

Universidad Del Azuay

Facultad de Diseño
Escuela de Diseño Textil y Modas

Ilustración de Modas en el siglo XIX

Geovanna Carolina Pesántez Calle

Tutor

Arq. Salvador Castro

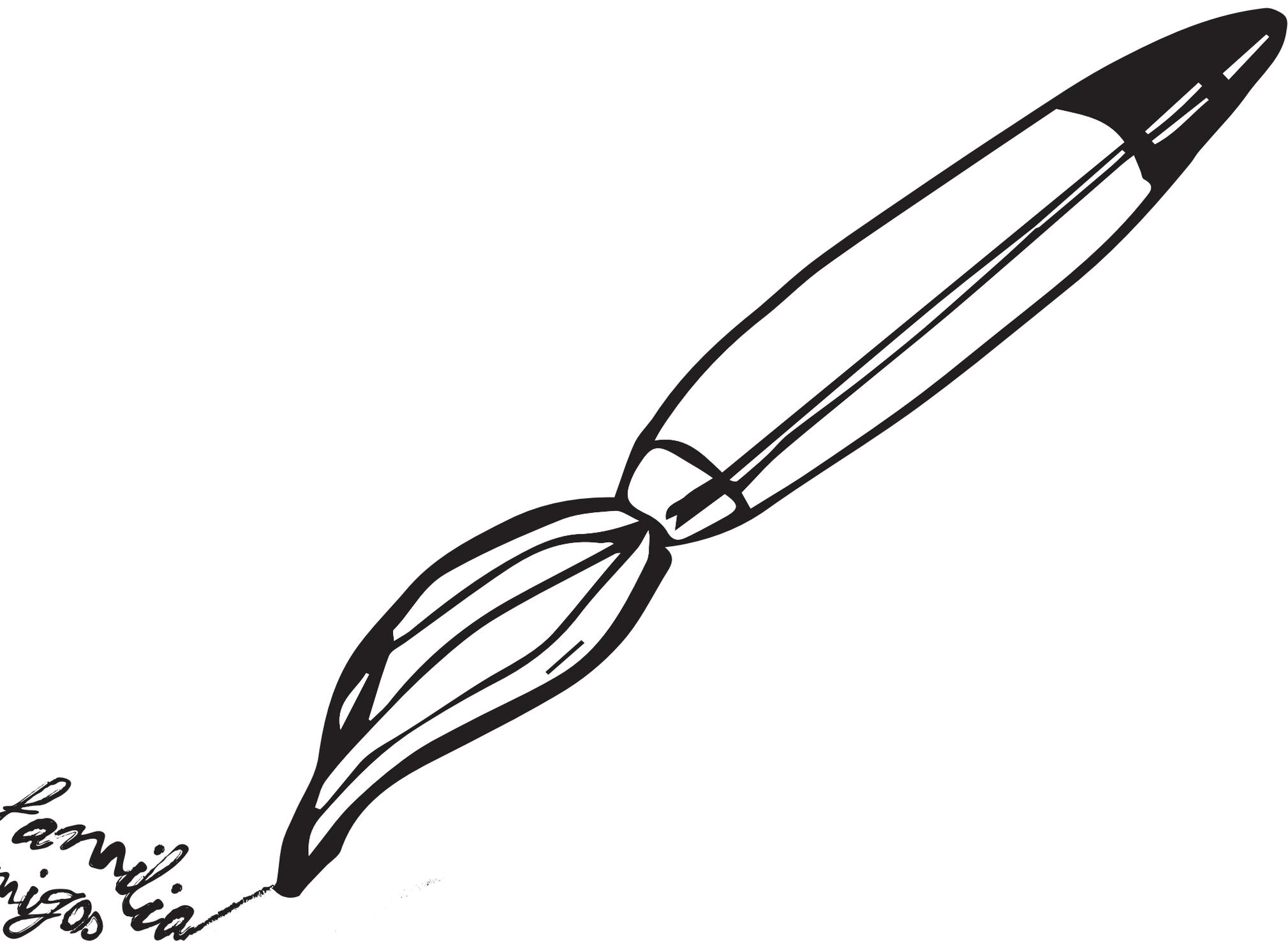
Agradecimiento

En el presente trabajo de grado me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a la Universidad del Azuay en la facultad de diseño, escuela de textil y modas.

A cada uno de mis profesores que a más de profesores fueron grandes amigos y maestros, en especial a mi tutor de tesis Arq. Salvador Castro por entregarme su tiempo y gran conocimiento en la elaboración de este proyecto.

Juanita Piper Sokodrilo Julita Toda mi
Manolito Negrita Nico Geno
Papito Negrita Max Pedrito Todos mis
Dios Emy Sebys

Tu talento es un regalo de Dios
lo que haces con ello
es tu regalo para Dios

Introducción	7
Abstract.....	9
Justificación y antecedentes.....	10
Objetivos.....	11

Historia de la ilustración de modas

Origen e inicios de la ilustración de modas	15
---	----

ILUSTRACIÓN POR DÉCADAS

1910	16
1920	17
1930	18
1940	19
1950	20
1960	21
1970	22
1980	23
1990	24
2000	25

ILUSTRADORES DESTACADOS

1900	28
1910	30
1920	32
1930	34
1940	36
1950	38
1960	40
1970	42
1980	44
1990	46
2000	48

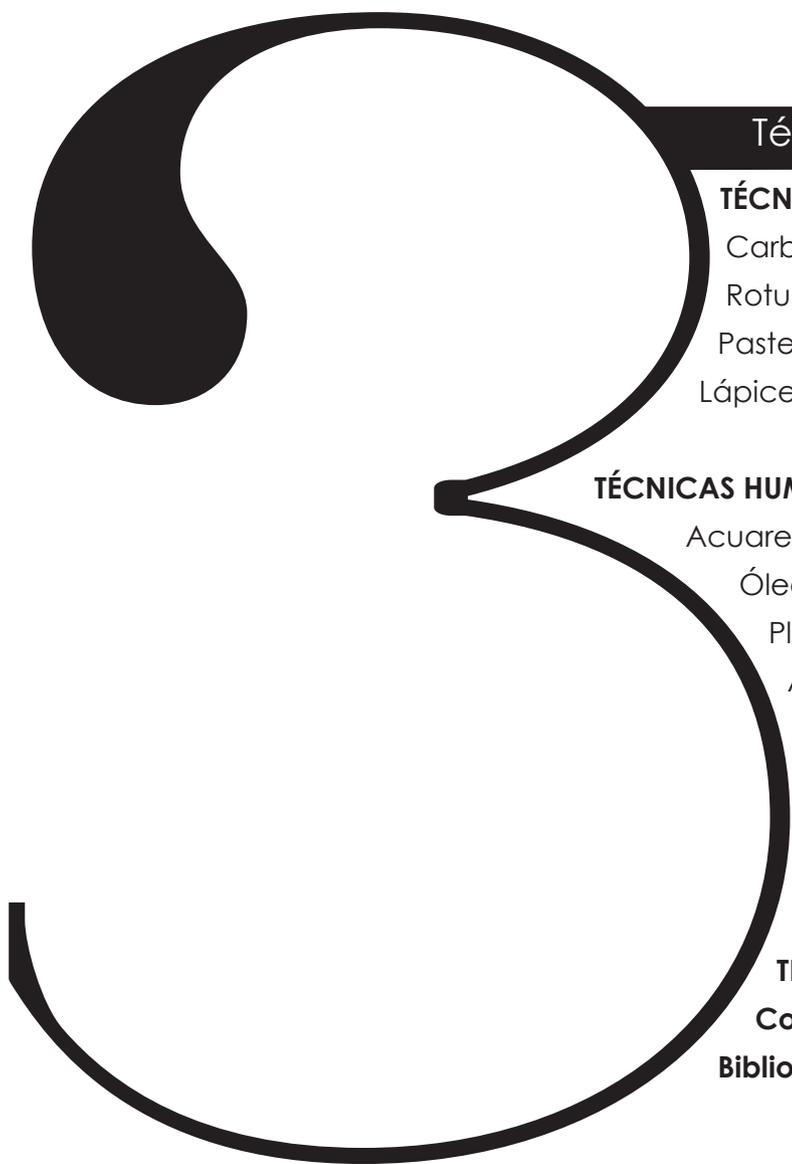
Ilustración en los momentos Artísticos del siglo XX

VANGUARDIA

Fauvismo.....	54
Expresionismo.....	56
Cubismo.....	58
Futurismo.....	60
Dadaismo	62
Surrealismo.....	64
Abstracción.....	66
ART DECÓ.....	68

FORMAS DEL SIGLO XX MONTANER

Organicismo.....	74
Pop Art.....	75

Técnicas para ilustración de modas

TÉCNICAS SECAS

Carboncillo	80
Rotuladores	82
Pasteles	84
Lápices de color	86

TÉCNICAS HUMEDAS

Acuarela	90
Óleo	92
Plumilla.....	94
Acrílico	96

ILUSTRACIÓN POR ORDENADOR 98

Adobe Illustrator	100
Adobe Photoshop.....	102

TÉCNICAS MIXTAS..... 104

Conclusiones.....	108
Bibliografía	109

Ilustración de modas

INTRODUCCIÓN

En esta investigación se analizan y examinan los cambios y tendencias que se ha dado en las técnicas de ilustración y de expresión gráfica de modas durante el siglo XX, principalmente en los cambios vinculado con el arte.

Para esto se investiga y analiza los métodos de ilustración de cada década, relacionándolos con los diferentes movimientos artísticos del siglo XX, para así registrar y experimentar con las técnicas gráficas más representativas de cada periodo.

Este estudio servirá como una guía de inspiración para la ilustración textil.

ABSTRACT

“TWENTIETH- CENTURY FASHION ILLUSTRATION”

For the development of this thesis, the graphic expression of fashion during the twentieth century was analyzed. For this purpose, the techniques of expression of each decade were analyzed and put into practice, considering the most influential artistic moments of fashion illustration: Vanguard, Art Decó, Organisms, and the explosion of color of pop art. We have studied and applied the most outstanding techniques.

Finally, this work tries to become a support that provides whit inspiration to those who want to express themselves in fashion illustration.

KEY WORDS: Fashion illustration, Artistic movements, Techniques, Illustrators.

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES

La elaboración de esta investigación esta dirigida a conocer y demostrar los cambios y tendencias que se ha dado en las técnicas de ilustración y de expresión gráfica de modas durante el siglo XX en los cambios principalmente vinculado con el arte en aspectos como: clase de movimiento , origenen, ambiente social y cultural, características primordiales, principales representantes, entre otros aspectos dentro del contexto. Ya que el lenguaje artístico ha sufrido giros radicales en las últimas décadas debido a los cambios dramáticos en la moda y en la sociedad, ya que el arte es la expresión de una sociedad.

Uno de los principales cambios que han ocurrido tanto en la sociedad actual como en el arte y la ilustración se han dado por el acelerado avance en los TICS (tecnologías de la información y comunicación)

Al realizar esta investigación pretendo retomar y conocer la "MODA" en su extensión expresiva y la influencia que tiene sobre la ilustración y el contexto.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Aportar al conocimiento de la ilustración de modas en el siglo XX mediante la investigación de las técnicas y momentos artísticos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Investigar y analizar los métodos de ilustración y técnicas de expresión en el siglo XX
2. Relacionar la ilustración con los diferentes movimientos artísticos en el siglo XX
3. Registrar las técnicas más representativas de la ilustración de modas en el siglo XX

Primer

Capítulo

Historia de la Ilustración

En este capítulo se narra el viaje social de la ilustración de modas a lo largo de los últimos cien años, estudiados década por década y se expone el trabajo de los más importantes ilustradores en todo el mundo.

Métodos de ilustración y técnicas de expresión en el siglo XX

1.1 ORIGENES DE LA ILUSTRACIÓN DE MODA

Las ilustraciones de modas comenzaron a ser vistas en revistas de modas y periódicos de algunos países en el siglo XVII, y fue evolucionando al igual con la tecnología y en el siglo XVIII con los avances en la imprenta comienza a tomar más fuerza en la publicidad y medios de comunicación.

En el siglo XX los ilustradores de moda se vieron fuertemente influenciados por movimientos artísticos como el art nouveau, el art decó y el surrealismo, movimientos que tuvieron gran influencia en la determinación de los nuevos estilos de la ilustración. Al mismo tiempo artistas reconocidos por sus pinturas como: Matisse, Degas, Salvador Dali y Toulouse Lautrec mos-

traron gran interés por el vestuario de sus personajes. La obra de estos artistas influyó también muchísimo en el modo de ilustrar la moda de la época.

ILUSTRACIÓN EN LOS PERIODOS ANTERIORES AL SIGLO XX

En el siglo XIX artistas como Alphonse Mucha y Charles Dana Gibson fueron famosos por pintar bellas mujeres con hermosos trajes, lo que les convirtió en ilustradores de moda de su época. Creaban obras con gran detalle y resaltaban sobre todo su estampado y los detalles de las mismas.

Las mujeres de la época trataban de imitar la forma corporal, peinados y estilo de la vestimenta de los cuadros elaborados por los artistas.

Los mismos que luego fueron ilustradores de revistas de moda como Harpers Bazaar.

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

A principios del siglo en las primeras tres décadas la ilustración de modas llegó a la cima, en los años previos a la aparición de la cámara fotográfica que luego sería quien enseñe al mundo la moda.

Pintores como Leon Barkst y Paul Iribe en sus ilustraciones captan la sensibilidad de la moda de esa época, en una mezcla de lo común con nuevas tendencias, haciéndolos así los primeros diseñadores de modas, imponiendo nuevos estilos en estas décadas, como los vestuarios orientales diseñados por Barkst para los ballets rusos.

Los vivos colores influyeron muchísimo en las ilustraciones de moda de los años siguientes.

En las décadas posteriores muchos de los ilustradores de moda trabajaron para prestigiosas revistas de moda como Vogue, la cual hasta en la actualidad tiene gran apertura por la ilustración de modas.

MORRIS,bethan. ILUSTRACION DE MODA.
Barcelona,Editorial Blume,2007. Resumen
página 82,83,84.

MIL NOVECIENTOS DIEZ

1910

Los estilos de ilustración creados en esta época constituyeron un punto de referencia en el desarrollo de la ilustración del siglo XX.

Los momentos artísticos como el art decó y el art nouveau comenzó a formar parte fundamental de la ilustración de modas y a influenciar en el trabajo de varios ilustradores.

Muchos Sucesos del entorno social afectaron a la ilustración de moda, como la primera guerra mundial ya que los periódicos y medios de comunicación dejaron de servir de vínculo entre la ilustración y las personas. Sin embargo la industria cinemato-

<http://alexstrends101.wordpress.com/2011/07/>

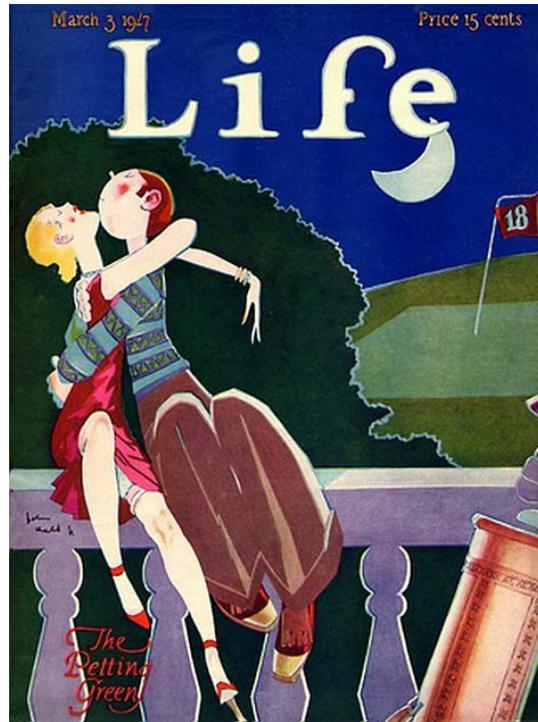
gráfica acogió estos momentos para incrementar la moda en su cines y teatros. El más conocido ilustrador y creador de vestuarios fue el conocido pintor Erté. Puede que sean más famosos sus elaborados trajes del Folies Bergeres, de París, pero Erté también diseñó muchos trajes esplendidos de películas estadounidenses. Su sueño de convertirse en ilustrador de modas se cumplió al firmar un contrato de colaboración con Harpers Bazaar, donde siguió trabajando durante 20 años.

<http://amomentintimeboutique.blogspot.com/2012/04/erte.html>

Esta época fue marcada por la primera guerra mundial. La emancipación de la mujer creó una nueva tendencia tanto en la moda la cual se transformó drásticamente ya que la mujer comenzó a rechazar los volantes innecesarios en las prendas de vestir. Las diseñadoras más influyentes de la moda de esta época fueron Coco Chanel y madame Vionnet. El estilo simple y refinado de sus diseños fueron iconos de la nueva era. Ambas diseñadoras inauguraron tiendas en esta década y, desde entonces no han parado de vestir a la mujer. Hasta esta década la figura de las ilustraciones de moda siempre se había representado siguiendo proporciones realistas. Sin embargo, a medida que la moda se simplificaba la silueta debe tornarse más estilizada y juega un papel fundamental en la ilustración de modas y se convertía en algo mucho más lineal y angular. Aparecieron figuras exageradas en las obras de Eduardo García Benito, Guillermo Bolin, George Plank, Douglas Pollard, Hellen Dryden y John Held en las ilustraciones realizadas para la revista Vogue durante los años veinte. El ilustrador Benito captó la esencia de la mujer de esa época. La mujer joven se convirtió en el icono de los años veinte.

John Held hizo famoso el estilo de la caricatura en la ilustración de modas aportándoles sus ilustraciones un poco de jocosidad y escenas divertidas.

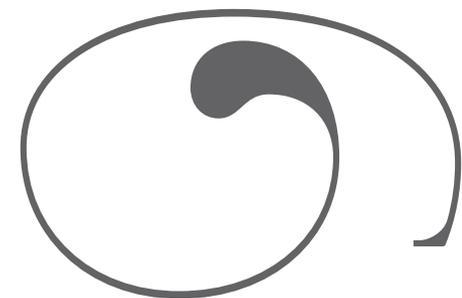
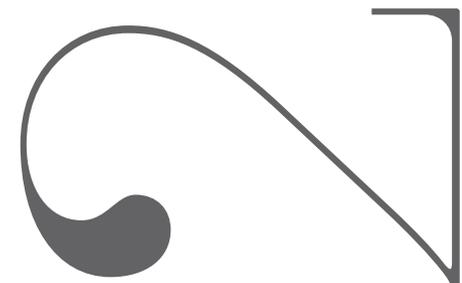
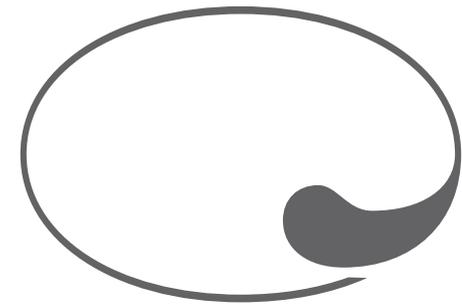

<http://planetbarberella.blogspot.com/2011/01/tick-tick-tickboom-john-held-jr-moment.html>

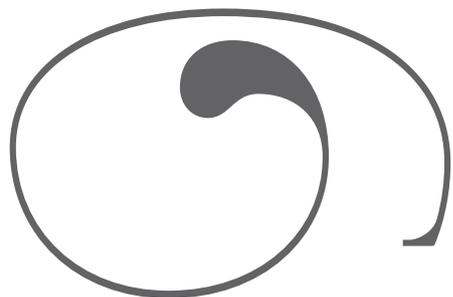
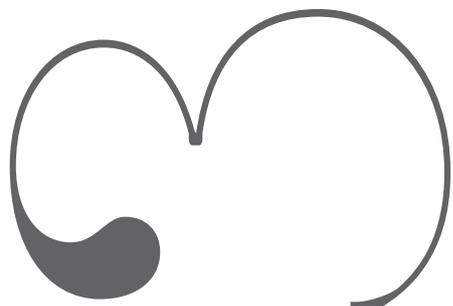
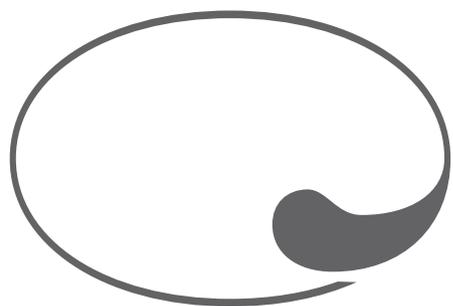

http://www.bibliographos.net/article.php?id_article=2380

MIL NOVECIENTOS VEINTE

MIL NOVECIENTOS TREINTA

A comienzos de la década las revistas de moda comenzaron a utilizar las ilustraciones como publicidad, la silueta de la mujer volvió a su forma natural con una forma más realista, El ilustrador Carl Erickson y sus ilustraciones reflejaban un nuevo sentido de romanticismo con suaves pinceladas, el mismo que se convirtió en un ilustrador destacado que sería una gran influencia para los ilustradores de las tres décadas siguientes. Representaba todos y cada uno de los detalles de las prendas con suaves pinceladas, gran amante del realismo de la figura humana ya que con su pincel

<http://dentelline.blogspot.com/2012/03/carl-erickson.html>

captaba las formas de la mujer en su forma más natural. Otro ilustrador destacado de esta época fue Vertes cuyos trabajos se caracterizaban por el uso discreto de las líneas y del color. Él se encargó de la ilustración de campañas comerciales para algunos perfumes. Cecil Beaton realizó diversos divertidos trabajos para la portada de la revista Vogue, aunque sería más conocido por sus diseños para el mundo del cine, muchos de los cuales recibieron premios reconocidos, a finales de la década de los treinta el artista comenzó a cambiar su pincel por la cámara fotográfica.

<http://blog.stylesight.com/beauty/inspiration-fashion-illustrator-david-downton>

Durante la segunda guerra mundial, varios ilustradores de moda llegaron a Estados Unidos buscando oportunidades de empleo. La ilustración tomaba como inspiración el estilo de art decó de los años treinta. Los ilustradores más destacados de esta época Christian Bérard y Tom Keogh, fueron tres profesionales que compartían el nombre de pila: René Bouet y comenzaron trabajando para Vogue en los años treinta, pero siguió empleando un estilo expresionista durante los años

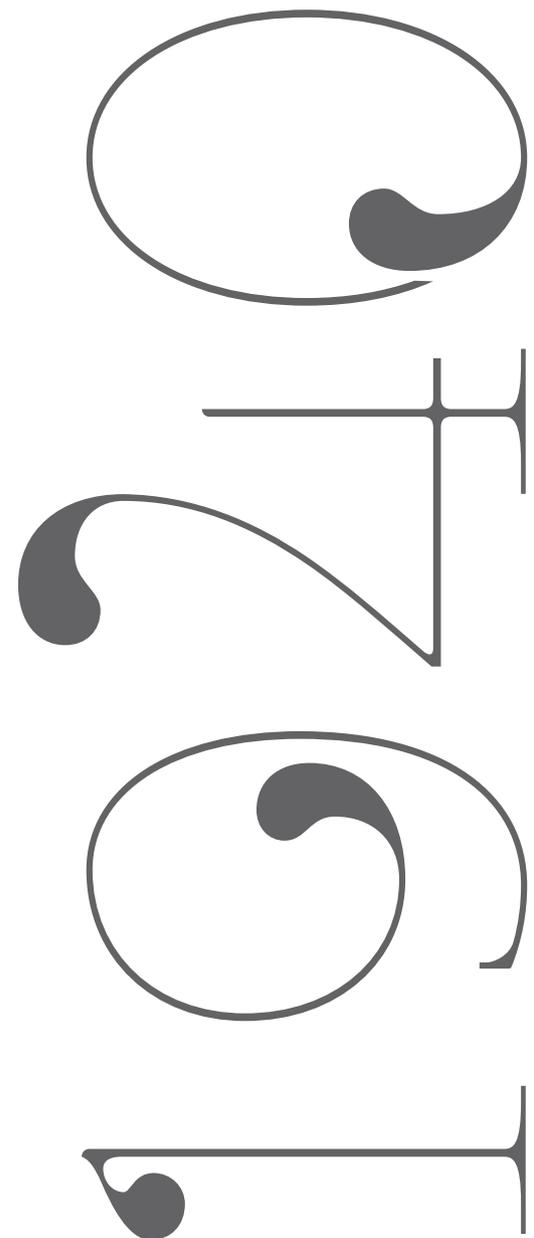
<http://oldadvertising.blogspot.com/2010/10/christian>

cuarenta, estilo inspirado en Eric. René Bouet conocido en el área de la expresión gráfica por realizar los anuncios del New Look de Christian Dior, y por establecer una relación profesional con esa firma de diseño que duraría más de 50 años. Realizaba sus ilustraciones de una manera audaz y valiente, su influencia fue tomada de Picasso y Matisse, con formas delineadas **“era minimalista para los detalles pero generoso en las formas y los movimientos”**¹ Según el famoso ilustrador Rene Gruau para realizar una ilustración primero por lo menos se deben realizar treinta esbozos preliminares.

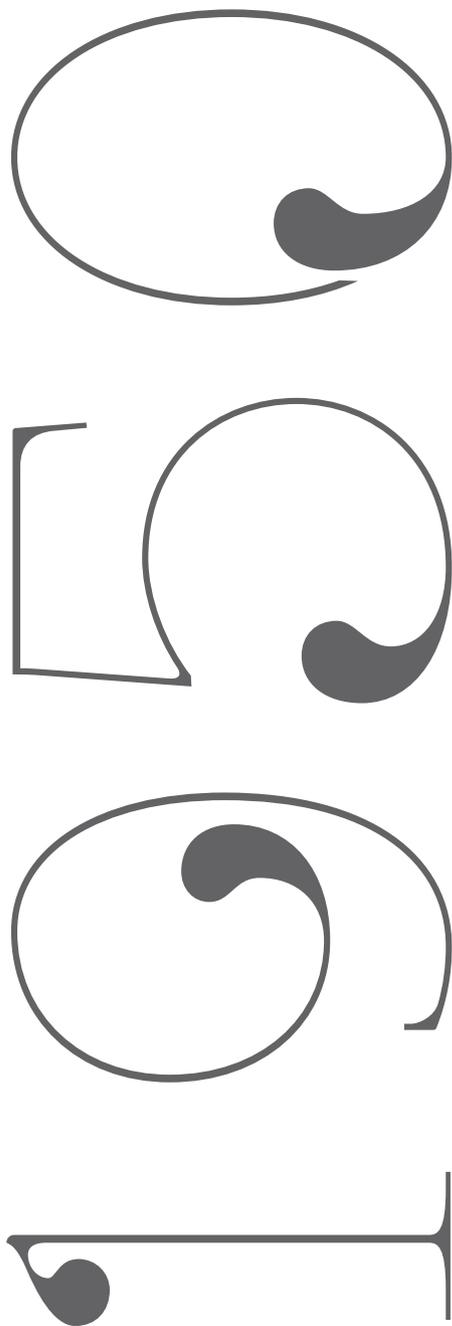
<http://www.artbrokerage.es/artist/Rene-Gruau/Christine-23410>

MIL NOVECIENTOS CUARENTA

1. MORRIS, Bethan. *ILUSTRACION DE MODA*. Barcelona, Editorial Blume, 2007. Resumen pág 87
- BLACKMAN, Cally. *100 AÑOS DE ILUSTRACION DE MODAS*. Barcelona, Editorial Blume, 2007.

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

Luego de la época de guerra, esta década fue momento de desarrollo y de gran opulencia. Los avances tecnológicos dieron paso a la llegada del plástico, el velcro y la lycra, lo que creó un nuevo reto para los ilustradores que debían representar dichos tejidos sintéticos.

Las personas de la alta sociedad

tomaban como modelo de estilo la vida glamurosa que se veía en las películas y en la televisión. La ilustración pasó de estar en auge sin embargo, muchos ilustradores de las décadas anteriores siguieron trabajando en los años cincuenta, mientras que nuevos artistas como Kiraz y Dagmar aparecieron en escena.

Kiraz, se da a conocer gracias a su nuevo estilo de comics y por darle gracia y humor a cada una de sus ilustraciones, en sus trabajos la silueta toma una nueva forma más estilizada se inspiraba en el diario vivir de las parisenses

Glamurosas y retratadas en su ambiente.

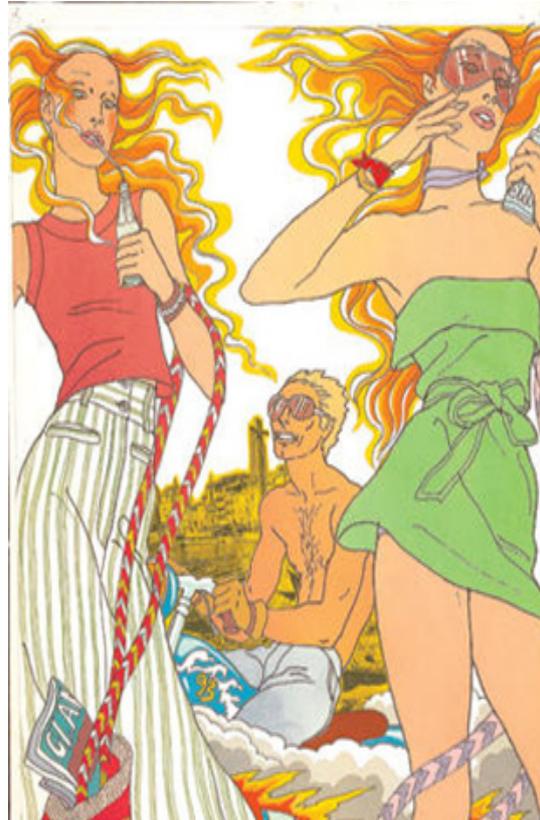

<http://myparisianlife.com/2008/07/29/les-parisiennes-de-kiraz-at-musee-carnavalet/>

En los años sesenta la moda estaba ligada especialmente con la juventud y su forma de vida. La fotografía seguía teniendo un sitio superior al de la ilustración hasta el punto de que los fotógrafos y las modelos se convirtieron en personajes famosos en sus campos de trabajo.

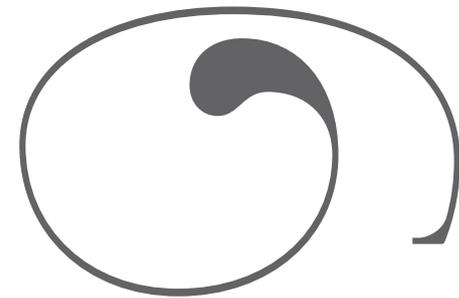
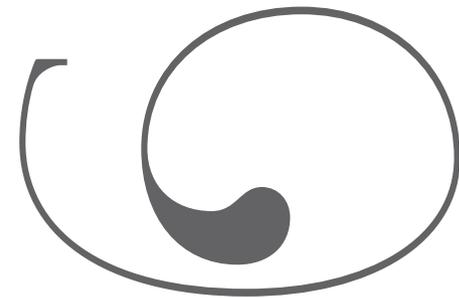
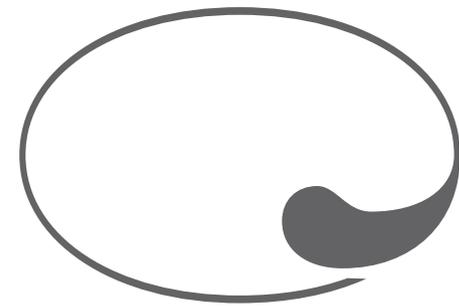
Sin embargo hubo un diseñador que gracias a su excelente trabajo se destacó en esta difícil época, Antonio López. Gracias a su versatilidad, realizó ilustraciones a lo largo de las tres décadas siguientes, pero fue en los años sesenta cuando dejó su huella. Sus ilustraciones marcadas con la actitud rebelde de la generación joven e hippie de los sesenta, además reflejó la moda como un elemento clave de esa época visual y colorista. Gracias a su talento e imaginación pudo experimentar con cada técnica y estilo posible. Es un gran ejemplo a seguir para los ilustradores.

Sus coloridos dibujos cargados de detalles y actitud eran tan bien reconocidos como las fotografías de la época, llegando a estar en las portadas de las revistas más famosas de moda.

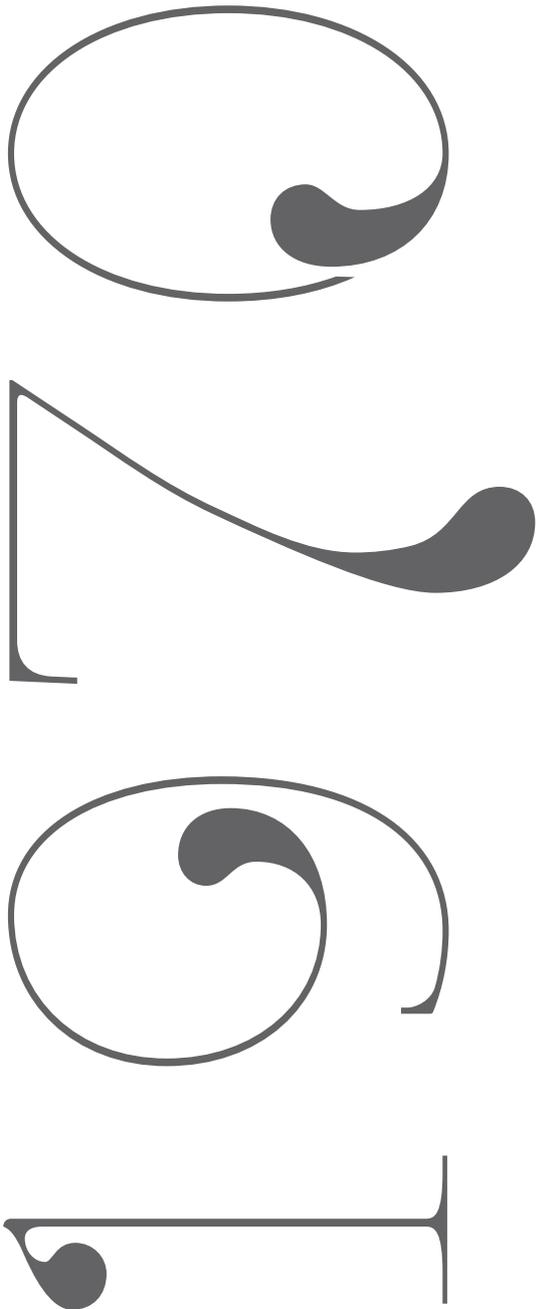

<http://www.fernmitchell.com/fashionillustrators.html>

MIL NOVECIENTOS SESENTA

MIL NOVECIENTOS SETENTA

En la década de los setenta, la fotografía continuaba en la cumbre de las editoriales y de la publicidad de moda. Conjuntamente con Antonio López, llegaron un nuevo grupo de ilustradores con la nueva influencia del pop art y la Psicodelia. Hasta mediados de los setenta los ilustradores se destacaron por el uso de colores intensos y llamativos. **“Ilustradores como Lorenzo Mattotti, Mats Gustafson y Tony Viramontes desarrollaron nuevas ideas y sus atrayentes imágenes empeza-**

http://keccreativearts.blogspot.com/2010_12_01_archive.html

ron a dejar huella en el mundo de la moda”². (Morris, 2007, pag .89) Al final de la década, surgió un realismo espectacular en el campo de la ilustración. Un buen ejemplo de esta nueva corriente son las obras de David Remfrey, el cual con solo un bolígrafo y algunas acuarelas representaba a las mujeres con mucho realismo. Gracias a la gran popularidad conseguida por su técnica y su realismo en las ilustraciones Remfrey fue contratado para crear varias propagandas comerciales de varios productos.

<http://essence-of-entities.blogspot.com/2011/04/tony-viramontes>

2. MORRIS, bethan, ILLUSTRACION DE MODA. Barcelona, Editorial Blume, 2007. Capítulo 5 pag 90
20/jun/2012, estilos retro. [en línea] <http://www.promopress.es/boletines/pdfs/branderypdfespanol.pdf>

Gracias al estilo tan característico de los años ochenta la ilustración de modas surge nuevamente y renovada. Los grandes cambios en la forma de vestir también generaron grandes cambios en los estilos de la ilustración. Las grandes hombreras los colores llamativos de sus vestimentas, maquillaje teatral de esta época fue una excusa para la reaparición de la ilustración de modas sobre todo en la publicidad. Ilustradores como Botero, Perint Palmer y Zoltan comenzaron a experimentar con nuevas e innovadoras técnicas. Fue el pionero en las imágenes de moda en tercera dimensión y de la introducción del collage en las ilustraciones de modas. Empleando diferentes y nuevos materiales como telas, flores y gemas creaba ilustraciones diferentes y creativas. Palmer realizó trabajos para muchas revistas y marcas publicitarias como Vivienne Westwood. Uno de los artistas más conocidos de los años ochenta es Fernando Botero, experto en reproducir las colecciones de moda francesas. Se diferenciaba del resto de ilustradores por su estilo y forma de ilustrar a mujeres de talla grande, voluptuosas, delineando la figura. Cambió la idea de que la gordura no coincidía con la belleza.

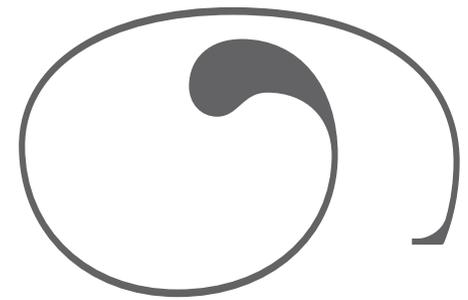
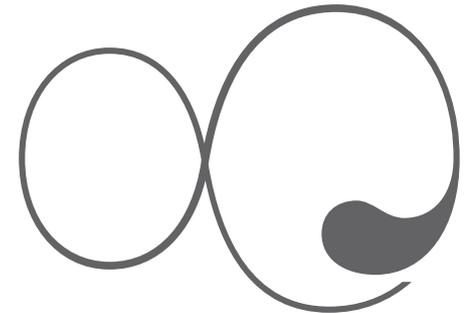
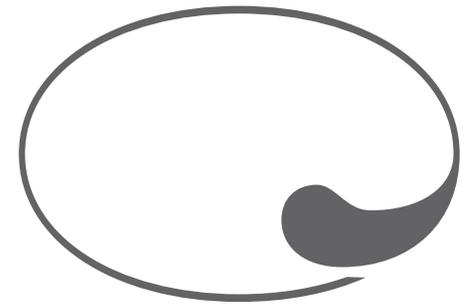

<http://www.artespain.com/13-02-2007/pintura/fernando-botero-la-magnificencia-de-su-arte>

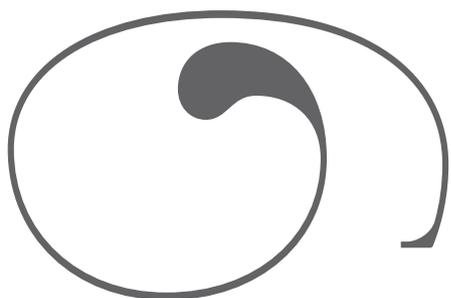
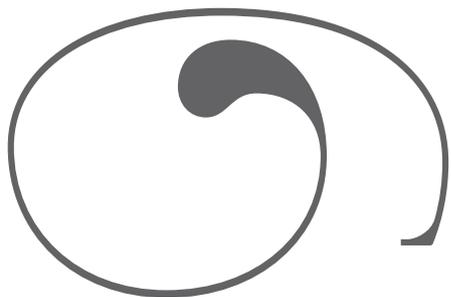
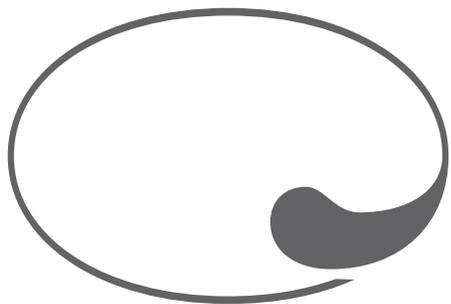

https://www.academyart.edu/news/mktg_news0168.html

MIL NOVECIENTOS OCHENTA

MIL NOVECIENTOS NOVENTA

Luego de la demanda de la ilustración en los años ochenta, esta comenzó a ser un gran rival de la fotografía en la década de los noventa. Artistas como Jason Brooks, Francois Berthold, Graham Rounthwaite, Jean-Philippe Delhomme y Mats Gustafson encabezaron la vuelta de la ilustración. Berthold creó una colección de pinturas sin rostros, piernas ni brazos con eso la vestimenta era el punto central de la ilustración.

Las imágenes creadas por computador y la tecnología digital de los años noventa crearon un nuevo auge para la ilustración. Jason Brooks elaboró por medio de técnicas informáticas Publicidades para varias empresas como discotecas, y marcas conocidas como Levi's, cuyas propagandas y anuncios fueron expuestos en las ciudades más importantes demostrando así que la ilustración estaba de regreso.

<http://nhu-imagen.blogspot.com/2011/08/oscar-de-la-renta-live-in-love.html>

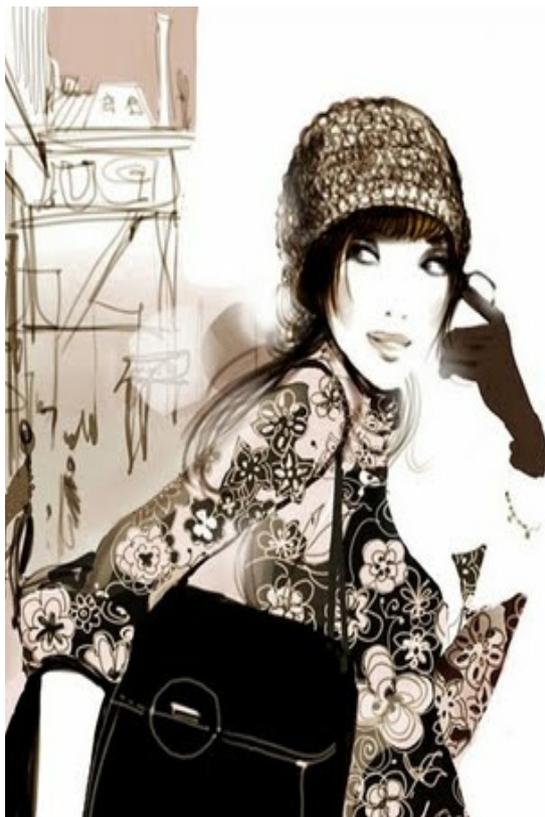
Gracias a la creciente demanda de la era digital la ilustración de modas ha sufrido grandes cambios desde sus inicios como por ejemplo el soporte en el que es creada, los materiales con los que se realiza, formatos, etc. Hoy en día es conocida por su gran uso en la publicidad en revistas y periódicos ,anuncios publicitarios, páginas web, caratulas de CD o salva pantallas, y sobre todo por las imágenes creadas de los grandes diseñadores de moda los cuales se han convertido en los nuevos ilustradores ya que usan este recurso para crear sus colecciones.

La ilustración de moda actual se volvió más gráfica y detallista.

Por la inclusión de la tecnología en el mundo de la ilustración y la gran acogida que ha tenido la ilustración digital en los últimos tiempos se ha creado un nuevo género de producciones artísticas llamado Net Art, el cual nace en Inglaterra creado por diseñadores gráficos los cuales se dedican a crear obras e ilustraciones con el único fin de que estas sean subidas a la red, sin un fin de lucro estos artistas crean increíbles obras de arte con soportes digitales u otros medios para compartirlas a nivel mundial.

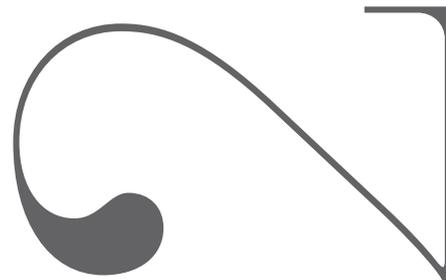
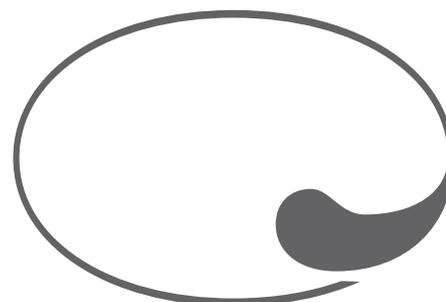
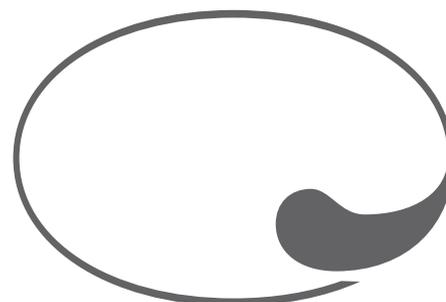
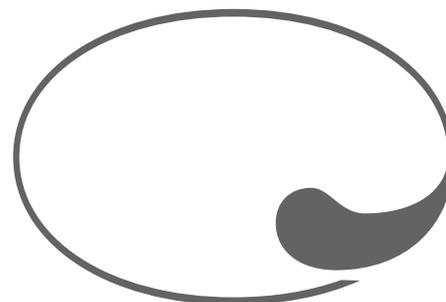

<http://helloworld.blogspot.com/2009/10/seccion-figurines-la-ilustracion-de.html> <http://mariacaleis.blogspot.com/2011/07/sneaky-peek-360-fashion-interview.html>

<http://helloworld.blogspot.com/2009/10/seccion-figurines-la-ilustracion-de.html>

Dos MIL

ILUSTRAÇÕES DESTACADAS

LEON BAKST

• TÉCNICA

- Stencil con terminado a mano
- Acuarela.

• BIOGRAFÍA

-NOMBRE

Lev Somoilovich Rosenberg

-FECHA

(1866-1924)

-LUGAR DE NACIMIENTO

San Petersburgo

-ESTUDIOS

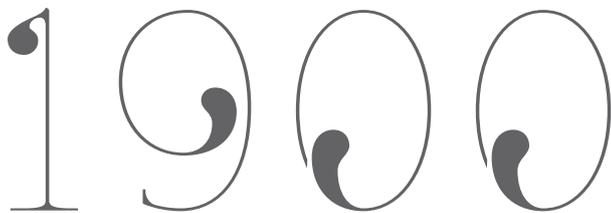
Academia Imperial de las Artes

PINTOR E ILUSTRADOR

• ESTÉTICA

Sus exóticos diseños nacieron para revolucionar el mundo del arte. **“Sus trajes eran diseñados para mostrar una nueva manera de sentir la danza, la música y la expresión del artista dentro y fuera de la escena.”**³

Los trajes que él diseñaba estaban llenos de colores brillantes y explosivos, ornamentaciones y decorados, simples formas geométricas con colores fuertes y llamativos, creó ropa andrógina para el espectáculo del ballet de su época que simbolizaba una sexualidad latente.

PAUL IRIBE

• TÉCNICA

- Stencil

• BIOGRAFÍA

-NOMBRE

Paul Iribé

-FECHA

(1883-1935)

-LUGAR DE NACIMIENTO

Francia

-ESTUDIOS

Academia de artes de París

Diseñador francés, periodista, artista e ilustrador de moda

• ESTÉTICA

El atractivo de estas ilustraciones radica en su representación de las mujeres elegantes que persiguen las actividades cotidianas de un estilo de vida opulento.

Su estilo modernista informado tanto por la vitalidad de los movimientos artísticos revolucionarios de la época y por las superficies planas y el minimalismo se identifican con la pintura japonesa.

³ Alexandre Benois, Danza Ballet, [en línea], disponible en: <http://www.danzaballet.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1396>
J.Mendez, Paul Poiré, [en línea] disponible en: http://www.pinturasenseda.com/historia_del_traje/personajes_posicionamiento_plantilla_sqj.php?id=33

<http://haphazardslapdashffects-pam.blogspot.com/2011/06/artist-leon-samoilovitch-bakst.html>

LEON BAKST
Le Spectre de la Rose
1910

http://www.artophile.com/Images/Detail/20_105_LESROBESDE.jpg

PAUL URIBE
Les Robes
1908

GEORGES BARBIER

• TÉCNICA

-Stencil

• BIOGRAFÍA

-NOMBRE

Georges Barbier

-FECHA

(1882-1932)

-LUGAR DE NACIMIENTO

Francia

-ESTUDIOS

Instituto de artes Francia.

• ESTÉTICA

Ilustra de manera que se note la extravagancia y la elegancia de la época.

La inspiración viene de las pinturas de las vasijas antiguas, con un estilo sobrio y elegante, típico del estilo Art Déco de la que fue sin duda una figura destacada. Sus exquisitas ilustraciones que reflejan el estado de ánimo, la moda y el ambiente de los años veinte.

ERTÉ

• TÉCNICA

- Stencil terminados a mano con lápiz, rotuladores y carboncillos.

• BIOGRAFÍA

-NOMBRE

Romain de Tiroff

-FECHA

(1892-1990)

-LUGAR DE NACIMIENTO

Rusia

-ESTUDIOS

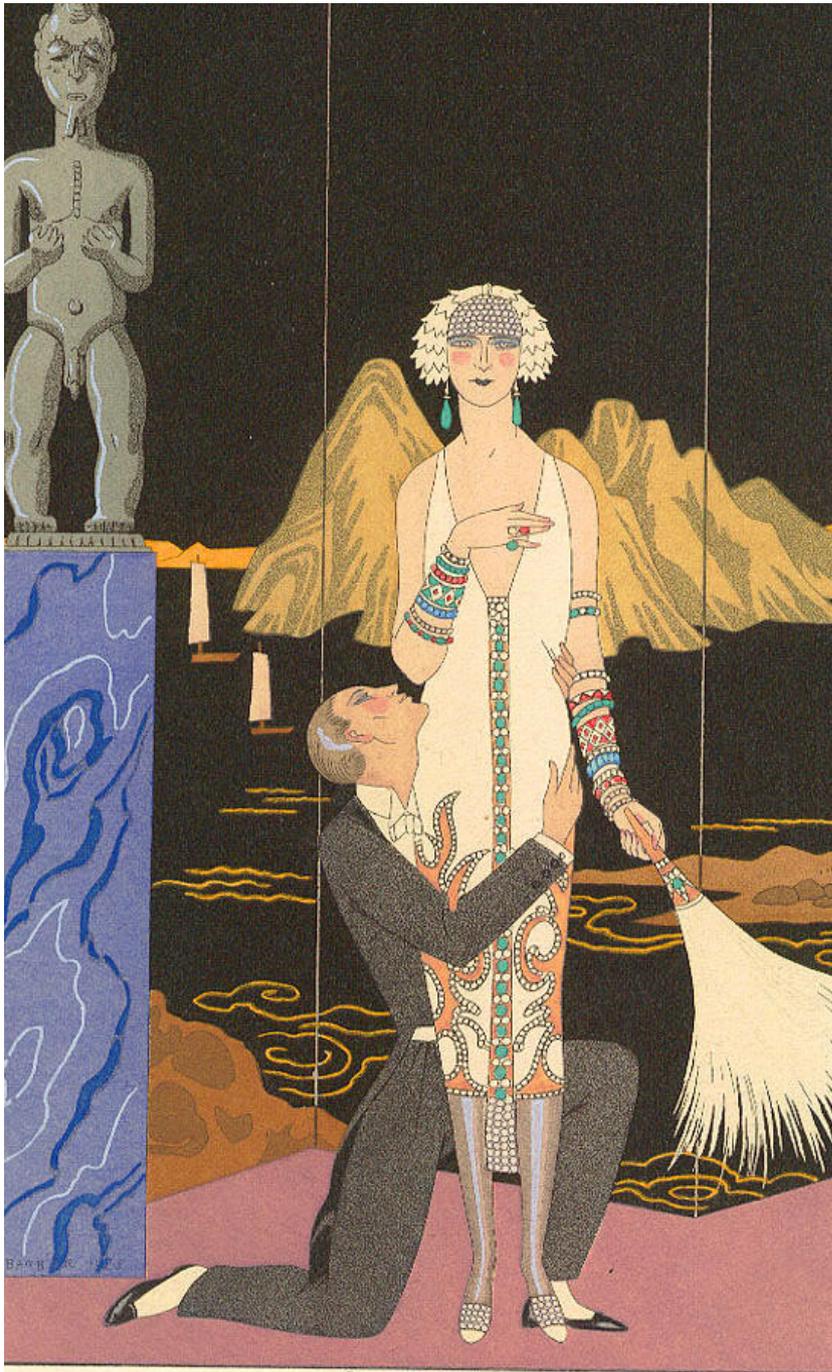
París

diseñó el vestuario de la famosa Mata-Hari para la obra Le Minaret

• ESTÉTICA

Érte lleno de su estilo art déco y con ciertas reminiscencias del modernismo elaboró su obra, la misma que se caracterizó por un gusto estilizado y elegante, decorativo y ornamental

<http://haphazardslapdasffects-pam.blogspot.com/2011/06/artist-leon-samoilovitch-bakst.html>

GEORGE BARBIER

Le Soir

1926

<http://haphazardslapdasffects-pam.blogspot.com/2011/06/artist-leon-samoilovitch-bakst.html>

ERTÉ

Big Love

1916

EDUARDO GARCIA BENITO

• TÉCNICA

-Mezcla entre acuarela y la técnica del stencil.

• BIOGRAFÍA

-NOMBRE

Eduardo Garcia Benito

-FECHA

(1881-1981)

-LUGAR DE NACIMIENTO

Valladolid

-ESTUDIOS

Instituto de artes Francia.

Ayuntamiento Vallisoletano

• ESTÉTICA

Ilustraciones de famosos, retratos, definidos por líneas delimitadoras, con figuras orgánicas.

HELEN DRYDEN

• TÉCNICA

-Acuarela

-Óleo

-Rotuladores

-Acrílicos

-Pluma.

• BIOGRAFÍA

-NOMBRE

Helen Dryden

-FECHA

(1887-1981)

-LUGAR DE NACIMIENTO

Estados Unidos, Baltimore

-ESTUDIOS

Philadelphia Public Ledger

• ESTÉTICA

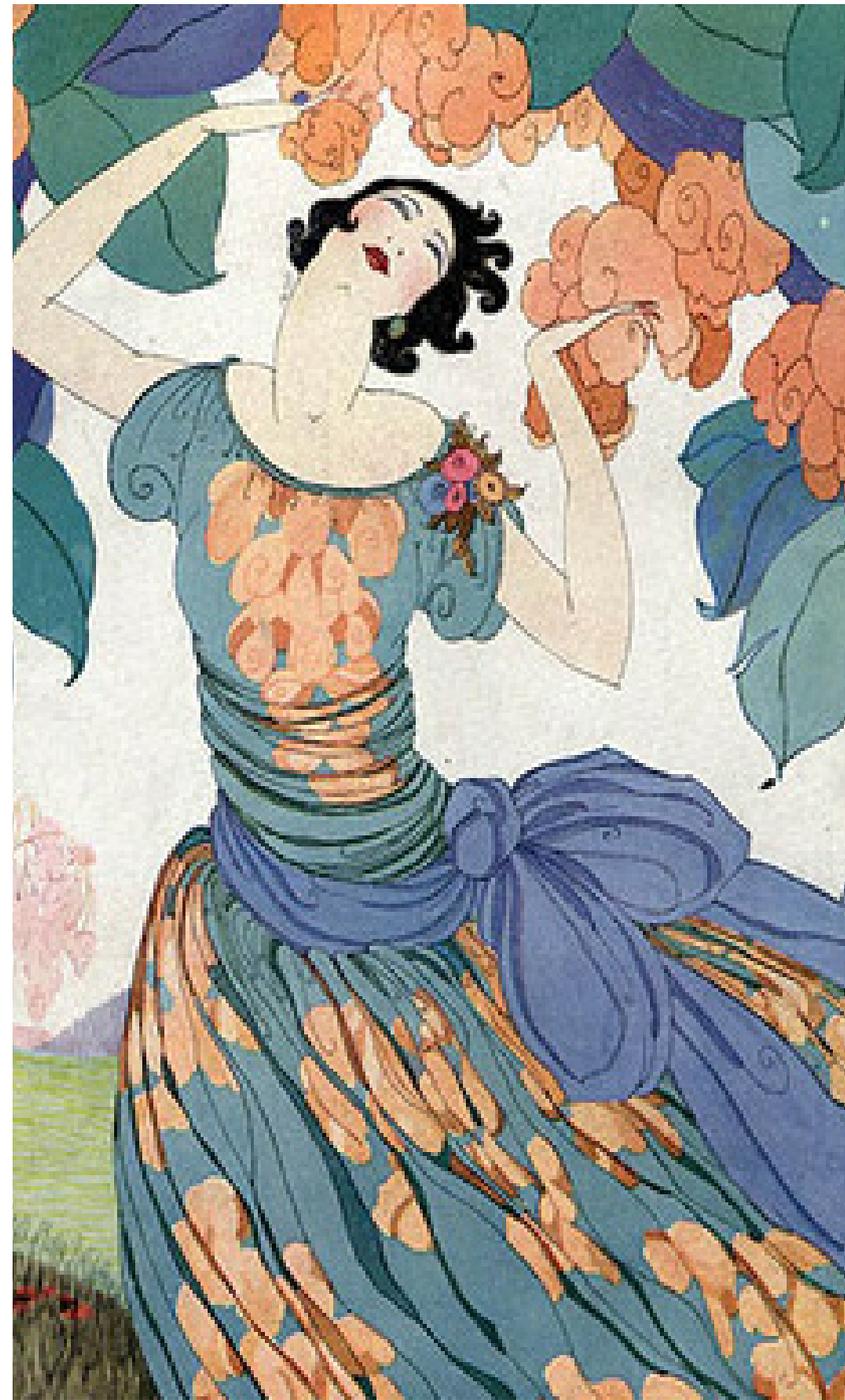
Es directamente responsable de las portadas de las revistas de decoración, sus dibujos de moda fueron los primeros en presentar características estilísticas en las piezas imaginativas, exquisitamente ejecutados de sofisticación que adornan las revistas de moda moderna.

1920

http://www.bibliographos.net/article.php?id_article=2380

EDUARDO GARCIA BENITO
Felices años veinte
1922

<http://vandavintage.tumblr.com/post/7538270037/vogue-france-february-1921-cover-illustration>

HELEN DRYDEN
Vogue France, February
1921

ERIC

• TÉCNICA

-Técnicas aguadas, acuarela.

• BIOGRAFÍA

-NOMBRE

Carl Erickson

-FECHA

(1891 - 1958)

-LUGAR DE NACIMIENTO

Illinois

-ESTUDIOS

Instituto de artes Francia.

Chicago Academy of Fine Arts.

• ESTÉTICA

Al trabajar para revistas de moda y maquillaje Carl Erikson dedicó sus obras a demostrar la sensualidad de la mujer y su belleza en todas sus obras el muestra a una mujer hermosa y delgada en diferentes espacios y acciones. Una mujer curvilínea de figura natural.

MARCEL VERTES

• TÉCNICA

-Óleo

• BIOGRAFÍA

-NOMBRE

Marcel Vertes

-FECHA

(1895-1961)

-LUGAR DE NACIMIENTO

Hungría

-ESTUDIOS

París

Ganó dos premios de la Academia (Mejor Dirección de Arte y Mejor Diseño de Vestuario) por su trabajo en la película de 1952 Moulin Rouge .

• ESTÉTICA

Él se inspiraba en escenas de la vida cotidiana de las calles de París, sus ilustraciones eran sobre mujeres de circo y cabaret, Vertes dejó un legado de litografías y dibujos originales que capturan el espíritu magnífico de 1920 en París.

1930

<http://www.americanartarchives.com/eric.htm>

CARL ERIKSON
American Viscos Corporation
1939

<http://www.americanartarchives.com/eric.htm>

MARCEL VERTES
Schiaparelli
1936

CHRISTIAN BERARD

• TÉCNICA

- Acuarela
- Pluma
- Plumilla

• BIOGRAFÍA

-NOMBRE

Christian Berard

-FECHA

(1902 - 1949)

-LUGAR DE NACIMIENTO

Francia

-ESTUDIOS

Instituto de artes Francia.

Realizó los deslumbrantes decorados y vestuario de la bella y la bestia, película de Jean Cocteau.

• ESTÉTICA

Sus ilustraciones a plumilla a blanco y negro intentan rescatar la sencillez y la belleza de la mujer de esa época con trajes relucientes, luego implementó el color el cual le daba más vida a la ilustración.

1940

RENÉ GRUAU

• TÉCNICA

- Acuarela
- Acrílico
- Óleo
- Pasteles
- Plumilla.

• BIOGRAFÍA

-NOMBRE

Maríe Gruau

-FECHA

(1909 - 2004)

-LUGAR DE NACIMIENTO

Italia

-ESTUDIOS

París.

Ilustradora de alta costura mas reconocida a nivel mundial durante la década de 1940 y 50.

• ESTÉTICA

Expresa la sensualidad de las mujeres que muestran al mundo, define la elegancia y el glamour con humor.

De acuerdo con René Gruau, 1939 "La elegancia es un fluido y por lo tanto intrínsecamente difícil de definir, pero está hecha de voluntad y el conocimiento, la gracia, elegancia, perfección, distinción."

<http://archdezart.com/2011/12/10/fashion-illustrations-rene-gruau/>

CHRISTIAN BERNARD
Balenciaga conjunto torero noche con el bolero,
1946

<http://archdezart.com/2011/12/10/fashion-illustrations-rene-gruau/>

RENE GRUAU
Marie-Claire, L'Officiel, L'Album Du Figaro
1943

KIRAZ

• TÉCNICA

- Acuarela
- Acrílico.

• BIOGRAFÍA

-NOMBRE

Edmond Kirazian

-FECHA

(1923

-LUGAR DE NACIMIENTO

Cairo

-ESTUDIOS

Instituto de artes Francia.

Sus dibujos suelen ser no sólo divertido, pero un poco travieso o erótico, y desde 1970 ha colaborado regularmente con la revista Playboy .

• ESTÉTICA

La forma de expresar de Kiraz es muy pícaro, basado en las caricaturas en las que se desempeñaba previamente, sus ilustraciones muestran pícaría y humor.

1950

DAGMAR

• TÉCNICA

- Acuarela

• BIOGRAFÍA

-NOMBRE

Dagmar Freuchen-Gale

-FECHA

1908-1991

-LUGAR DE NACIMIENTO

Fredensborg

-ESTUDIOS

Academia de arte moderno

• ESTÉTICA

Extrae la sensualidad de la mujer y la moda de la época mediante líneas gruesas y trazos definidos.

<http://new-era-fashion.blogspot.com/2010/12/fashion-drawing-in-vogue.html>

KIRAZ
Les Parisiennes
1957

<http://new-era-fashion.blogspot.com/2010/12/fashion-drawing-in-vogue.html>

DAGMAR FREUCHEN
Gale
1952

ANTONIO LOPEZ

• TÉCNICA

- Lápiz
- Pluma
- Tinta
- Carboncillo
- Acuarela.

• BIOGRAFÍA

-NOMBRE

Antonio López García

-FECHA

1936

-LUGAR DE NACIMIENTO

Tomelloso Ciudad Real

-ESTUDIOS

Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Pintor y escultor español.

• ESTÉTICA

“Una obra nunca se acaba, sino que se llega al límite de las propias posibilidades” Antonio Lopez.(1989)

Con estas palabras resume su particular modo de acercamiento al objeto a pintar. Sus cuadros se desarrollan con un trabajo lento, meditado, destilando con cada pincelada la esencia del objeto o paisaje, hasta que el artista consigue plasmar la esencia del mismo en el lienzo. Sus obras están encaminadas a la abstracción.

1960

ANDY WARHOL

• TÉCNICA

- Serigrafía
- Acrílicos

• BIOGRAFÍA

-NOMBRE

Andrew Warhola, Jr

-FECHA

1928-1987

-LUGAR DE NACIMIENTO

Pittsburgh, EE UU

-ESTUDIOS

Instituto Carnegie de Tecnología

Icono del pop art.

• ESTÉTICA

Repetición seriada de un elemento popular procedente de la cultura de masas y el mundo del consumo o los medios de comunicación.

Uso del color monocromo y en otras fuertemente contrastado.

Su obra posee una potentísima fuerza visual, en buena parte procedente de sus conocimientos sobre los mecanismos del medio publicitario

<http://www.gelblog.com/?p=300>

ANTONIO LOPEZ
BLUE GIRL
1966

<http://artmasters.serdar-hizli-art.com/2010/09/female-fashion-pop-art-print-andy-warhol-pop-art-prints/>

ANDY WARHOL
MUJER CON FLORES Y PLANTAS
1960

LORENZO MATTOTTI

• TÉCNICA

- Pluma
- Acrílico
- Pluma

• BIOGRAFÍA

-NOMBRE

Lorenzo Mattotti

-FECHA

1954

-LUGAR DE NACIMIENTO

Brescia(Lombardía)

-ESTUDIOS

Escuela de Arquitectura.

Caricaturista.

• ESTÉTICA

Se inspira principalmente en pintores, músicos, escritores y directores de cine. Para él, la relación entre texto e imagen debe ser igual que con el texto y la música. Los dos deben enriquecerse, en este caso aunque de forma inusual se asocian sus ilustraciones con los textos referidos a su inspiración.

Sus ilustraciones siempre cuentan una historia al igual que sus historietas, da vida a la moda mediante movimiento y color.

1970

MATS GUSTAFSON

• TÉCNICA

- Acuarela
- Plumilla

• BIOGRAFÍA

-NOMBRE

Mats Gustafson

-FECHA

1951

-LUGAR DE NACIMIENTO

Suecia

-ESTUDIOS

Instituto Escandinavo Teatro en Estocolmo

• ESTÉTICA

Representa la silueta femenina con muchas curvas y sensualidad sin necesidad de ilustrar el rostro, con una técnica única, sabe sacarle jugo a la acuarela, por medio de manchas ilustra perfectos diseños para que luego sean confeccionados.

<http://www.gelblog.com/?p=300>

LORENZO MATTOTTI
Destaques
1976

<http://www.fashionillustrationgallery.com/store/mats-gustafson-yohji-yamman->

[to-red-for-german-vogue/](#)

MATS GUSTAFSON
Yohji Yamamoto Red for German Vogue 1966
1973

GLADYS PERINT PALMER

• TÉCNICA

- Acuarela
- Plumilla
- Tinta
- Rotuladores
- Pasteles.

• BIOGRAFÍA

-NOMBRE

Gladys Perint Palmer

-FECHA

1947

-LUGAR DE NACIMIENTO

Budapest (Hungría)

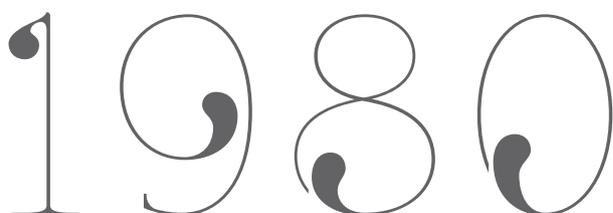
-ESTUDIOS

Escuela Central Saint Martins of Art de Londres

• ESTÉTICA

En sus obras emplea la técnica para plasmar al mismo tiempo lo sublime , lo ridículo y humorístico a la vez.

Sus ilustraciones expresan una actitud refrescante e irreverente a los asuntos serios de la moda.

FERNANDO BOTERO

• TÉCNICA

- Acuarela.

• BIOGRAFÍA

-NOMBRE

Fernando Botero Angulo

-FECHA

1932

-LUGAR DE NACIMIENTO

Medellín

-ESTUDIOS

Universidad de Medellín

Pintor, escultor y dibujante

• ESTÉTICA

Para realizar sus obras toma en cuenta temas del entorno como : el ser humano, la mujer, el hombre, sus sentimientos, pasiones, dolores, creencias, vicios, su cotidianidad, sus relaciones interpersonales, manifestaciones culturales, entre otros.

Gracias a la volumetría exagerada y desproporcionada de sus obras ligada a una concepción anatómica particular y finos detalles llega a un humor irónico.

<http://subtletiesofstyle.wordpress.com/2011/09/22/gladys-perint-palmer/>

GLADYS PERINT PALMER

1984

<http://bloqued2010.westwood.wikispaces.net/Bornstein,+Julia>

FERNANDO BOTERO

Bailarina na barra

1986

JASON BROOKS

• TÉCNICA

-Adobe ilustrador.

• BIOGRAFÍA

-NOMBRE

Jason Brooks

-FECHA

1969

-LUGAR DE NACIMIENTO

Londres

-ESTUDIOS

Escuela Central Saint Martins of Art de Londres

Diseñador Gráfico

• ESTÉTICA

Él es conocido en particular por ser uno de los primeros artistas que abrazan y difunden la tecnología informática en el campo de la ilustración de moda. El mundo glamoroso y aspiracional de la imaginación que presenta en su trabajo ha demostrado ser un vehículo ideal para promover una amplia gama de marcas de lujo y estilo de vida.

DAVID DONTOW

• TÉCNICA

-Digital

-Acuarela

-Plumilla

• BIOGRAFÍA

-NOMBRE

David Dontow

-FECHA

1959

-LUGAR DE NACIMIENTO

kent

-ESTUDIOS

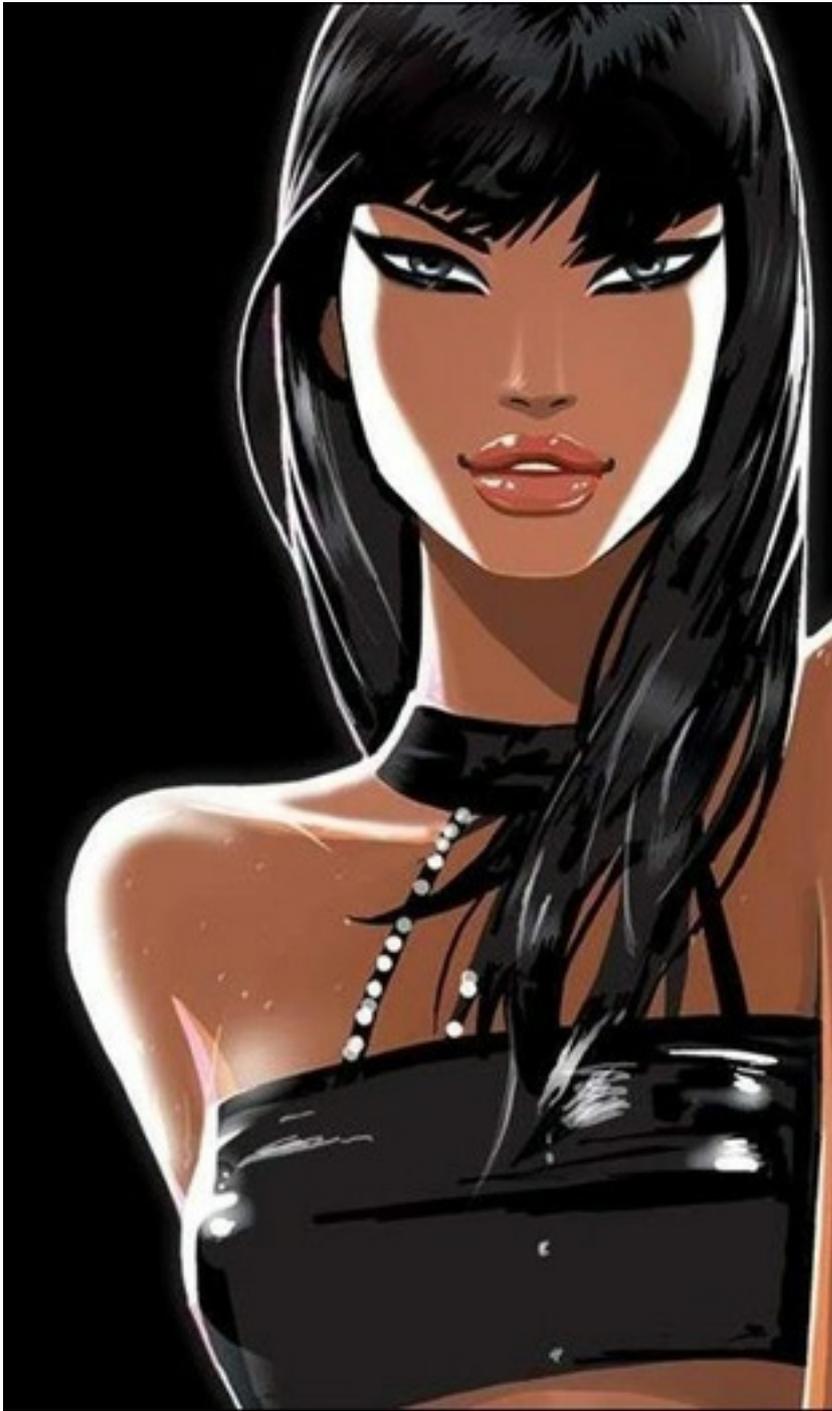
Escuela Central Saint Martins of Art de Londres

Canterbury

• ESTÉTICA

Sus ilustraciones son sencillas pero contienen mucha expresión por sus trazos, entre sus trabajos figuran grandes ilustraciones sobre alta costura, moda y retratos de celebridades conocidas.

1990

<http://bloqued2010.westwood.wikispaces.net/Bornstein,+Julia>

JASON BROOKS
Hed Kandi
2000

<http://thecoincidentalandy.blogspot.com/2010/11/david-downtown-revived-art-of-fashion.html>

DAVID DOWNTON
Erin O'Connor
2000

STINA PERSSON

• TÉCNICA

- Acuarela
- Papel cortado.

• BIOGRAFÍA

-NOMBRE

Stina Persson

-FECHA

1979

-LUGAR DE NACIMIENTO

Suecia

-ESTUDIOS

Academia en Perugia, Italia. Estudió Bellas Artes, moda en Florencia y luego estuvo en el Pratt Institute de Nueva York

• ESTÉTICA

Dentro de sus obras trata de llegar al equilibrio adecuado entre la elegancia y la vanguardia, lo caótico y salvaje, mezclado con lo bello y glamuroso, mediante su estilo distinto y la mezcla de materiales.

LAURA LAINE

• TÉCNICA

- Lápiz
- Carboncillo.

• BIOGRAFÍA

-NOMBRE

Laura Laine

-FECHA

1968

-LUGAR DE NACIMIENTO

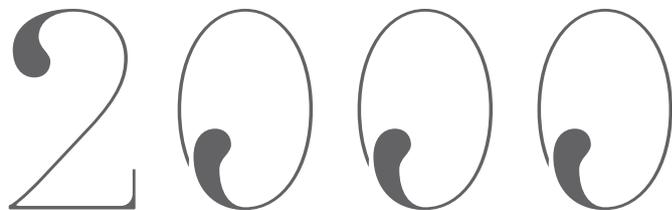
Perugia, Italia

-ESTUDIOS

Diseño de moda en la Universidad de Arte y Diseño de Helsinki

• ESTÉTICA

Su técnica al ilustrar con líneas muy características, su uso de la paleta monocromática y la estilización de la figura femenina, en conjunto con la composición dinámica de las figuras que la rodean, su interpretación tan realista del cabello femenino, los detalles de cada prenda le dan una sensación de realismo y elegancia a sus ilustraciones.

<http://bloqued2010.westwood.wikispaces.net/Bornstein,+Julia>

STINA PERSSON

2010

<http://bloqued2010.westwood.wikispaces.net/Bornstein,+Julia>

LAURA LAINE

Horoscopo

2012

Jegunado

Capitulo

Relacion de la Ilustración de modas con los Momentos pictóricos del siglo XX

Estudio de los momentos pictóricos de la vanguardia, art deco y según las formas del siglo XX de Montaner, relacionados con las distintas técnicas de ilustración y la moda.

Vergangenheit
und Zukunft

MOMENTO ARTÍSTICO	FAUVISMO
FECHA	1905-1910
HISTORIA	<p>Se denomina así al estilo que nace en París, en el Salón de otoño de 1905, el cual fue realizado por un grupo de pintores de la época los cuales se autodenominaron Fieras (fauves).</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Libertad en el color hasta llegar sin mezclas ni matices. • El color se independiza del objeto, haciendo un uso arbitrario de este respecto de la naturaleza, cuyos resultados son rostros verdes, árboles azules, mares rojos. • Interpretación lírica y emocional de la realidad con temas agradables paisajes o retratos. • La profundidad desaparece y los volúmenes se perfilan con pinceladas fuertes y no con el claroscuro.
MODA	<p>Uso de colores intensos, principalmente el verde. Destaca el cromatismo antinatural, así utilizando colores al azar.</p> <p>Buscan la fuerza expresiva del color.</p> <p>Cada artista realizaba su obra como una experiencia personal, llena de frescura y soltura.</p>
ILUSTRACIÓN	<p>Extrema simplificación de formas y elementos: los objetos y contornos se perfilan con pinceladas gruesas, anchas, bastas y se rellenan con manchas de color planas, se basaba en el puro cromatismo.</p> <p>Desenfreno de colores intensos</p> <p>El ilustrador de la época Leon Bakst presentó al mundo prendas orientales de vivos colores que desafiaron las sombras tan sutiles del art nouveau. Los vivos colores de sus dibujos influyeron muchísimo en las ilustraciones de moda de los años siguientes.</p>
TÉCNICA	<p>Para obtener los colores brillantes y planos utilizados en el fauvismo se pueden usar varias técnicas de pintura pero las más recomendable es el acrílico, ya que permite fluidez en el dibujo y colores más intensos, en la época de los pintores fauvistas, su técnica era el óleo, ya que al igual que el acrílico éstos tienen una extensa gama de colores y puede ayudar a la ilustración de las vestimentas de esta época.</p>
PINTORES E ILUSTRADORES DE REFERENCIA	<p>Pintores importantes son: Henry Matisse, André Derain.</p> <p>Ilustradores destacados: Leon Bakst, Paul Iribe, Georges Lepape.</p>

<http://mayaevolucionfotografica.blogspot.com/2009/09/moda-fauvista.html>

Moda fauvista. Colores planos y brillantes, objetos perfilados.

Pintura Fauvista Henry Matisse

<http://www.danzaballetblog.com/2010/12/henri-matisse-y-la-alhambra-1910-2010.html>

Leo Bask Ilustración de modas
<http://myweb.rollins.edu/aboguslawski/Ruspaint/bakst.html>

MOMENTO ARTÍSTICO	EXPRESIONISMO
FECHA	1905
HISTORIA	<p>El expresionismo busca interpretar los sentimientos del autor mas no una realidad colectiva. Revela el lado pesimista de la vida generado por las circunstancias históricas del momento. La cara oculta de la modernización, la alineación, el aislamiento, la masificación, se hizo patente en las grandes ciudades y los artistas, creyeron que debían captar los sentimientos más íntimos del ser humano. La angustia existencial es el principal motor de su estética.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distorsiona y exagera los temas. • Representan las emociones sin preocuparse de la realidad externa. • Colores fuertes y puros • Formas retorcidas y la composición agresiva.
MODA	La moda al igual que en el arte seguía la misma línea de revelar sentimientos dejando de lado la realidad externa, los diseños realizados para satisfacción del artista mas no del entorno que lo rodea, con formas orgánicas, figuras distintas, fusionadas con colores fuertes que les dan más fuerza a la prenda.
ILUSTRACIÓN	Esquematación, líneas estilizadas, colores fuertes, dejando de lado el mundo para centrarse en su propia realidad, pintando e ilustrando sus más profundos sentimientos.
TÉCNICA	Su técnica principal en esta época fue el óleo, pero hoy gracias a la gran variedad de colores en otras técnicas podemos cambiarla o al mismo tiempo combinar el óleo con el resto.
PINTORES E ILUSTRADORES DE REFERENCIA	<p>Pintores Destacados: Van Gogh y Gauguin</p> <p>Ilustradores Destacados: Leon Bakst, Paul Iribe, Georges Lepape.</p>

<http://us.fashionmag.com/news-156691-Expressionism-meets-fashion-on-day-two-of-Paris-shows>

Moda expresionista sacando los sentimientos a flote

Ilustración George Lepape
<http://tropbellepourtoi.wordpress.com/tag/george-lepape/>

pintura expresionista

http://www.arte-poster.com/index.php?manufacturers_id=32&language=es&osCsId=2c781fcf8df726328fa0a0f59bf12404

MOMENTO ARTÍSTICO	CUBISMO
FECHA	1907 y 1914
HISTORIA	<p>Es una tendencia esencial pues da pie al resto de las vanguardias europeas del siglo XX. Rompe con la pintura tradicional.</p> <p>El cubismo es considerado la primera vanguardia. En los cuadros cubistas, desaparece la perspectiva tradicional. Trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una nueva interpretación del espacio • La renovación de las técnicas • El uso de un lenguaje formal geometrizable.
MODA	<p>La moda cubista tiene que ver con encontrar las perspectivas de las formas para dejar de lado lo normal e intentar encontrar nuevos puntos de vista.</p> <p>En la moda el cubismo se refleja a través de las formas geométricas de las prendas, la utilización de telas burdas y un collage de distintas texturas, así como las formas asimétricas.</p>
ILUSTRACIÓN	<p>Crea un nuevo lenguaje pictórico y estético que implica una nueva relación entre el espectador y la obra de arte. El espectador no se limita simplemente a mirar la imagen, este momento lo invita a interactuar con ella y reconstruirla en su mente.</p>
TÉCNICA	<p>Para poder interpretar mejor el cubismo y siguiendo el legado de los pintores de esta época, la técnica más recomendable para este momento es el óleo ya que permite un secado más lento de la pintura, correcciones en la ejecución de la misma y una excelente estabilidad y conservación del color.</p>
PINTORES E ILUSTRADORES DE REFERENCIA	<p>pintores importantes : Pablo Ruiz Picasso, George Braque</p> <p>Ilustradores destacados: Georges Barbier, Pierre Bissaud, Erté</p>

<http://www.masdemoda.com/el-cubismo-de-ana-locking-en-la-pasarela-cibeles-madrid-fashion-week/>

Moda cubista, formas geométricas, figuras asimétricas, distintas texturas.

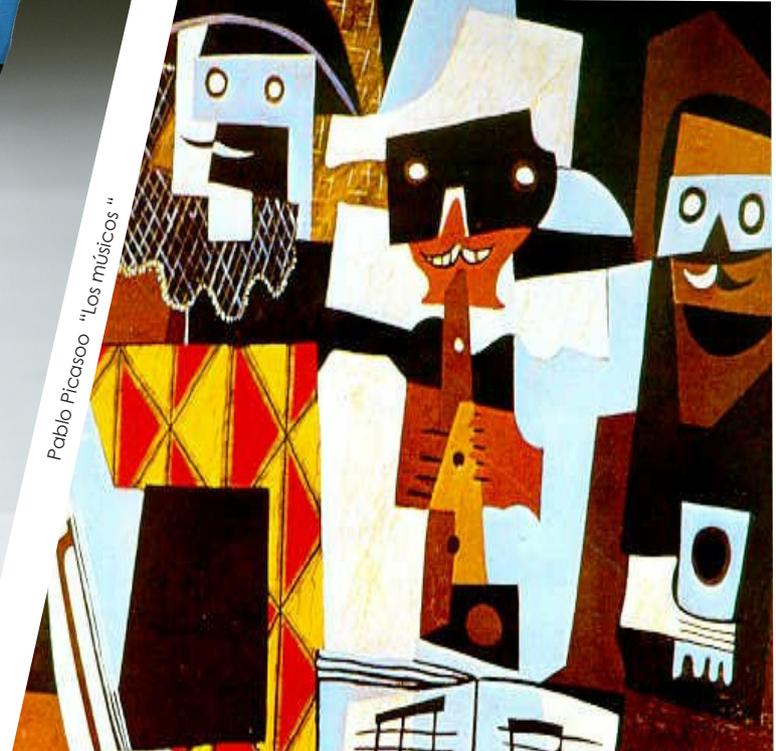
<http://www.doctorojiplatico.com/2012/02/christian-tagliavini-dame-di-cartone.html>

Pablo Picasso "Los músicos "

Erté Ilustración de modas
<http://chateauthombeau.blogspot.com/2010/07/biblical-erte.html>

<http://artesita.blogspot.com/2011/05/picasso-cubismo.html>

MOMENTO ARTÍSTICO	FUTURISMO
FECHA	1909-1916
HISTORIA	<p>Trata de presentar el movimiento y para ello usa formas distintas captadas desde diferentes perspectivas . No quieren nada estático, sus temas preferidos se encuentran dentro de la vida urbana.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La exaltación de lo sensual, lo nacional y guerrero • La adoración de la máquina. • El retrato de la realidad en movimiento
MODA	<p>Esta corriente llevo a muchas partes del entorno como la arquitectura, mobiliario y en los textiles. El vestuario no fue la excepción, debía volverse moderno. Dejando de lado el sistema de modas, haciendo así de cada prenda una obra de arte, volviéndola a cada una pieza única. Giacomo Balla, pintor y escultor, fue el primer futurista que diseñó vestuario desde 1921; postuló, por ejemplo, que "el nuevo vestido futurista sería de corta duración, para permitir renovar continuamente el placer y la vitalidad del cuerpo y favorecer a la industria textil"⁵, comenzando así la moda desechable que hoy conocemos.</p>
ILUSTRACIÓN	<p>Interpretación del movimiento, la rapidez, predecir un futuro inesperado con los trazos. Se utiliza la técnica divisionista del color en muchas ocasiones, los colores se aplican en pequeños puntos.</p> <p>Los colores típicos son el rojo, el amarillo y el azul, es decir, los colores primarios.</p>
TÉCNICA	<p>La técnica utilizada por los pintores de este movimiento fue principalmente el óleo pero hoy en día pueden ser utilizadas varias técnicas modernas obteniendo el mismo resultado como por ejemplo, el acrílico y las técnicas de ilustración digital.</p> <p>Además estas ayudan a ilustrar la rigidez de las prendas futuristas.</p>
PINTORES E ILUSTRADORES DE REFERENCIA	<p>Pintores importantes: Umberto Boccioni, Mario Chiattonne</p> <p>Ilustradores destacados: Charles Martin</p>

⁵Vestuario Futurista, 2011, (en línea), disponible en: <http://www.vistela-calle.com/25001/vestuario-y-futurismo/>. Este artículo nace a partir de la lectura del libro "Moda: una historia del S. XVIII AL Siglo XX", Tomo 2, Editorial Taschen, Pág. 456

-Arte contemporáneo, Futurismo, 2005, (en línea), disponible en: <http://www.arteespana.com/futurismo.htm>

<http://rosarusa.wordpress.com/tag/moda/page/8/>

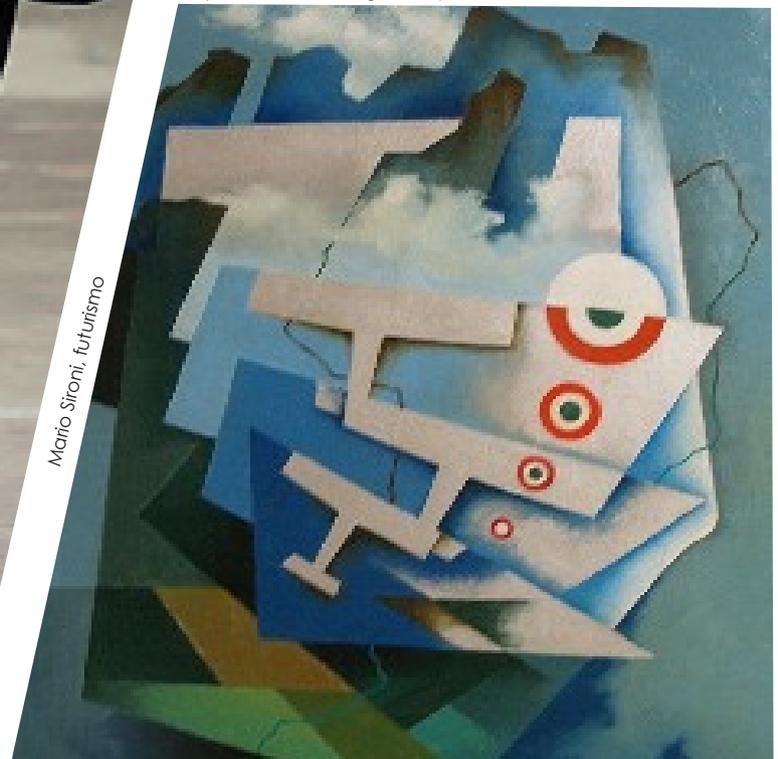
Moda futurista. Formas geométricas. Texturas diferentes.

Mario Sironi, futurismo

Charles Martin, Ilustración de modas
<http://thewisteriabridge.wordpress.com/2011/08/17>

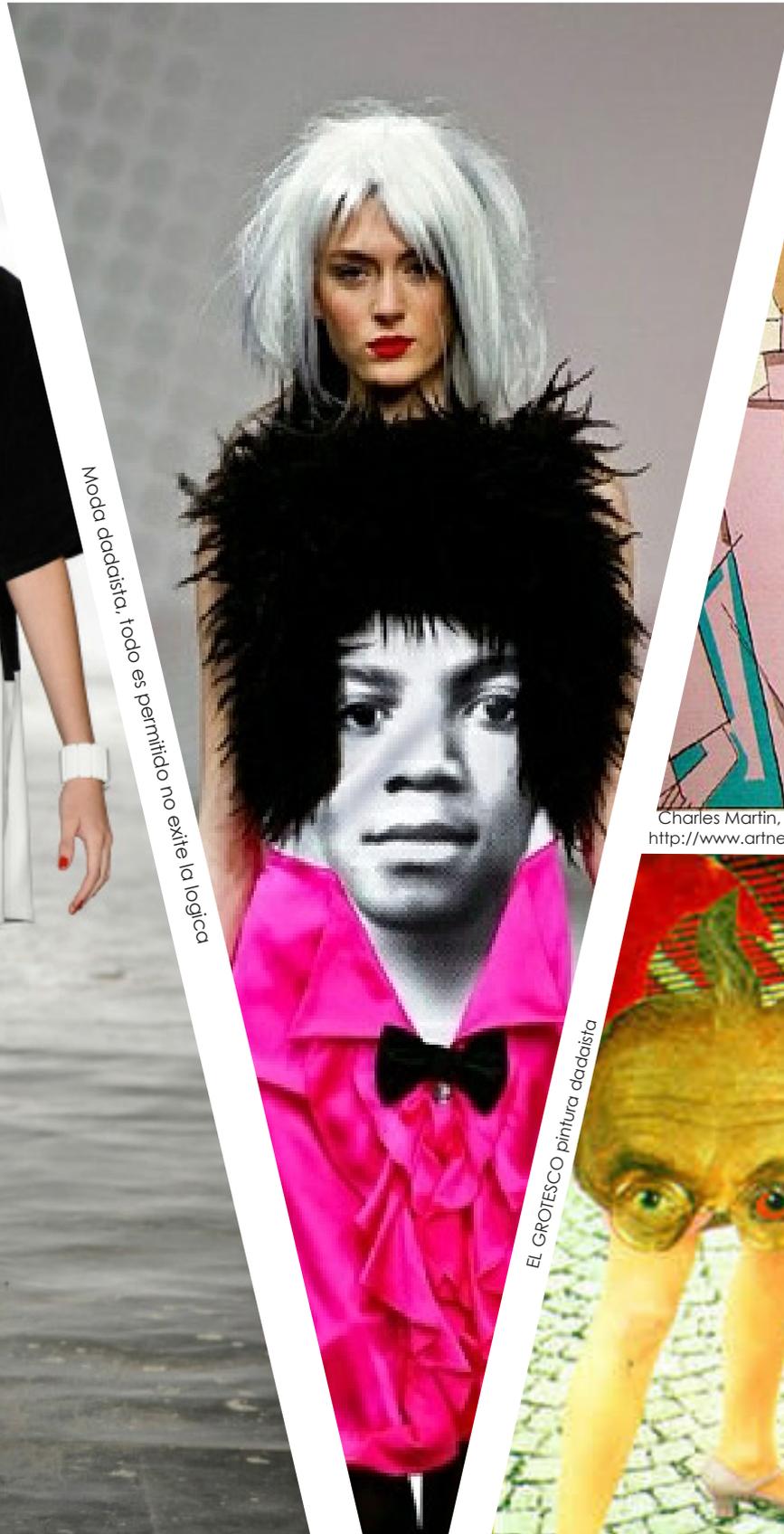
<http://elarmariodelascuquis.blogspot.com/2012/06/que-es-el-transito>

<http://www.kataweb.it/multimedia/media/5396027/3>

MOMENTO ARTÍSTICO	DADAISMO
FECHA	1916
HISTORIA	El Dadaísmo es un momento artístico que nace para destruir lo que estaba establecido en el arte. Es un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético, ya que cuestiona la existencia del arte, la literatura y la poesía. Crea una nueva ideología de forma de ver el arte dejando todo atrás y creando todo desde cero.
MODA	La moda en el dadaísmo comienza inventando un juego libre de formas y colores. Todo está permitido nada es lógico, son distintas formas que dan nuevas líneas y siluetas.
ILUSTRACIÓN	Al dadaísmo le debemos el collage y los murales. Creando una ilustración más libre y espontánea, jugando con los materiales y los colores, dejando atrás el límite de los bordes del lienzo se lanza a formar parte del exterior, a formar parte del contexto.
TÉCNICA	Ya que el dadaísmo es una corriente tan libre, las técnicas específicas serían un limitante para la imaginación y la creatividad, en este momento de inspiración y creación cada artista busca sus técnicas, las mezcla para obtener nuevas formas de expresión.
PINTORES E ILUSTRADORES DE REFERENCIA	Los pintores más importantes son: Jean Arp, Raul Hausmann Ilustradores destacados: Charles Martin

<http://www.srtajara.com/2011/11/25/elsa-schiaparelli-la-disenadora-de-la-alegría>

Moda dadaista. todo es permitido no existe la logica

EL GROTESCO pintura dadaista

<http://elrincondemisdesvarios.blogspot.com/2011/09/dadaismo.html>

Charles Martin, Ilustración de modas
http://www.artnet.com/galleries/artwork_detail.asp?G=&gid

MOMENTO ARTÍSTICO	SURREALISMO
FECHA	1924
HISTORIA	El surrealismo es crea sin límites, dejar fluir la imaginación y esta plasmarla en obras. Intentan plasmar por medio de formas abstractas o figurativas simbólicas las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños. El pensamiento oculto y prohibido será una fuente de inspiración, en el erotismo descubren realidades oníricas, y el sexo será tratado de forma impúdica.
MODA	Al igual que la vanguardia funciona la moda creando diseños fuera de lo normal. Éste fenómeno aparece gracias a la característica más fuerte de la moda: la imposición. Crear la aceptación en las masas, de una nueva norma o regla, convertirla en capricho y de pronto abandonarla porque se ha convertido en un objeto que todo el mundo utiliza.
ILUSTRACIÓN	Ilustraciones donde lo irreal es protagonista de las obras, colores vivos para interpretar cada obra.
TÉCNICA	Para la pintura surrealista la técnica básica es el óleo por los colores brillantes, ya que permite un secado más lento de la pintura, correcciones en la ejecución de la misma y una excelente estabilidad y conservación del color.
PINTORES E ILUSTRADORES DE REFERENCIA	Pintores importantes: Ernst, Tanguy, Magritte Ilustradores destacados: Eduardo García Benito, John Held.

<http://tramoyam1.blogspot.com/2009/03/agatha-ruiz-de-la-prada-homenajea.html>

<http://www.elcomercio.es/gijon/20090304/sociedad/agatha-ruiz-prada-surrealista-20090304.html>

Moda dadaísta: todo es permitido no existe la lógica

http://www.pucpr.edu/facultad/pperez/101/arte_surrealista.htm

Charles Martin, Ilustración de modas
<http://luciaordonez.blogspot.com/2010/03/eduardo-garcia-benito.html>

MOMENTO ARTÍSTICO	ABSTRACCIÓN
FECHA	1910
HISTORIA	<p>Representar una imagen, para que la imagen sustituya la realidad, con mayor o menor grado de realidad reproductiva.</p> <p>Formas abstractas: son líneas inspiradas por la naturaleza sin significado. No son representativas y son independientes del mundo real, sin embargo, en su resultado material se observan determinadas imágenes.</p> <p>Las formas abstractas son formas puras, sin posible identificación con imágenes ya existentes, son creadas por la imaginación y la fantasía del artista, también se les llama no figurativas.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pocos elementos. • Utilización de plastas. • Mínimo en detalle. • Simplificación. • Rompe proporciones. • Utiliza formas geométricas.
MODA	La moda al igual que la pintura sigue la misma línea con pocos elementos, minimalismo, rompe las proporciones normales y utiliza figuras geométricas.
ILUSTRACIÓN	Representa formas geométricas rompiendo proporciones, con dibujos simples y colores intensos
TÉCNICA	Para la abstracción al igual que las otras técnicas de la vanguardia es necesaria una técnica con amplia gama de colores y que mantenga el color, como puede ser el óleo o el acrílico.
PINTORES E ILUSTRADORES DE REFERENCIA	<p>Pintores importantes son: Piet Mondrian, Malevich</p> <p>Ilustradores destacados: Leon Bakst, Paul Iribe, Georges Lepape</p>

<http://www.cofregrafico.com/dream-sequence-por-madame-peripetie/>

Moda de la abstracción rompe con los proporciones normales, minimalista.

<http://yuly-lopez.blogspot.com/2011/10/moda-abstracta-para-extraterrestres-por.html>

Jhon Held, ilustración de modas
<http://giriflapper.blogspot.com/2008/12/john-held-jr-life-commen.html>

Pintura de la abstracción

<http://www.justart-e.com/pintoresurrealistas.html>

Art DECO

MOMENTO ARTÍSTICO	ART DECÓ
FECHA	1920-1938
HISTORIA	<p>Se basa principalmente en la geometría del cubo, la esfera y la línea recta, además de el zig zag.</p> <p>Representación faunística haciendo referencia a ciertas cualidades como la velocidad y usan para ello animales como por ejemplo las gacelas.</p> <p>Representación de elementos fitomorfos, donde se utilizan las flores, los cactus, palmeras, representados por medio de delineaciones geométricas.</p> <p>Se utilizan motivos de las culturas pre hispanas, azteca, maya o inca y motivos inspirados en los objetos de los descubrimientos arqueológicos de Egipto, mesopotamia, vikingo o de los pueblos africanos o indios.</p>
MODA	<p>Los Ballets Rusos le dan un toque exótico a la ropa de los parisinos, mostrando detalles y motivos cubistas, con fragmentos de espejos o grandes lentejuelas, lo que recuerda a los bazares orientales.</p> <p>Este comentario de la edición de marzo de 1924 de la revista de moda parisina Art, Goût, Bauté define en pocas palabras la moda de los años '20: "una combinación única de exotismo y modernidad"</p> <p>La ropa de los años 20's tenía el mismo espíritu que la época. Era una época de exuberancia y euforia. La moda se fue haciendo una forma de vida y los artistas y escritores eran parte de una élite cosmopolita. Cualquier cosa exótica estaba de moda. Empezó a haber androginia.</p>
ILUSTRACIÓN	Esquematación, líneas estilizadas, paletas cálidas con mezclas de colores complementarios, destacando la belleza femenina y los mas hermosos detalles y estampados de los diseños de esta época.
TÉCNICA	La técnica principal de este momento artístico fue el stencil gracias a los colores puros y las imágenes de contornos marcados
PINTORES E ILUSTRADORES DE REFERENCIA	<p>Pintores Destacados: J. Puiforcat, Erté, Cassandre, R.Mallet, Stevens y A. Lurçat</p> <p>Ilustradores Destacados: John Held, Carl eErikson, George Barbier.</p>

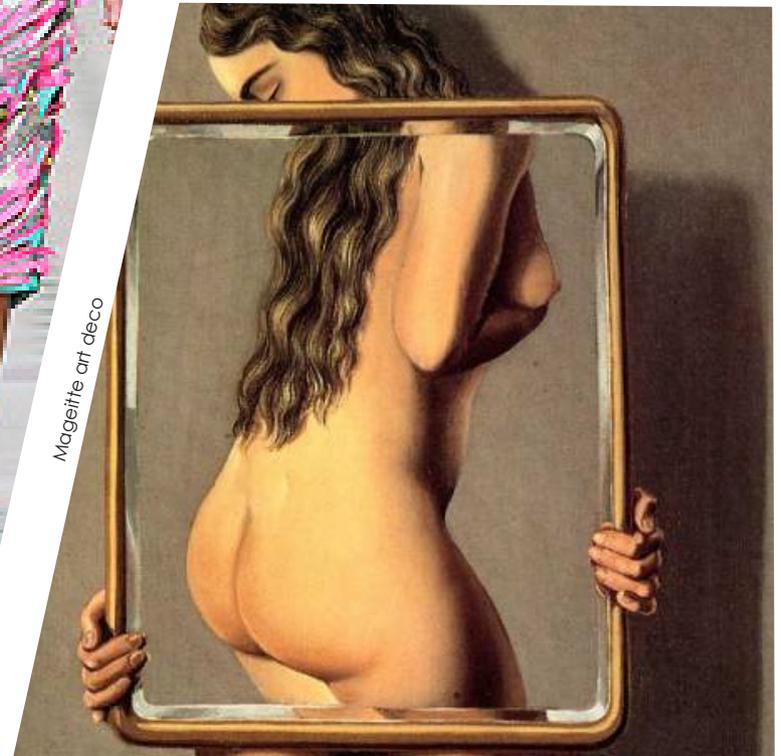
<http://modasupertop.com/2010/10/10/moda-primavera-verano-2011-louis-vuitton/>

Moda art deco, detalles y motivos cubistas, lentejuelas.

Eduardo García Benito, Ilustración de modas
<http://luciaordonez.blogspot.com/2010/03/eduardo-garcia-benito.html>

Magritte art deco

<http://artdecoblog.blogspot.com/2008/03/magritte-dangerous-liaison-1926.html>

Las formas del siglo XX

Montaner

MOMENTO ARTÍSTICO	ORGANISISMO
DESCRIPCIÓN	Manifestaciones que tratan de adecuarse y aliarse con la naturaleza Se basa en las formas primogénitas de la naturaleza, las cuales han surgido de una lenta y laboriosa evolución de los seres vivos durante millones de años.
MODA	La moda al igual que la pintura sigue la misma línea con elementos orgánicos, minimalismo, rompe las proporciones normales y utiliza las figuras geométricas para las siluetas.
ILUSTRACIÓN	Representa formas orgánicas rompiendo proporciones, con dibujos simples y colores intensos
TÉCNICA	Es necesaria tener una amplia gama de colores por lo que para este momento artístico las técnicas adecuadas, Según los colores y los dibujos planos en los que se emplean el acrílico y el óleo, como técnicas aguadas serían perfectas, además de los lápices de color y los rotuladores como técnicas secas.
PINTORES E ILUSTRADORES DE REFERENCIA	Fernando Ureña

Oraculos Visuales Fernando Ureña

<http://www.latinartmuseum.com/organica.htm>

Moda organica

<http://www.bellezapura.com/2007/06/09/mas-mujeres-reales-y-tambien-desnudas-por-una-belleza-real/>

MONTANER, Josep María, *LAS FORMAS DEL SIGLO XX*, Editorial Gustavo Gili, Mexico, 1995. Resumen organismo.

MOMENTO ARTÍSTICO	EXPLOSIÓN DE COLOR “POP ART”
FECHA	1950
HISTORIA	<p>Es un movimiento artístico que surgió en Gran Bretaña y en el Estados Unidos . El pop art presenta un desafío a las tradiciones de las bellas artes mediante la inclusión de las imágenes de la cultura popular como la publicidad, noticias, etc . En el pop art el material visual es a veces fuera de su entorno conocido, aisladas y en combinación con material no relacionado. El concepto de arte pop se refiere no solo al arte en sí mismo en cuanto a las actitudes que llevaron a la misma.</p> <p>El pop art emplea los aspectos de la cultura de masas , tales como la publicidad , los cómics y objetos cotidianos culturales. Es ampliamente interpretado como una reacción a las ideas entonces dominantes de expresionismo abstracto , así como una extensión sobre ellas.</p>
MODA	La moda pop tuvo una influencia muy fuerte en la década de los sesenta con sus colores encendidos y los contrastes.
ILUSTRACIÓN	<p>Ilustraciones definidas por su técnica de serigrafía y stencil, con colores definidos sin degradados ni mezclas, contornos definidos.</p> <p>Colores fuertes e intensos.</p>
TÉCNICA	Según las técnicas investigadas las más cercanas para conseguir el efecto de pop art serían rotuladores, acrílicos, óleos, por su variedad y tonalidad de colores.
PINTORES E ILUSTRADORES DE REFERENCIA	Andy Warhol y Roy Lichtenstein

Andy Warhol

<http://www.taringa.net/posts/animaciones/13308944/Pop-Art.html>

<http://www.smashingmagazine.com/2008/07/21/pop-art-is-alive-classics-and-modern-artworks/>

Moda pop art

<http://braxtonandyanacey.blogspot.com/2011/11/pop-art-in-fashion.html>

Terceer
Capitulo

Técnicas de ilustración

Investigación y experimentación de las técnicas de expresión gráfica más representativas del siglo XX para la ilustración de modas

Tides
Crests
Sails
Sails

CARBONCILLO

El carboncillo permite la realización de una extensa gama de tonos que abarcan desde los más sutiles grises a los negros más profundos. Este material proviene de la madera carbonizada del bonetero, es muy fácilmente manipulable y permite la realización de degradados tonales con un simple frotado de dedo.

El carboncillo fue el primer medio con el que el hombre comenzó a dibujar.

Gracias al fijador el carboncillo dejó de ser un medio de ilustración efímero, para luego consolidarse, a manos de maestros como Tinterito o Tiziano, como uno de los medios de dibujo más nobles.

En la actualidad el carboncillo continúa siendo el principal medio de estudio en las escuelas de Bellas Artes, Pero, paralelamente a este medio, existen también otros sistemas de dibujo compatibles con esta técnica; entre ellos están la sanguina y los lápices de carbón.

• VENTAJAS PARA LA ILUSTRACIÓN DE MODAS

El carboncillo es ideal para realizar retratos y modelos reales, pero también son ideales para ilustraciones de moda monocromáticas.

Los dibujos a carboncillo están llenos de vida y ambiente a pesar de que carecen de color.

Al usar esta técnica se logra libertad de expresión creativa, además es excelente para añadir sombras, profundidad y movimiento.

Es la técnica ideal para crear texturas, detalles muy pequeños y representar realismo en las telas de la ilustración. Es un método sencillo y rápido que ayuda a la ilustración

y al bocetaje en diseño de modas.

Ideal para ilustrar cualquier tipo de material, según su tonalidad.

• TÉCNICAS PARA COMBINAR

- Lápices de color
- Plumilla
- Rotuladores
- Acuarela
- Acrílico

ROTULADORES

Rotuladores son materiales similares a el bolígrafo que contienen su propia tinta de colores distintos, la punta a del rotulador suele estar hecha con un material poroso como el fieltro.

Puede contener tinta permanente o tinta a base de alcohol. El rotulador fue creado en 1962 por el japonés Yukio Horie.

Los rotuladores son muy utilizados como medio de representación de imágenes visual, resultan adecuados para hacer bocetos o composiciones previas. La intensidad de los tonos y colores se consigue aplicando capas, mientras que en que en las zonas más claras se deja el papel en blanco, pero se puede producir de forma espontánea y directa un amplio abanico de efectos.

• VENTAJAS PARA LA ILUSTRACIÓN DE MODAS

Con la técnica de los rotuladores podemos conseguir ilustraciones más limpias y con buenos resultados ya que es un método rápido y práctico que aporta color.

Los bolígrafos son fáciles de manejar y pueden aportar un resultado muy interesante.

Son magníficas para enfatizar pequeños detalles como bordados o texturas de tejido en ilustraciones de moda. Se puede conseguir efectos texturados con rotuladores un poco gastados y se puede crear tonos más claros dependiendo del papel.

Con diferentes técnicas se puede conseguir texturas muy realistas de diferentes tipos de telas sobre todo rígidas.

• TÉCNICAS QUE SE PUEDE COMBINAR

- Carboncillo
- Plumilla
- Lápices de colores
- Acuarela
- Acrílico

PASTELES

Se consideran tanto una herramienta para dibujar como para pintar. Fue una técnica utilizada por varios artistas como Da Vinci, ya que por su aplicación de manchas ésta imita a la pintura. Están hechos de pigmentos molidos mezclados con tiza y ligados con goma para dar lugar a una barra dura. Se venden en una gran gama de colores porque aunque se puedan combinar, estos no se pueden mezclar para crear nuevos colores.

Se trata de un medio opaco y por lo tanto funciona muy bien en fondos coloreados que unifican el trabajo en superficies con texturas rugosas. Son ideales para realizar obras expresivas y llenar de vida, se pueden conseguir desde colores muy saturados a dibujos texturados, lo que permite imágenes impactantes.

• VENTAJAS PARA LA ILUSTRACIÓN DE MODAS

Gracias a que es una técnica seca permite

Crea ilustraciones con mayor rapidez y permite gran libertad de expresión en los trazos.

Son muy útiles para crear trabajos con contornos definidos y para ilustraciones

Con muchos detalles y matices

Esta técnica es perfecta para reproducir telas con transparencia y para ilustrar el movimiento de la tela en sí.

Telas con caída como el chifón, sedas, tules, etc.

Gracias a su gran gama de colores le entrega fuerza a la

LÁPICES DE COLOR

El lápiz de color consiste en una barrita de madera con una mina coloreada en su interior, más dura y fina que los colores pastel, pero con mayor facilidad de uso. La mina se compone, actualmente, de cera y resina con pigmento de color. Al igual que ocurre con los lápices de grafito, hay lápices de colores de distintas durezas, aunque éstas no suelen venir indicadas.

Los lápices de colores ya se usaban con frecuencia en la Francia del siglo XVI para la realización de retratos. Esto se debía a la rivalidad que siempre tuvo el dibujo con la pintura. Los lápices permitían obtener resultados pictóricos con una técnica de dibujo.

Lo más característico de los lápices de color es su versatilidad, lo que los hace ideales para representar todo tipo de imágenes y plasmar toda clase de ideas. Se trata de cocina, en postales de felicitación así como realizar imágenes visuales, que deben ser rápidamente identificables.

Sin embargo, no se empezaron a fabricar industrialmente hasta el siglo XIX.

• VENTAJAS PARA LA ILUSTRACIÓN DE MODAS

- Riqueza de tonos
- Posibilidad de hacer tramas y fusiones.
- Posibilita las variaciones vibrantes en los paisajes y los reflejos suaves en los desnudos.
- Son prácticos y de uso inmediato.
- Se puede combinar con otras técnicas y permite lograr un estilo ilustrativo convincente con cierta rapidez.
- Se puede conseguir diferentes tonos mediante punteado y tramado de rayas empleando uno o mas colores y modificando los ángulos de uso.
- Se logra detalles pequeños .
- Mediante esta técnica se puede ilustrar cualquier textura, llegar a la trama de la tela en sí.

• TÉCNICAS QUE SE PUEDE COMBINAR

- Carboncillo
- Rotuladores
- Pluma
- Técnicas Húmedas

Each letter is
shown in its
original form and
in a modernized
version.

ACUARELA

La acuarela es uno de los medios pictóricos más bellos y expresivos.

El agua es el medio por el cual se transmite al papel la cualidad y calidad del color de los distintos pigmentos diluídos en este medio, aglutinados con otras sustancias como por ejemplo goma del Senegal, goma arábica o tragacento, a lo que, los muy puristas, añaden otros componentes como glicerina, miel, hiel de vaca, un agente conservador como puede ser el fenol o el ortofenilfenato de sodio.

A estas disoluciones se les denomina tintas y los baños con los que bañamos el papel usando el pincel u otro medio, se le llama aguadas.

En la práctica, los colores ya preparados se disuelven, en el mejor de los casos, en agua destilada y se aplican al papel por medio de un pincel.

• VENTAJAS PARA LA ILUSTRACIÓN DE MODAS

Las técnicas para la acuarela son variadas por lo que al artista le resulta fácil crear un estilo propio.

El agua es la protagonista de la acuarela y la causante de la excepcional transparencia y luminosidad que la caracterizan y la cual aporta con infinidad de usos en la ilustración de modas sobre todo en el momento de ilustrar telas con transparencia y texturas.

La acuarela requiere de seguridad en los trazos y espontaneidad en la ejecución ya que su mayor mérito consiste en la frescura de los colores.

• TÉCNICAS QUE SE PUEDE COMBINAR

- Carboncillo
- Rotuladores
- Pluma
- Lápices de colores
- Técnicas Húmedas

ÓLEO

El óleo es una técnica pictórica consistente en mezclar los pigmentos con un aglutinante a base de aceites, normalmente de origen vegetal.

El uso del óleo se conoce desde la Antigüedad y estaba ya extendido entre los artistas de la Edad Media, aunque de modo minoritario ya que en esa época predominaba la pintura al temple o al fresco. A fines del siglo XIV y durante el siglo XV, se comenzó a generalizar el uso del óleo en detrimento de otras técnicas, ya que permitía un secado más rápido de la pintura, correcciones en la ejecución de la misma y una excelente estabilidad y conservación del color.

• VENTAJAS PARA LA ILUSTRACIÓN DE MODAS

El óleo es el más noble, tiene un secado lento que te da tiempo para corregir si te has equivocado,

Al mezclarlo con aceite de lino le da un acabado satinado y se puede lograr transparencias o veladuras.

Es una técnica que permite acercarse más a cada detalle de la ilustración.

Bordes definidos.

• TÉCNICAS QUE SE PUEDEN COMBINAR

- Carboncillo
- Lápices de color
- Rotuladores
- Plumilla

PLUMA

Es un instrumento o herramienta de metal, acero, bronce, cobre, latón, y oro, colocada en un extremo de un mango o palillero, estos hay en toda clase de materiales sólidos y formas que sustituye a las plumas de ave de antiguo uso, y sirve para escribir o dibujar

♦ VENTAJAS PARA LA ILUSTRACIÓN DE MODAS

Lo mejor que dan las plumillas son la variedad en el trazo de ejecución, ya que según como la presionemos sobre el papel o la inclinación nos ofrecerá un trazado.

La característica principal de esta técnica es la elaboración de tramas para definir las texturas del dibujo al ilustrar y rellenar.

Detalles minuciosos como bordados, encajes, broches, etc.

Texturas detalladas de cada tipo de tela.

♦ TÉCNICAS QUE SE PUEDE COMBINAR

- * Carboncillo
- * Rotuladores
- * Lápices de colores
- * Técnicas Húmedas

ACRÍLICO

Lo asombroso de la pintura acrílica es su inmensa versatilidad.

Las pinturas con acrílicos están hechas en base a una técnica que emplea los mismos pigmentos utilizados en el óleo o acuarela, la diferencia aquí es que éstos se diluyen en un aglutinante acrílico compuesto por resina sintética.

El desarrollo de la pintura con acrílico como un medio artístico tuvo lugar en los años 20'

Los acrílicos son cada vez más utilizados por su fácil manipulación

• VENTAJAS PARA LA ILUSTRACIÓN DE MODAS

Fácil trabajarlas debido a que el acrílico se seca rápidamente brindándole a la superficie pintada un acabado mate muy particular.

Las pinturas con acrílico poseen una mayor vida útil.

Detalles más trabajados y en pequeñas dimensiones.

Colores vivos que no cambian en el proceso.

Su versatilidad ayuda a dar forma y representar cada tipo de tela e insumo en la ilustración.

Sus colores vivos y su tonalidad le dan fuerza a la ilustración.

Ayuda al modelaje sobre maniquí.

• TÉCNICAS QUE SE PUEDE COMBINAR

- Carboncillo
- Rotuladores
- Pluma
- Lápices de colores
- Técnicas Húmedas

ILUSTRAR POR ORDENADOR

Este método de ilustración es usado desde la aparición del computador en 1950, el diseño asistido por ordenador se aplica a todas las enseñanzas artísticas, convirtiéndose en una herramienta muy funcional y que facilita las modificaciones.

Es de gran ayuda para la ilustración y aligera el trabajo de los artistas ya que contienen todas las herramientas y técnicas de dibujo en un solo programa, así mismo se pueden utilizar una inmensidad de variedad de filtros que brindan nuevos efectos.

• ILUSTRACIÓN DIGITAL

Ilustración digital es el uso de herramientas digitales para producir imágenes bajo la manipulación directa del artista, generalmente a través de un dispositivo de señalización tal como una tableta o un ratón.

Esta técnica es distinta de la manipulación digital de fotografías, ya que es una construcción original "desde cero".

Existen dos tipos principales de herramientas utilizadas para la ilustración digital: mapa de bits y vectores.

De preferencia para ilustrar debemos utilizar la herramienta de Vectores gracias a su gran posibilidad para transformarse libremente sin sufrir cambios.

• TABLERO ELECTRÓNICO

Gracias a los pasos agigantados que la tecnología ha dado en nuestra época sobre todo e la tecnología, dentro de los recursos digitales para ilustración encontramos un campo muy amplio y cada vez más innovador en el área de software e instrumentos que nos facilitan la ilustración por ordenador, como por ejemplo la tabla electrónica que es una herramienta que sustituye a todos los lápices de colores, rotuladores, pinceles, aerógrafos, etc.

Existe una gran variedad de marcas y distintos tipos de tableros en el mercado cada vez más avanzados, este recurso nos permite crear ilustraciones con infinidad de nuevos métodos gracias a que en el ordenador podemos crear combinaciones de técnicas que en el papel directamente sería difícil conseguir.

ADOBE ILUSTRADOR

Se trata esencialmente de una aplicación de creación y manipulación vectorial en forma de taller de arte que trabaja sobre un tablero de dibujo, conocido como "mesa de trabajo" y está hecho para la creación artística de dibujo y pintura para Ilustración como rama del Arte digital, aplicado a la Ilustración técnica.

Adobe Illustrator contiene nuevas opciones creativas, un acceso sencillo a las herramientas y una gran versatilidad para producir rápidamente gráficos flexibles cuyos usos se dan principalmente en Publicidad.

VENTAJAS PARA LA ILUSTRACIÓN DE MODA

Adobe ilustrador es de gran ayuda para la creación de bocetos e ilustraciones finales, ya que permite crear modelos y diseños en pocos minutos, además que ofrece la posibilidad de agregar texturas realistas a las telas, efectos nuevos y dar un gran valor a las ilustraciones.

ILUSTRADOR DESTACADO

TALLON, KEVIN

<http://www.adobe.com/es/products/illustrator.html>

-Adobe Illustrator, 2010, (en línea), disponible en: www.Adobe.com

ADOBE PHOTOSHOP

“Se trata esencialmente de una aplicación informática en forma de taller de pintura y fotografía que trabaja sobre un “lienzo” y que está destinado para la edición, retoque fotográfico y pintura a base de imágenes de mapa de bits. “6

Su capacidad de retoque y modificación de fotografías le ha dado el rubro de ser el programa de edición de imágenes más famoso del mundo.

Una de características importantes de este programa es que permite trabajar en varias capas al mismo tiempo. Además de incluir elementos vectoriales y colores muy nítidos, control y retoque de color, efectos creativos, exportación para sitios web, entre otros.

VENTAJAS PARA LA ILUSTRACIÓN

Este programa permite retocar tus imágenes técnicamente, es decir, puedes darle a tus fotografías, imágenes o pintura, efectos creativos, realistas o surrealistas con velocidad y precisión.

En la ilustración de modas, puede aportar con un toque de realismo muy alto, gracias a que permite agregar texturas de textiles, piel, cabello, etc.

ILUSTRADOR DESTACADO

TALLON, KEVIN

<http://www.adobe.com/es/products/iphotoshop.html>

-6.Adobe Photoshop, 2010, (en línea), disponible en: www.Adobe.com

Técnicas mixtas

El término de técnicas mixtas se refiere a utilizar dos o más técnicas artísticas en una sola ilustración

Las técnicas de dibujo son muy versátiles en las manos de un artista con talento, añadir diferentes técnicas puede dar a una obra una mayor sensación visual y una gran riqueza de texturas. Los artistas que trabajan la técnica mixta pueden mezclar acrílico y óleo, grabado y collage ,dibujo y fotografía, o muchas de estas al mismo tiempo en una infinidad de posibilidades solo limitadas por su propia imaginación.

La mezcla entre la pluma y la acuarela resulta muy interesante ya que por los colores vivos y el efecto de transparencia de la acuarela le permite que la pluma con tinta le añadan gran fuerza al dibujo

La mezcla de rotuladores con acrílicos resulta muy interesante ya que gracias a el grosor de los rotuladores podemos añadir detalles pequeños en la ilustración además de brillos y sombras.

La mezcla entre rotuladores y carbocillo resulta muy interesante gracias al color que aportan los rotuladores a la monocromaticidad del carbocillo brindándole vida a la ilustración.

Conclusiones

En el primer capítulo luego de la investigación realizada sobre la historia de la ilustración y de cada ilustrador destacado, es importante recordar que hasta mediados del siglo los ilustradores de moda eran considerados diseñadores al mismo tiempo, hasta que en la década de los 50 las escuelas de arte comenzaron a distinguir entre el diseño y la ilustración de modas como carreras de estudio.

En el estudio de los momentos artísticos se muestra que cada época ha marcado su tendencia, pero el paso del tiempo nos muestra que se pueden traer las distintas técnicas usadas en el transcurso de la historia a la actualidad y asociarlas con nuevas áreas del arte, como son la fotografía, música, danza entre otras y, modernizarlas a través de la tecnología, especialmente digital con la que ahora se cuenta.

En el capítulo final al haber experimentado con las técnicas de ilustración y por el proceso de investigación que se ha realizado, las conclusiones finales de la elaboración de este trabajo de grado, es crear un incentivo para que los estudiantes de la carrera de diseño textil puedan experimentar y vean a la ilustración como parte fundamental y necesaria de nuestra carrera.

Impulsando a investigar y aprender sobre los nuevos métodos tecnológicos que nos pueden ayudar a capturar nuestras ideas y experimentar libremente con ellas, mientras que al mismo tiempo contribuyen con el ahorro de tiempo y mejores resultados.

Bibliografía

- BLACKMAN, Cally. *100 AÑOS DE ILUSTRACION DE MODAS*. Editorial Blume, Barcelona, 2007.
- MORRIS, bethan. *ILUSTRACION DE MODA*. Barcelona, Editorial Blume, 2007.
- SLADE, Catharine. *ENCICLOPEDIA DE TÉCNICAS DE ILUSTRACIÓN*. Editorial Acanto, España 2002
- WIEDERMANN, Julius. *ILUSTRATION NOW*, Editorial Taschen, España, 2010.
- MINGUET CÁMARA, Eva. *ILUSTRACION DE VANGUARDIA*. Instituto Monsa de Ediciones, 2008.
- DAWBER, Martín. *LANUEVA ILUSTRACIÓN DE MODA*. Editorial Blume, Barcelona, 2007.
- PARRAMON, ediciones. *DIBUJO CREATIVO*, España, 2007.
- BELL, John G. *TÉCNICAS DE TIZA Y PASTEL*, Editorial Leda, Barcelona, 1958.
- MONTANER, Josep María, *LAS FORMAS DEL SIGLO XX*, Editorial Gustavo Gili, Mexico, 1995.
- DAVILA, María; PARRA, Adriana. *REPRESENTACIÓN Y EXPRESIÓN DE BASES TEXTILES Y SU APLICACIÓN EN LA ILUSTRACIÓN DE MODA*, 2011, Universidad del Azuay, para obtención del grado en Diseño Textil y Moda.

BIBLIOGRAFÍA DIGITAL

- <http://www.danzaballet.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1396>
- <http://www.art-deco-prints-and-posters.com/barbier.asp>
- <http://www.americanartarchives.com/brissaud.htm>
- <http://www.bpib.com/illustrat/johnheld.html>
- <http://www.fashionmodeldirectory.com/designers/helen-dryden/>
- <http://bjws.blogspot.com/2010/07/illustrator-helen-dryden-1887-1981.html>
- <http://www.americanartarchives.com/eric.htm>
- http://www.kavanaughgallery.com/Marcel_Vertes.html
- <http://www.biography.com/people/cecil-beaton-38501>
- <http://chagalov.tumblr.com/post/2327899321/cecil-beaton-working-on-art-illustration-14-sept>
- <http://www.fashionillustrationgallery.com/store/category/artists/tom-keogh/>
- http://www.renebouche.com/artist/?page_id=101
- <http://www.renegruau.com/>
- <http://www.mattotti.com/>
- <http://matsgustafson.org/>
- <http://www.fashionillustrationgallery.com/store/category/artists/mats-gustafson/>
- http://duranduran.wikia.com/wiki/Tony_Viramontes
- <http://www.fernmitchell.com/fashionillustrators.php>
- <http://inspirational-imagery.blogspot.com/2010/08/tony-viramontes.html>
- <http://www.davidremfry.com/www.davidremfry.com/Welcome.html>
- <http://www.gladysperintpalmer.com/>
- <http://www.fashionmodeldirectory.com/designers/gladys-perint-palmer/>
- <http://www.vogue.co.uk/spy/biographies/jason-brooks-biography>
- <http://www.vogue.co.uk/spy/biographies/francois-berthoud-biography>
- <http://www.fashionmodeldirectory.com/designers/graham-rounthwaite/>
- <http://www.daviddownton.com/>
- <http://tom-historiadelarte.blogspot.com/2007/05/las-vanguardias-del-s-xx-fauvismo.html>
- <http://www.blogodisea.com/2010/que-era-el-fauvismo/>
- <http://www.arteespana.com/fauvismo.htm>

-<http://www.arteespana.com/fauvismo.htm>
-<http://artmight.com/Artists/Bakst-Leon/bakst-loiseau-de-feu-costume-126258p.html>
-<http://www.arteespana.com/fauvismo.htm>
-http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/senyoletes/hiper0707.html
-<http://es.scribd.com/doc/54806195/Cubismo-diseno>
-<http://www.arteespana.com/fauvismo.htm>
-<http://www.ciber-arte.com/movimientos/futurismo.htm>
-<http://aggpiku.blogspot.com/2009/06/futurismo.html>
-<http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2009/02/20/opinion/OPIN-03.html>
-<http://www.arteespana.com/dadaismo.htm>
-http://appealtotheeye.blogspot.com/2009_03_01_archive.html
-<http://ladelgadalinerosa.wordpress.com/page/51/?archives-list=1>
-<http://arquiarchivo.tripod.com/dadaismo.htm>
-<http://www.arteespana.com/dadaismo.htm>- <http://ladelgadalinerosa.wordpress.com/page/51/?archives-list=1>
-<http://www.justart-e.com/pintoresurrealistas.html>
- <http://www.roc21.com/blog/2008/05/24/abstraccion/>

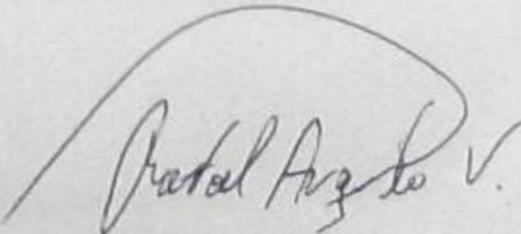
ABSTRACT

"TWENTIETH-CENTURY FASHION ILLUSTRATION"

For the development of this thesis, the graphic expression of fashion during the twentieth century was analyzed. For this purpose, the techniques of expression of each decade were analyzed and put into practice, considering the most influential artistic moments of fashion illustration: Vanguard, Art Deco, Organisms, and the explosion of color of pop art. We have studied and applied the most outstanding techniques.

Finally, this work tries to become a support that provides with inspiration to those who want to express themselves in fashion illustration.

Key words: Fashion illustration, Artistic movements, Techniques, Illustrators

Translated by
Rafael Argudo