (matemáticamente) y orgánicas (fluidas).
- **Existen diferentes tipos de line-art:** con una sola línea, para “entintar” bocetos, para tatuajes.

ENTRE LOS MÁS RECONOCIDOS...

GRAFITI (STREET ART)

- También se le puede llamar como **arte urbano**, **arte callejero**, **arte independiente**, **arte de guerrilla**, **pos grafiti** o **neografiti**.
- El **arte visual** realizado en las calles y otros espacios públicos con intervenciones en las paredes de dichos espacios urbanos con expresiones **gráfico-pictóricas**, usando **pintura** o **aerosol**.
- Suele promover **mensajes políticos**, **culturales**, **sociales** y **ambientales**, también **críticas sociales** con **creatividad**.
 - Pueden también transmitir un sentimiento o las ideas propias del artista; **tener un objetivo meramente artístico**.
- Es un movimiento y estilo de **arte revolucionario y rebelde**, buscando provocar **la reflexión en el público general**, que se centren más en el evidente propósito que en el graffiti.
- **Tiene otros sub-estilos**, como el **Tagging** (la firma), **Throw-up** (con las bubble letters), **Piece** (pieza, la obra compleja y colorida que puede tomar días en realizar), **Wildstyle**, **Stencil**, etc.

RECOMENDACIONES PARA DESARROLLAR UN ESTILO DE DIBUJO

- **Busca referencias.** Es importante que **observes distintas referencias** y con eso hagas **un análisis visual**; ¿Cuáles son los **elementos** de esas ilustraciones que te gustan o con los que te sientes **identificado**? ¿Notas un **patrón**? ¿Las características de un movimiento artístico se ven **reflejados** en una obra?
¡Observa!
- **Experimenta.** ¿Por qué no te intentas dibujarte a ti mismo en diferentes estilos de dibujo que recuerdes? ¿O qué tal si dibujas un personaje al estilo de otra serie? **Recrea imágenes**, haz **estudios de dibujo**, etc. Esto también va con el tema de los **materiales**; intenta con plumones, lápices, plumas, pintura, etc.
- **Paciencia. No te desesperes**, el estilo de dibujo se va formando de poco en poco; **necesita imitar, adaptarse y cambiar** para **adquirir sus características e identidad**.
- **Dibuja a diario.** **El hábito de dibujar a diario es la práctica más importante**, con eso se va estructurando y definiendo aún más el estilo de dibujo. Realiza ejercicios de dibujo, ilustra elementos de tu entorno, etc.

HAY QUE TENER EN CUENTA ALGO...

- El estilo de dibujo que desees desarrollar o refinar a veces **puede depender de a donde quieras dirigirte trabajar.** Los estilos de dibujo pueden facilitar o dificultar la realización de un trabajo, unos son perfectos para la animación y otros para las imágenes estáticas.
 - Por ejemplo, el **estilo anime** no es tanto para Canadá, sino para Japón.
 - Por ejemplo, Disney busca algo para **toda la familia**, pero Nickelodeon más **para la juventud**.
- **No te cases con un solo estilo de dibujo;** es importante tener **la capacidad de flexibilidad y adaptación** para poder recrear o tener más estilos de dibujo.
 - Está bien tener un estilo de dibujo, pero habrá límites en el mundo laboral si nos quedamos con uno solo.
- **No está mal “tener un estilo de dibujo inconsistente”;** los estilos de dibujo siempre están evolucionando y están constantemente cambiando. **¡Significa que tienes flexibilidad para aprender de diferentes estilos de dibujo!**

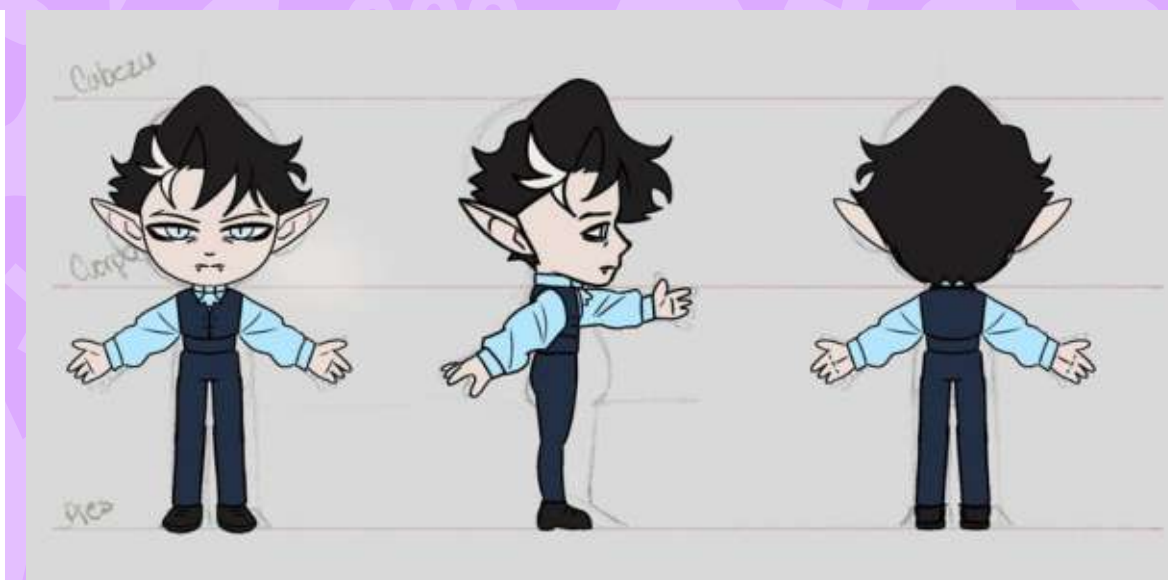

DISEÑO DE ESCULTURA

- **Busca referencias sobre lo que te gustaría esculpir:** ilustraciones o fotografías del personaje que quieras recrear, tus propios bocetos de un diseño original, etc.
 - Intenta tener tu referencia de **cuerpo completo**.
 - En caso de desear **esculpir piezas sueltas** o **accesorios**, ten también referencias de esos.
- **Realiza el diseño de escultura:**
 - Realiza el diseño en **vista frontal, trasera y de perfil** (dibuja ambas vistas de perfil en dado caso de que el diseño tenga elementos diferentes dependiendo de la vista de perfil que se vea).
 - **Intenta adaptarlo lo más posible a la forma de la base de escultura;** si tu diseño es adaptado a la escultura, **será más fácil de visualizar** y **darle forma a la hora de trabajar ya en la escultura**.
 - En caso de tener algún accesorio o elemento que necesite de soporte extra, **ve haciendo anotaciones** y consigue para tu próxima clase **papel aluminio** y **pegamento**.
 - Planifica la **paleta de colores**.

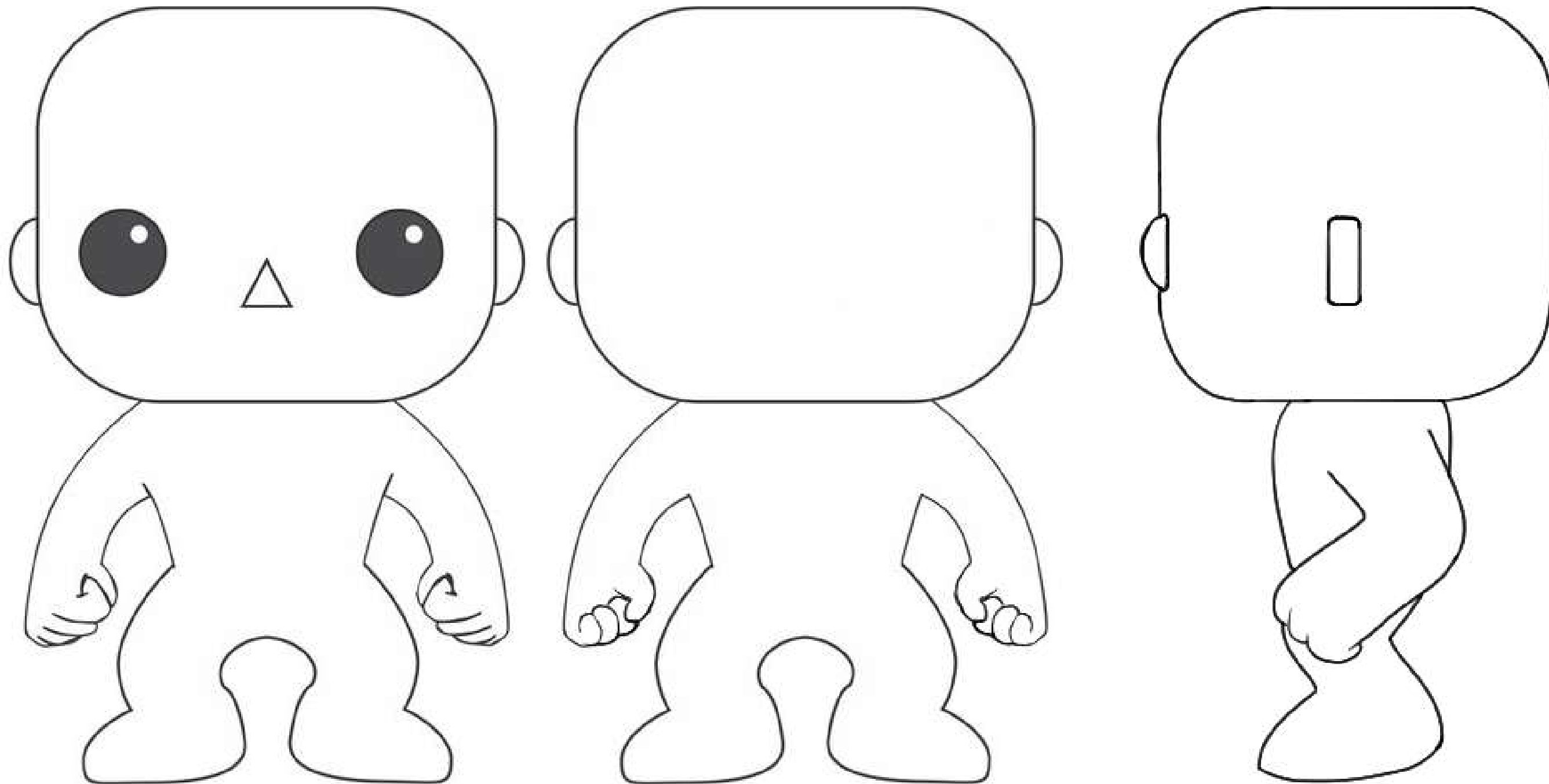

¡EJEMPLOS!

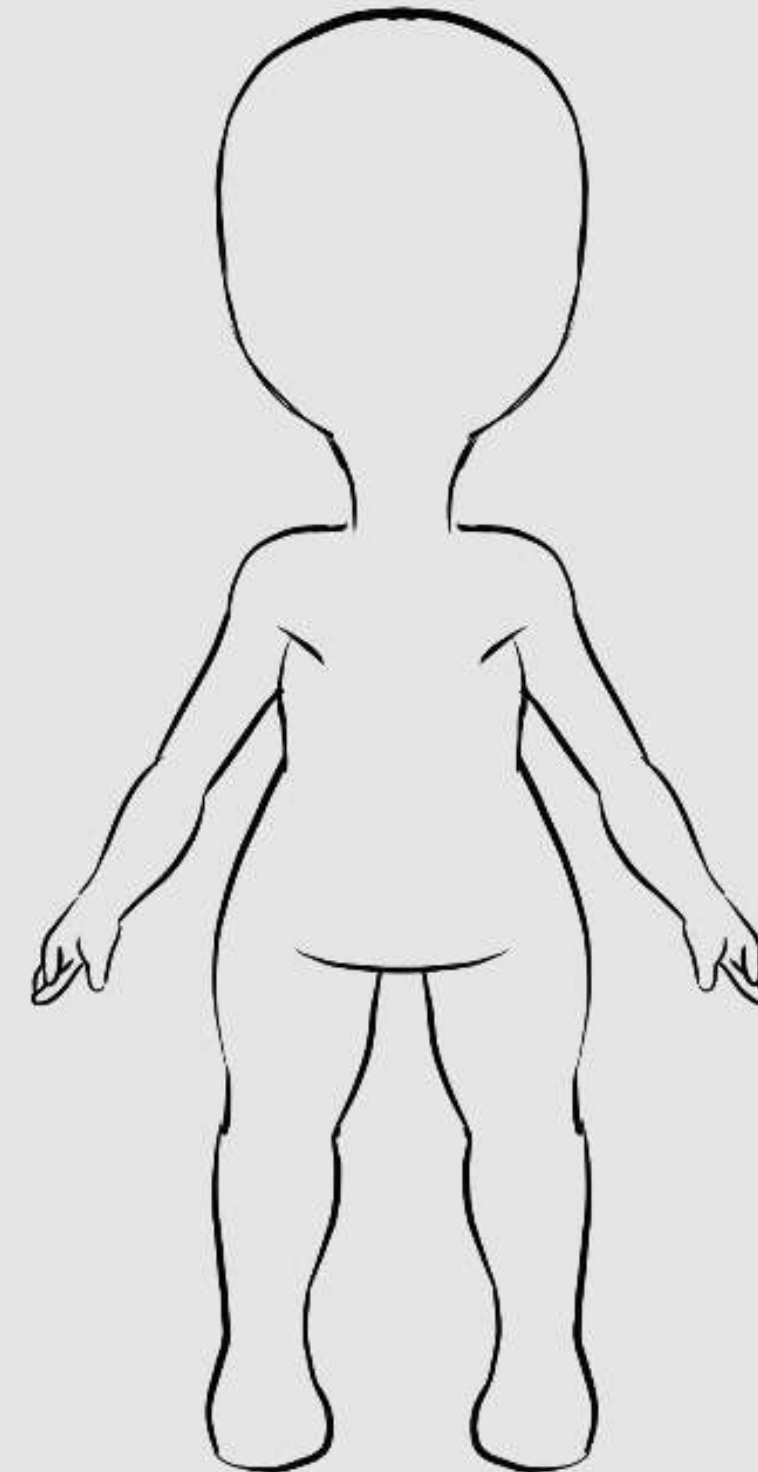
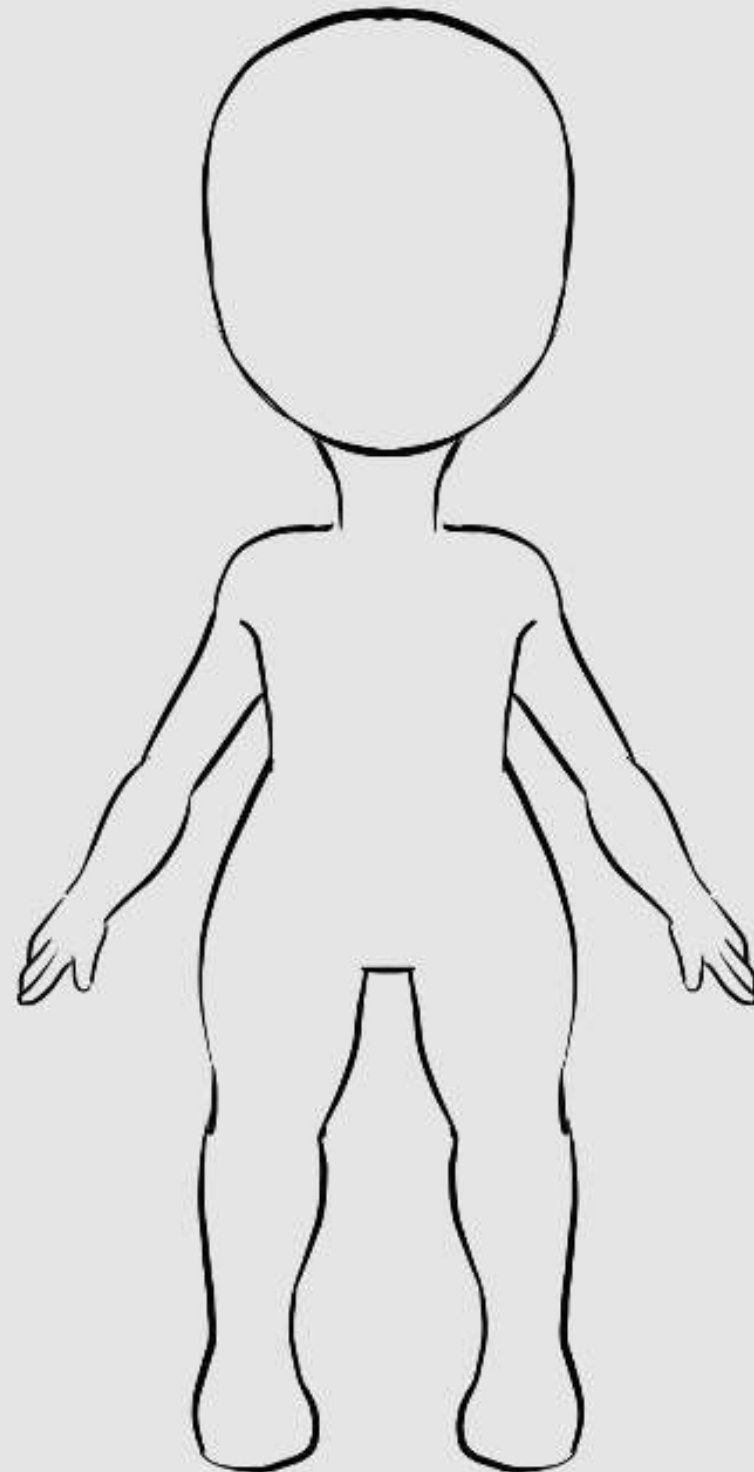

¡EJEMPLOS!

BASES DE ESCULTURAS PARA TRABAJAR EN SACKTOON

BASES DE ESCULTURAS PARA TRABAJAR EN SACKTOON

BASES DE ESCULTURAS PARA TRABAJAR EN SACKTOON

