

El propósito de esta tesis es exponer el trabajo de diversos fotógrafos, ahondar en los temas que mejor los representan, y así poder observar el impacto que han tenido hasta nuestro tiempo; la relación que existe entre muchos de ellos, en cuanto a forma de trabajo, temática y la manera en que se expresan por medio de la fotografía.

Quiero también profundizar en la importancia que tiene la fotografía en el diseño gráfico, pasando por diversas etapas de la historia, desde 1913 por el ruso Tatlin, hasta nuestros tiempos, de la mano de Richard Avedon u Oliviero Toscani, entre otros.

Hablaré del Constructivismo, de la manera en que influyó al diseño gráfico, ya que en un principio, simplemente se trabajaba con fines políticos, sin embargo, evolucionó a un nuevo orden estético.

También, se puede observar lo importante que fue Alexey Brodovitch en el

INTRODUCCIÓN

diseño gráfico. Al mudarse a Estados Unidos, heredó sus conocimientos a Irving Penn y Richard Avedon, entre otros aprendices. Le dio un giro completo al diseño gráfico en América.

Al hablar de Alexandr Rodchenko, Alexey Brodovitch, Oliviero Toscani, Andy Warhol y Richard Avedon encontramos que son personas que vivieron en distintas épocas, en diferentes países pero que se encuentran unidos por el diseño. Lo que comenzó siendo propaganda política en Rusia, dejó mucha influencia en años posteriores.

La contribución de los constructivistas al diseño es importante. Hoy en día puede verse el peso que dejó la obra de Alexandr Rodchenko con sus ángulos tan especiales en que solía colocar la cámara, muchos de los diseñadores contemporáneos utilizan perspectivas, así como diversos ángulos de visión como lo hacía en el pasado Rodchenko.

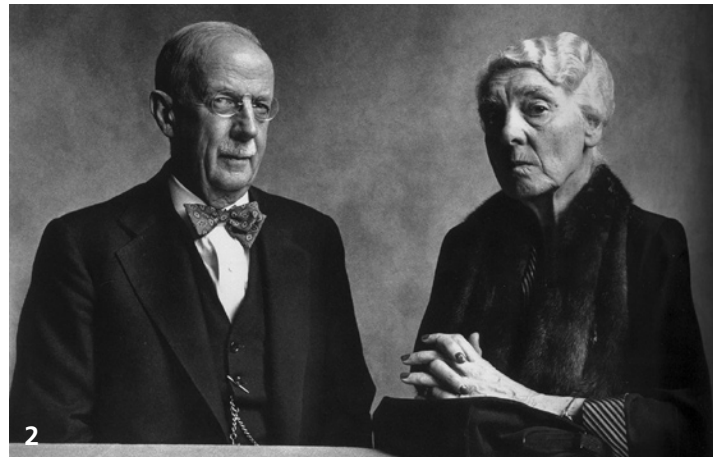
A partir de la Bauhaus se empezó a tener en cuenta que la forma, el tamaño, el color y la manera en que se acomode la tipografía es que se puede lograr un mayor impacto visual.

La finalidad de la publicidad es llegar a la gente sin importar que estén interesados

en el arte o no, como ejemplo está el cartel; es un arte simple, popular, un excelente medio de comunicación que se adapta al mundo competitivo en el que vivimos. Muchas veces, las imágenes son más importantes que las palabras, transmiten más cosas de una manera más rápida. En nuestros días, la fotografía es una base muy importante del diseño gracias a las variaciones que tiene.

La manipulación de la fotografía es tan antigua como la fotografía misma: ha servido para la propaganda política y también ha personificado o revitalizado la ironía, la publicidad y el arte comercial; ha creado evocaciones del mundo feliz, del futuro, así como visiones surrealistas y fantásticas.

Desde hace varias décadas se ha trabajado con el fotomontaje ya que se puede conseguir un mensaje más claro, más atractivo, visualmente más rico. La fotografía, el dibujo y la tipografía son partes de un todo. Una de las funciones del cartel es

comunicarle a la gente todo su significado en un par de segundos. El escritor publicitario de los Estados Unidos, H.W. Hepner comenta: *uno ha de suponer que la gente que ve un cartel publicitario no puede o, al menos, no quiere leerlo* (Barnicoat, 1995,p.193).

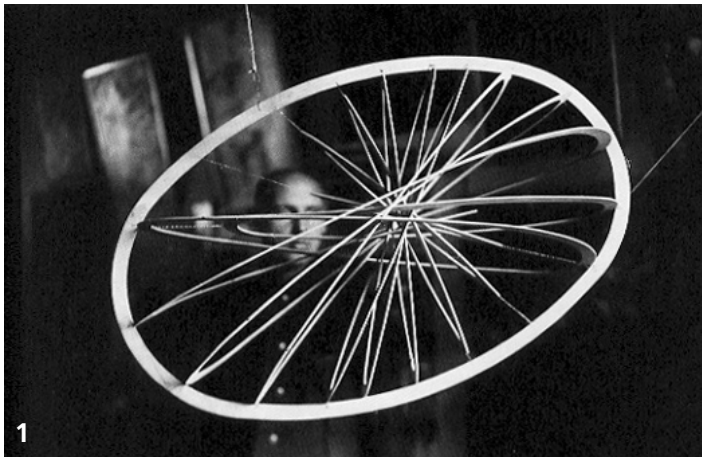
Entre 1870 y la Primera Guerra Mundial, el cartel se consolidó como un medio de exhibición asociado al arte y al comercio. La evolución más importante en la historia del cartel político se suscitó en Rusia. El uso de colores primarios y de formas geométricas fue característico del Constructivismo, diseños sencillos pero repletos de mensajes.

He podido observar que el montaje ha sido un medio que se ha adaptado desde hace varias décadas en el diseño. Las fotografías ahora formaban parte de la obra de arte. Pienso que la definición del montaje tiene un amplio sentido, relacionado a las funciones que tiene un diseñador, es un ingeniero del diseño, crea, innova.

Para los dadaístas, el fotomontaje pertenecía a un mundo tecnológico, a la comunicación de masas y de la reproducción fotomecánica. Su propósito era integrar los objetos del mundo de las máquinas y de la industria al mundo del arte. Dicha intención sigue latente por que el trabajo del diseñador está íntimamente ligado al mundo en donde se propone hacer esa conexión entre el público y el arte con el fin de comunicar un mensaje.

Desde el inicio de la Revolución Rusa la propaganda visual era una manera directa y eficaz de comunicación, de esta manera se podía educar, informar y persuadir al pueblo; y es aún más efectiva ya que de igual forma se habla un mismo lenguaje.

Con el uso de la fotografía disminuye la necesidad de utilizar textos. La forma de comunicar se simplifica, se expone un mensaje a través de imágenes. La imagen

y el texto se complementan, trabajan conjuntamente y de esta forma transmiten un mensaje más claro.

Las imágenes son mucho más que una ilustración de las cosas que se pueden ver o bien imaginar; son signos en cuyo contexto tienen un sentido único, permiten darle un nuevo significado a lo que se observa a simple vista. El texto y la imagen tienen expresión propia, los diseñadores contemporáneos y en particular, los precursores del Futurismo, han tratado de romper con la limitante del significado de una sola imagen o simple texto. Se han enfocado en darle una mayor expresión a la tipografía por medio del tamaño, peso y posición, al igual que con la fotografía. El contexto también determina el sentido en el que el diseño se lee. El mensaje que se quiere expresar por medio de cualquier diseño debe estar enfocado a la audiencia a quien se quiere llegar, y hoy en día nos resulta atractivo incluir en nuestra solución gráfica, imágenes fotográficas.

