

872731

9
24

UNIVERSIDAD DON VASCO A.C.

incorporada a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
ESCUELA DE DISEÑO GRAFICO

**CARTELES DECORATIVOS
PROMOCIONALES DE
MICHOCAN**

Tesis Profesional que para obtener el
título de Licenciado en Diseño Gráfico presenta:

MARISA GUADALUPE

MEDINA BEDOLLA

FALLA DE ORIGEN

Uruapan. Michoacán Junio de 1994

1995

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A MIS PADRES:

**Doy por bien sufrido, lo sufrido
Doy por bien llorado, lo llorado
Porque después de todo he comprendido
que todo lo que tiene el árbol de florido,
es por lo que tiene sepultado.**

INDICE

INTRODUCCION	7
CAPITULO 1 PROBLEMATICA Y OBJETIVOS	9 12
	ProblematICA y Objetivos
CAPITULO 2 LA CULTURA Y EL ARTE EN MICHOACAN	13 22
	Artesanías
	Michoacán y sus habitantes
	Expresión cultural y artística
CAPITULO 3 EL LENGUAJE DEL DISEÑO	23 42
	Diseño Gráfico
	Formas de Comunicación impresas
	El Cartel
	Diseño de Cartel
	Técnicas de Representación
	Métodos de Reproducción
	Formatos de Papel
CONCLUSIONES	43
2a. PARTE	
INTRODUCCION	47
CAPITULO 4 APORTACION	49 64
	Las primeras ideas
BIBLIOGRAFIA	65

INTRODUCCIÓN

Dentro de la Cultura Tarasca, se encuentra un extenso legado de riquezas artesanales; obras verdaderamente artísticas.

A través de los años, han pasado de generación en generación, causando admiración a todos aquéllos que han tenido la oportunidad de conocerlas.

Por la gran admiración que merecen estas extraordinarias creaciones y deseando contribuir a una mayor difusión de este arte tan nuestro, surge la inquietud de diseñar una serie de carteles decorativos, con la finalidad de despertar el máximo interés hacia lo que podemos llamar nuestra artesanía manifestando de esta forma su valor cultural y artístico.

El Diseñador Gráfico no sólo manifiesta interés en la realización de diseños actuales y de vanguardia; sino que también se interesa por sus raíces culturales, buscando la forma de mantener vivas sus tradiciones; enriqueciéndolas con los conocimientos adquiridos a través de los años de experiencia, integrando en forma clara, sencilla y armónica el Diseño artístico artesanal con la comunicación gráfica; en este caso por medio de carteles.

El Diseñador Gráfico es capaz de recrear y presentar en forma atractiva y actualizada los conceptos que por su origen pudieran considerarse obsoletos. Motivos por los cuales es el indicado para la realización de este ambicioso proyecto e integrar el valor artístico tarasco con la fuerza de la comunicación gráfica.

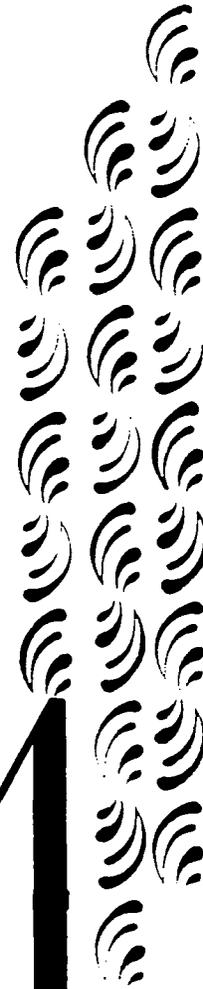
Las características propias del cartel sencillez, impacto visual, versatilidad publicitaria, lo señalan como el más adecuado en éste caso; específicamente carteles decorativos, invitando al público a llevarlos a sus hogares. Para lograrlo se elaborarán en técnicas mixtas obteniendo así un resultado impactante que produzca gran interés hacia nuestros orígenes dándole el justo valor que merece nuestro pasado histórico.

PROBLEMATICA Y OBJETIVOS

Capítulo

1

PROBLEMATICA Y OBJETIVOS

Michoacán, es uno de los estados de la República Mexicana más bellos y completos; el significado directo desde su voz náhuatl es: "lugar de pescadores", cuenta con una superficie de 59, 864 km. cuadrados; sin embargo sólo tiene aproximadamente 200 km. de costa en el Pacífico; a pesar del litoral tan corto que posee, gran parte de sus habitantes han sido y son pescadores.

En el interior del estado también abundan los lagos, valles dedicados a la agricultura, montañas boscosas y la selva en el bolsón de Tierra Caliente.

En éste contrastado paisaje el hombre se hizo pescador-agricultor- artesano.

A los antiguos michoacanos se les llama tarascos o purhépechas. Los tarascos formaron un imperio que traspasaba los límites de Michoacán, llegando a Jalisco, Nayarit y parte de Sinaloa.

Las comunidades especializadas en artesanías se encuentran esparcidas entre algunos poblados principalmente agrícolas, pueblos mestizos y ejidos.

La mayoría de ellos se localizan en la sierra y en la baja meseta que circunda el lago de Pátzcuaro.

Las características de la temporada fluvial en el territorio mexicano dan paso al trabajo artesanal como complemento de ingresos económicos en la población rural; en el cual participan los propios campesinos, las mujeres y los niños alimentando de ésta manera el mercado de arte popular.

Poblado típico de la Meseta Tarasca

Al ser Michoacán un estado básicamente rural, consecuentemente es uno de los más ricos en artesanías; éstas son parte de nuestra cultura. las encontramos diariamente en nuestro camino. ¿quién en sus hogares no tiene un jarrón, un cántaro, una máscara, un juego de té, una laca, un cofre de madera, una cazuela de cobre o una muñeca de trapo? Ésto solo por mencionar algunas de las muchas que encontramos en los mercados.

Sin embargo, al transformarse en objetos de uso cotidiano, olvidamos darles el valor que merecen, el colorido tan especial, extraordinarias creaciones que reflejan nuestro pasado histórico y forman parte de nuestro acervo cultural. deben recobrar el esplendor de épocas pasadas. La desvalorización de que han sido objeto exigen una solución.

Aprovechando los medios de comunicación existentes para promoverlas y crear conciencia principalmente en los mexicanos de la belleza artística existente en la creación artesanal. Y que mejor forma que proyectándola por medio de carteles, que tengan como principal motivo ornamentos o imágenes de el arte tarasco.

¿Por qué carteles?

Por el impacto visual y la fuerza publicitaria de este medio de comunicación; logrando de ésta forma llegar a cualquier estatus social, además éstos con la característica de ser decorativos permitiendo al espectador disfrutarlos e invitarlo a admirar las creaciones con significado cultural y estético de nuestra artesanía.

Los carteles pueden tener distintos usos pero su principal objetivo es siempre comunicar es por esto que se eligió éste medio para difundir las artesanías.

Diariamente encontramos toda clase de comunicados visuales de distintas formas y tamaños; el área de actividades del Diseñador Gráfico es muy extensa, en éste caso, específicamente se adoptó la solución más adecuada para lograr un objetivo preestablecido.

Por medio de carteles decorativos se desea despertar el orgullo de los mexicanos por sus raíces e involucrarlos directamente en el conocimiento de gráficos, colores y texturas de la cultura tarasca, logrando de ésta manera proyectar a Michoacán con sus tradiciones, que son los cimientos de lo que actualmente somos.

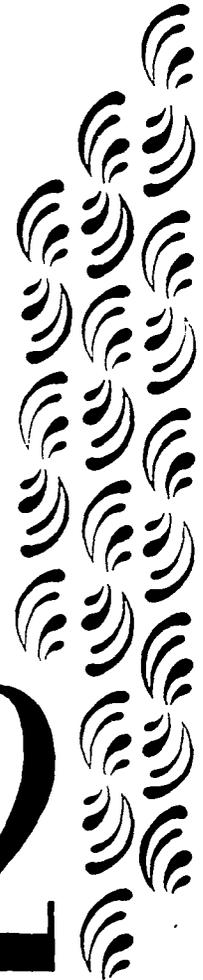

Indígena Michoacana

**LA CULTURA Y EL ARTE
EN MICHOACAN**

Capítulo 2

MICHOACAN Y SUS HABITANTES

ETIMOLOGIA DE LA PALABRA MICHOACAN

Michoacán; voz procedente de la lengua náhuatl quiere decir tierra de las gentes que tienen pescado, y más estrictamente es Michihuacán, palabra así descompuesta y traducida: Michi: pescado; Huaca, posesión; an, lugar.

O sea lugar de los que poseen pescado, o país de pescadores, dada tal vez esa palabra por los aztecas, para significar la abundancia del producto riquísimo de los lagos en cuyos márgenes vivió la raza que primitivamente pobló este estado.

UBICACION Y DESCRIPCION DE MICHOACAN

El territorio que actualmente ocupa Michoacán está ubicado al oeste de México, entre las coordenadas de 17º 5' y 20º 23' de latitud norte y 100º 3' y 103º 46' de longitud oeste del meridiano de Greenwich.

Tiene una extensión territorial de 59.864 km², superficie que representa el 3.03% del territorio mexicano.

Los estados colindantes con Michoacán son: al norte, Jalisco y Guanajuato; al noroeste, Querétaro; al este, los estados de México y Guerrero y al oeste, Colima y parte de Jalisco.

Este estado cuenta con una gran variedad de paisajes y climas que van desde las zonas altas y frías que se conocen como "la sierra", hasta las bajas y calurosas o "tierra caliente".

Sus bellos lagos y caudalosos ríos dan variedad al paisaje, contribuyen a la agricultura y son ricos en productos pesqueros. La fauna es también variada, al igual que la flora.

Las tradiciones culturales son abundantes y en artesanías es uno de los estados, que conservan la mejor y de mayor variedad.

LOS PRIMEROS POBLADORES

Los pobladores más antiguos, los que primitivamente se habían posesionado del suelo michoacano en una época que es difícil precisar, era la raza Teca. Los Tecos por su semejanza étnica, parecían proceder de la familia Nahoá - Tolteca, de acuerdo a estudios realizados del Lienzo de Jucutacato, que es el documento más antiguo para estudiar la historia michoacana, se ha llegado a la conclusión de que en dicho códice se relata la peregrinación de un grupo Tolteca, que vino a establecerse en Michoacán en la más remota antigüedad.

Se supone que la invasión de una nueva raza, que se llamaba Eneami, y que posiblemente venía del Perú; se fundió con una fracción numerosa de la raza Teca, constituyendo después una unidad étnica nueva, que era la que poblaba Michoacán en la época de la Conquista y cuyos restos hoy conocemos con el nombre de Tarascos o Purhépechas.

Este grupo constituye en la historia de los prehispánicos grupos étnicos que se establecieron en los entornos de México, una de las más raras incógnitas en cuanto a su procedencia, o parentescos con la lengua que hablaron, a las costumbres que los identificaban, a la religión que practicaron y a la morfología y características étnicas que los definieron como una raza especial entre todas las que se asentaron en el territorio mexicano.

TARASCOS O PURHEPECHAS

De la fusión de las razas Teca y Eneami surgió una nueva, los purhépechas o tarascos.

El nombre de purhépechas que se atribuían era indudablemente porque habían llegado como extraños o visitantes. Existe la idea equivocada de que el nombre de Tarascos les fue impuesto por los españoles en forma despectiva; sin embargo su nombre de Tarascos proviene de su más antigua deidad: Tharás o Tharés - Upeme. (De Tharés: anciano, viejo, el que engendra una numerosa familia; y Kue, que es un sufijo nominal que da la idea de parentesco o descendencia familiar). Por ello, se debe usar con igual categoría el nombre de Purhépechas (con pluralización castellana) y el de Tarascos.

ARTESANIAS

La artesanía es el conjunto de reglas de un oficio que el productor aplica a la manufactura de un objeto.

En este campo, la habilidad manual del operario tiene mayor significación en el trabajo que la idoneidad de herramental y los equipos; o sea que los medios de que se vale para producir no llegan a ser útiles si no media, para su manejo, una destreza previa.

Cuando carece de expresión artística es, simplemente, una forma primitiva de la producción condenada a desaparecer según avance el desarrollo de la industria; pero cuando sí tiene ese designio da ocasión para que se manifieste el arte popular en el área de las manufacturas.

Cuando lo que el artesano produce, se apega a las costumbres, se vuelve tradicional; cuando traduce o interpreta un modo peculiar de ver, sentir y crear, la artesanía deviene en arte.

UN POCO DE HISTORIA

Cuando los grupos nómadas se volvieron sedentarios, a raíz del descubrimiento de la agricultura, comenzaron a surgir los artesanos especializados, quienes se dedicaban a fabricar artículos indispensables para la vida de la comunidad. Esto sucedió hace aproximadamente 3000 años; como consecuencia aumentó el bienestar económico, la sociedad se volvió más compleja y se estableció una clara estratificación social; lo que hizo aumentar la variedad de productos, y mejorar su calidad.

Así es como las artesanías de ser objetos de uso diario, se convierten en objetos suntuarios para

las complicadas ceremonias y testimonios de diferentes estatus sociales.

A través de miles de generaciones los artesanos contemporáneos han conservado el arte y el buen gusto de los creadores de antaño.

Sin embargo, han sabido adecuarse a la época que les tocó vivir, asimilando técnicas y modelos europeos durante la Colonia, adaptándolos a su particular idiosincrasia.

El mestizaje de artesanías prosiguió incorporándole rasgos asiáticos, fundamentalmente de Filipinas.

El impacto de culturas tan diferentes propició el surgimiento de nuevas artesanías y el desarrollo de otras.

CLASIFICACION DE ARTESANIAS

La artesanía en México se puede dividir en dos tipos: utilitaria y artística.

Los objetos que se producen en cientos de sitios y que son usados en forma cotidiana por la población; principalmente campesina es decir; loza sencilla, sombreros de palma, rebozos; este tipo de artesanía utilitaria es precisamente la que más sufre los ataques del modernismo.

Todos aquellos objetos que producen nuestros artifices con un sello de originalidad, inspirado en un concepto personal estético; desde alfarería hasta tejidos, joyería, juguetes, muebles, machetes, etc. son consideradas como artesanía artística, precisamente la que debe ser fomentada.

PRODUCCION DE ARTESANIAS

La mayor cantidad de artesanías se producen en el centro y sur de la República, que es el área donde floreció la civilización Mesoamericana.

De los territorios que forman el occidente de Mesoamérica, Michoacán es el que ha conservado la mejor y más variada artesanía de raíces prehispánicas, aumentada y enriquecida con aportaciones coloniales.

Artesanías talladas en madera

reinos conocidos como Pátzcuaro, Ihuatzio y Tzintzuntzan. A su vez, cada uno se dividía en cuatro regiones de las que dependían otros pueblos. La nación tarasca tuvo alrededor de 17 reyes a lo largo de su historia, de los cuales el más sobresaliente fue el rey Tariácuri, pues gracias a él los pueblos tarascos se unificaron por medio de alianzas y conquistas, lo que permitió el surgimiento de la gran potencia de Occidente.

Debido posiblemente a que no provenían directamente de algunos de los pueblos Mesoamericanos, los tarascos desarrollaron formas culturales que los distinguían; ejemplo de ello es la construcción de sus pirámides, que consistían en el alzado de edificaciones sobre grandes plataformas que tenían una parte en forma de pirámide y otra en forma de cono. Estas construcciones reciben el nombre de yácatas.

También desarrollaron grandes habilidades para el trabajo de la madera que aún pueden ser apreciados en las artesanías michoacanas.

Igualmente destacó su destreza en el arte plumario que tanto apreciaban los aztecas y sorprendió a los españoles. Los famosos mosaicos eran fabricados con la selección de vistosas plumas de aves que cortaban y pegaban sobre superficies planas para formar dibujos o cubrir escudos, divisas y atavíos de guerra.

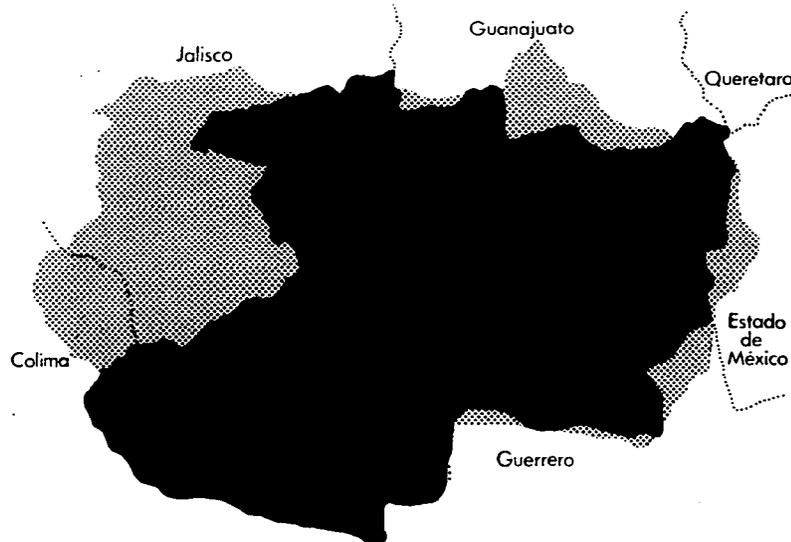
La alfarería es una de las más sobresalientes del período prehispánico, son famosas las piezas de perros domésticos que se conservan en los museos. Además destacaron en el área de la metalurgia creando piezas utilitarias y ornamentales.

Los tarascos son creadores de la mejor y más variada artesanía producida en el occidente de

Mesoamérica; distinguiéndose desde la época prehispánica en este oficio.

La especialización en artesanías se ha ido dando con el transcurso del tiempo; contribuyeron a organizarla, estimularla y desarrollarla la idea y la voluntad del Obispo Vasco de Quiroga; quien encontró en la enseñanza y perfeccionamiento técnico de las artesanías, una forma de impedir la dispersión de los indios causada por la Conquista.

Cada comunidad tiene su género y su estilo, para lo que influye en gran medida los materiales locales como son: la madera, el barro, el metal, la paja, el tule, el cuero, la laca y los hilados; estos materiales son transformados en figuras, objetos, flores, santos, diablos que son propios de la fértil imaginación, herencia y tradiciones de los habitantes de Michoacán.

Extensión del Imperio Tarasco

EXPRESION CULTURAL Y ARTISTICA

LOS PUEBLOS CREADORES

El área del lago de Pátzcuaro, incluidas las montañas que lo rodean es la residencia actual de casi todos los indios tarascos.

Lugar donde se encuentran las principales comunidades especializadas en la producción artesanal.

Janitzio, lago de Pátzcuaro

ALFARERIA

Los alfareros utilizan tres técnicas: a) el modelado a mano; b) el modelado sobre patrones de barro cocido o yeso; c) el torneado.

En la producción alfarera se distinguen cuatro grandes géneros de piezas: a) de uso doméstico; b) ornamentales; c) para usos rituales; y d) juguetes y miniaturas.

La mayoría de las piezas son de loza vidriada, pero no faltan productos de claro origen prehispánico, como las ollas y los botellones de barro rojo muy bruñido, las pipas, las vasijas de cabeza de zorro y unos preciosos cántaros también rojos,

mitad porosos y mitad bruñidos, que llevan una delicada decoración al pincel en blanco, azul o negro.

Hay loza vidriada en color marfil, rojo, café, negro y verde, con la que se elaboran desde figuras de Cristo y máscaras ceremoniales, hasta cajetes, cazuelas, jarras, ollas, cántaros, poncheras, vajillas y muchos objetos más, tanto utilitarios como de adorno.

Tzintzuntzan es el centro alfarero que ofrece la mayor variedad de artículos. Destacan dos vajillas muy características: una es de color marfil con ingenuos diseños trazados en líneas café, que representan hombres y mujeres con sus trajes de diario cargando lanchas y redes en escenas inspiradas en la vida sencilla de un pueblo ribereño.

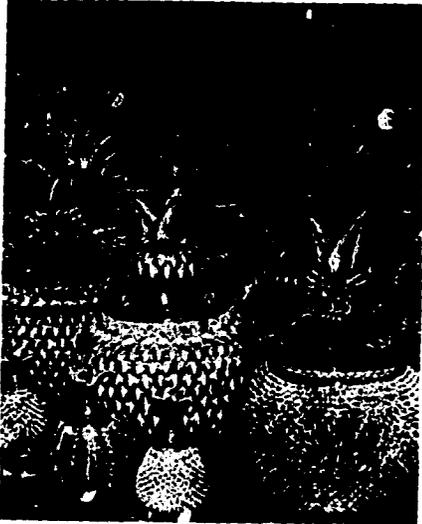
La otra vajilla es café oscuro muy brillante y la decoración en verde es mucho más refinada, con pescados y aves intercaladas con plantas acuáticas.

Vajilla característica de Tzintzuntzan

Patamban cuenta con la producción de la cerámica más delgada del país, conocida como cascarrón de huevo por su delicadeza y finura.

Famosas piñas de San José de Gracia

San José de Gracia se distingue por sus famosas piñas, unas vasijas redondas con tapa vidriada en color verde oscuro recubiertas con cientos de hojas o picos; en Capula se hace una vajilla sumamente apreciada por la óptima calidad de la loza y la elegancia de los diseños: el fondo es café claro con cenefas muy finas en verde grisáceo, crema y negro, y los platos tienen en el centro un

pez pintado en los mismos colores; actualmente los artesanos han comenzado a decorarlas con cientos de florecillas color crema.

Santa Fe de la Laguna se ha especializado en el vidriado negro, principalmente aplicado en candeleros y copaleros, que se usan en los altares de muertos y en los cementerios de todo el país; en todo el país se fabrica cantidad de miniaturas y juguetes entre los que sobresalen las figuras grotescas de diablos o animales de muchas cabezas que crean los artesanos de Ocumicho.

Figurillas de Ocumicho

TEXTILES

Para realizarlos se utiliza el telar de lanzadera y el llamado telar de cintura, de origen prehispánico.

Entre los numerosos artículos de lana son inconfundibles los sarapes de Zitácuaro, con su decoración formada por estrellas y alegres gallos rojos; así mismo es muy original el enredo que usan los indígenas de Pátzcuaro y de Santa Clara: tejido en lana roja y verde, la pieza tiene más de

Característicos rebozos michoacanos

siete metros de largo que las mujeres recojen en pliegues alrededor de la cintura y, por el peso, deben sostenerla con varios ceñidores también tejidos en lana.

Se tejen huipiles, ceñidores, morrales y una gran cantidad de rebozos; los más típicos son azul marino con listados de azul claro y blanco; en Morelia se confeccionan distintos tipos de ropa cuyo diseño en punto de cruz está realizado con pequeños toques de chaquiras transparentes. En la Piedad de Cabadas, se producen mantelería bordada y deshilada.

San Juan Parangaricutiro es conocido por sus hermosos cubrecamas profusamente bordados y terminados con una ancha franja tejida al ganchillo; camisas, rebozos y vestidos son confeccionados en Aranza.

JOYERIA

La joyería de Pátzcuaro es la que más ha conservado el estilo antiguo, como se nota principalmente en las alhajas de plata con cuentas de cerámica roja; una muestra son sus hermosos collares formados por docenas de pescaditos de plata cincelada, alternando con bolitas rojas.

En Morelia se hace joyería tipo colonial español, al igual que en Huetamo, que tiene una abundante manufactura de joyas de oro con corales, turquesas y perlas y un gran surtido de piezas de filigrana.

METAL

Es muy merecida la fama que ha ganado Santa Clara del Cobre; hoy en día toda la población se dedica a trabajar el cobre, y junto a cientos de ollas, cazuelas, planos, jarras, floreros y vajillas

de elegantes líneas clásicas se fabrican piezas únicas martilladas, grabadas, repujadas o platinadas, que materializan la creatividad de cada artesano. Menos conocido, pero igualmente artístico, es el trabajo de hierro forjado realizado en San Felipe de los Herreros.

Artesanías de Santa Clara del Cobre

FIBRAS VEGETALES

Además de las fibras que comúnmente se usan en todo el país para elaborar cestería y sombreros, en Michoacán se aprovechan las plantas que crecen en los lagos y la panicua (paja de trigo).

Con esta paja los artesanos realizan esculturas

Artesanías de fibra vegetal

religiosas, en particular unos enormes Cristos verdaderamente estupendos.

Otras piezas que merecen especial atención son las preciosas alfombras de fibra calada y colorada que se elaboran en Pátzcuaro.

MADERA Y LACA

Una de las artesanías más florecientes de este estado tan rico en manufacturas es el trabajo de las maderas. Desde el tallado de máscaras, la hechura de instrumentos musicales y el refinado laqueado, hasta los diversos muebles, la gama de productos es riquísima.

En Maravatío se confeccionan muebles rústicos con asientos de tule, mientras que los muebles de Apatzingán son de madera de copalillo con asiento de piel. En Cherán se ha mantenido la tradición del tallado de las hermosísimas columnas que sostienen los techos de las antiguas casas indígenas.

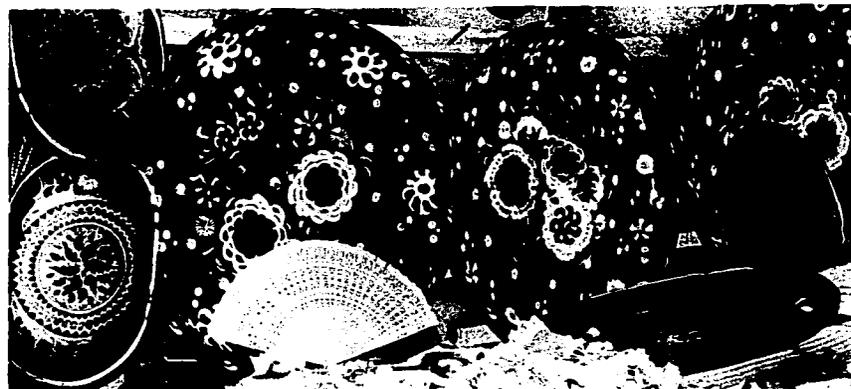
Morelia es un gran centro mueblero y entre su vasta producción merece señalarse la altísima calidad y el gran esmero con los que se coplan los auténticos muebles antiguos españoles, las puertas talladas y los arcones. Allí mismo se fabrican elegantísimos muebles modernos, hechos de una preciosa madera café con vetas negras forrados con piel café.

La manufactura de instrumentos musicales, las maracas, las castañuelas, los tambores y sobre todo las guitarras de Paracho han alcanzado fama mundial.

El laqueado de la madera tiene un alto grado de perfección tanto en el acabado como en la decoración, y llegan incluso a usar oro de hoja en la composición de sus diseños. Muebles, platos, charolas, bateas, jícaras, biombos y arcones son algunos de los artículos que se producen en Pátzcuaro, Quiroga y Uruapan.

En toda la entidad se hacen lámparas, charolas, floreros: juegos de ajedrez y de dominó con in-

crustaciones de hueso; cajas, saleros, molinillos, bolsas de mano y cuentas de madera; collares, pulseras, anillos, cortineros y argollas, y gran variedad de juguetes entre los que destacan los baleros tallados.

Bateas y Lacas características de Michoacán

LAS ARTESANIAS EN LA ACTUALIDAD

La artesanía es una actividad sujeta al inevitable proceso derivado de la acelerada industrialización.

Gran parte de las pequeñas empresas familiares dedicadas a través de los siglos a esta función se han visto en la necesidad de abandonar la producción por las exigencias surgidas en la nueva sociedad.

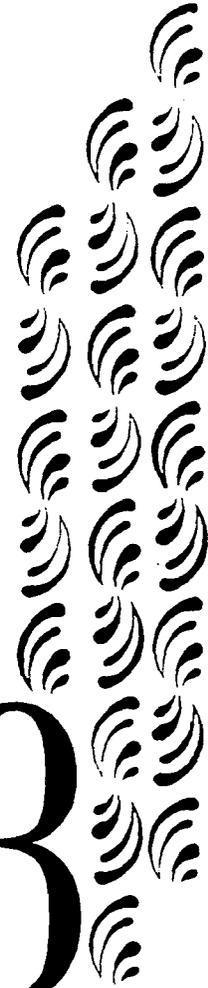
Los jóvenes tienden a romper con las tradiciones buscando mejores estilos de vida; el artesano solo encuentra una solución "modernizar" su artesanía, degenerando una tradición de siglos.

EL LENGUAJE DEL DISEÑO

Capítulo

3

DISEÑO GRAFICO

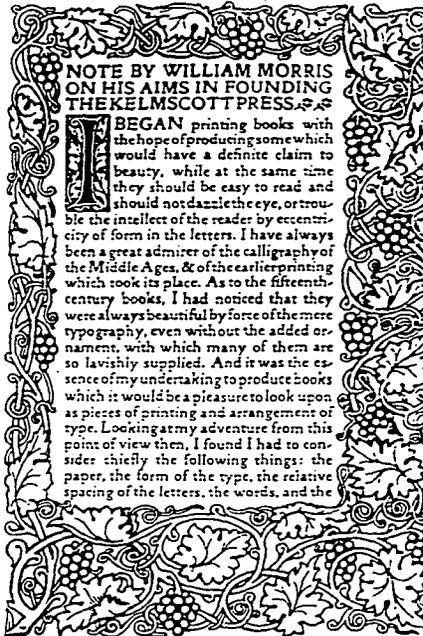
La transformación de ideas y conceptos en forma de orden estructural y visual es conocido como Diseño Gráfico.

Las primeras manifestaciones del Diseño pueden apreciarse en los primitivos sistemas de escritura que después fueron sustituidos por la invención de la imprenta mecánica en el siglo XV.

La Revolución Industrial y la aparición de la litografía hicieron del siglo XIX el punto de partida del Diseño Moderno, en esa época la cantidad de material impreso aumentó de manera espectacular, en consecuencia los métodos tradicionales de Diseño y producción de libros decaían.

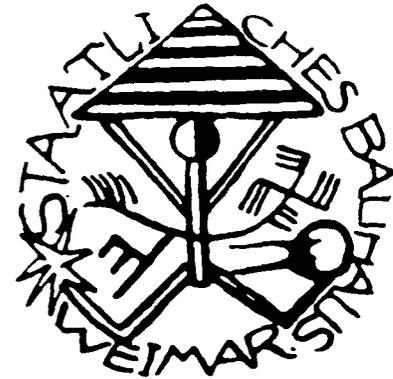
Primeras manifestaciones de Diseño

Buscando mejorar la calidad de impresión de la época, surgen en Europa imprentas especializadas y vanguardistas.

Influenciados por la violencia que asoló a Europa durante las dos primeras décadas del siglo, el cubismo, el futurismo, dadá, surrealismo y constructivismo ruso dejaron una profunda huella en el lenguaje del Diseño Gráfico.

La escuela de la Bauhaus se esforzó por unir arte e industria, convencida de que la industrialización ofrecía excelentes oportunidades y a la vez, de que solo las ideas más brillantes justificaban la producción en masa. Esta escuela introdujo muchas ideas innovadoras en el Diseño Gráfico, su influencia aún se detecta en muchas prácticas tipográficas.

Primer sello de la Bauhaus

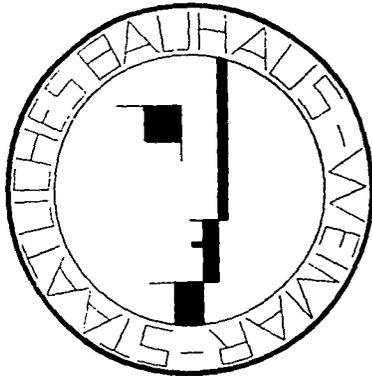

En los años cincuenta, los diseñadores suizos desarrollaron lo que se llamó Estilo Tipográfico Internacional, legibilidad y orden eran las aspiraciones de estos diseñadores.

En Estados Unidos se siguió un tratamiento más intuitivo y pragmático y menos formal que en Europa. Lo que importaba era la originalidad; los diseñadores trataban de presentar la información de manera directa y abierta, pero expresándose en sus propias ideas.

En la llamada Escuela Norteamericana de Expresionismo Gráfico combinan collage, fotomontaje, caligrafía, símbolos y otros elementos.

Los años sesenta se caracterizan por una mayor insistencia de los elementos simbólicos y una conciencia más universal del Diseño.

Ultimo sello de la Bauhaus

En suiza en la década de los setenta floreció un movimiento postmoderno, replanteó el estilo tipográfico Internacional e incorporó parte de la espontaneidad y de los sugestivos efectos visuales del Diseño Norteamericano.

DANIEL B. UPDIKE * TYPOGRAPHY IS CLOSELY

ALLIED TO THE FINE ARTS &

TYPES HAVE ALWAYS REFLECTED THE TASTE

* OR FEELING OF THEIR TIME

A B C D
E F G H I
J K L M
N O P Q
R S T V
W X Y Z

Aplicacion de elementos simbólicos

EL DISEÑO GRAFICO EN LA ACTUALIDAD

A partir de la segunda guerra mundial, el Diseño Gráfico se ha ampliado, cubriendo además de las necesidades tradicionales, las de las grandes empresas, compañías industriales y agencias de publicidad.

Firmas comerciales e imágenes publicitarias desempeñan una importante función en el arte gráfico, en la actualidad son muchas las posibilidades que se presentan al diseñador gráfico, apoyado en los avances tecnológicos.

Al mensaje escrito se agrega un dibujo o imagen que tiene el mismo concepto que la palabra. El diseñador se encarga de unir ambas formas hasta crear una misma. Es así como esta disciplina logra la unidad visual; el campo de acción es ilimitado.

Jardines del tiempo

24

863

TEATRO
XICONTENCATL
TLAXCALA

FESTIVAL
CENTRO HISTORICO
B LA CIUDAD B MEXICO

METODOLOGIA

Un trabajo de Diseño empieza casi siempre con el planteamiento de un problema y la búsqueda de una solución.

Lo primordial en estos casos es conocer a fondo el problema, antes de empezar a plantear soluciones; solo así se obtendrán buenos resultados.

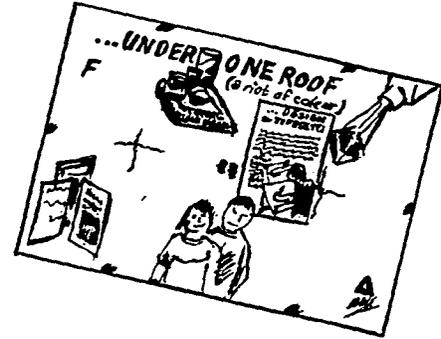
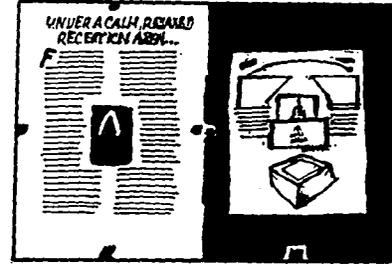
- En la primera fase es indispensable saber a quien va dirigido el mensaje y que es exactamente lo que se va a comunicar.
- El contenido podrá definirse con mayor facilidad una vez que se conozca el público al que será dirigido el mensaje.
- El material impreso o la forma en que se va a comunicar el mensaje depende de las necesidades y presupuesto del cliente.
- Y por último debe analizarse el objetivo que se pretende alcanzar, ya sea informativo o decorativo.

En el primer caso la solución puede ser esquemática o tipográfica. En cambio en el decorativo la opción puede ser realizarlo con imágenes adecuadas, predominando estas en el diseño, dejando en un segundo término la tipografía o incluso eliminarla.

Es importante seguir un método en la realización de cualquier diseño y no solo en diseño, sino en cualquier trabajo.

La primera entrevista con el cliente, sirve para definir claramente el concepto que el cliente desea, además de otros factores, entre ellos presupuesto y fecha de entrega del trabajo.

El siguiente paso es la realización de bocetos

de lo que el cliente solicita. La magnitud del trabajo, su presupuesto y las condiciones en que se presenta determinan el sistema de presentación, así como el tipo y número de bocetos a presentar. Estas primeras ideas suelen hacerse con lápices o rotuladores, aunque puede emplearse cualquier otro medio.

Cuando el diseño ha sido aceptado, el siguiente paso es la realización de originales mecánicos que servirán para la reproducción del mismo, el diseñador debe solicitar una prueba para verificar cualquier error y en caso de encontrarlos corregirlos.

Por último si el cliente así lo desea el diseñador podrá supervisar la impresión del diseño evitando así posibles complicaciones.

FORMAS DE COMUNICACION IMPRESAS

LAS FORMAS DE COMUNICACION IMPRESAS

Los medios de comunicación se dividen en básicos y complementarios y dentro de estos últimos están incluidas las técnicas de la publicidad directa y la publicidad exterior. Esta gama de técnicas de comunicación se lleva a cabo mediante la impresión.

Medio es toda técnica de comunicación que hace posible que el mensaje llegue de un emisor a un receptor. En este caso, cualquier técnica comunicativa que requiera un sustrato en el que mediante las técnicas de las artes gráficas se estampa el mensaje, es un medio impreso.

Las artes gráficas están presentes en todas partes y nos acompañan en todas nuestras actividades. Sin embargo, los medios impresos no se deben utilizar indiscriminadamente, sino que su empleo obedece a las necesidades mercadológicas específicas y a que la técnica de su producción se selecciona conforme a las características del producto y con base en el presupuesto.

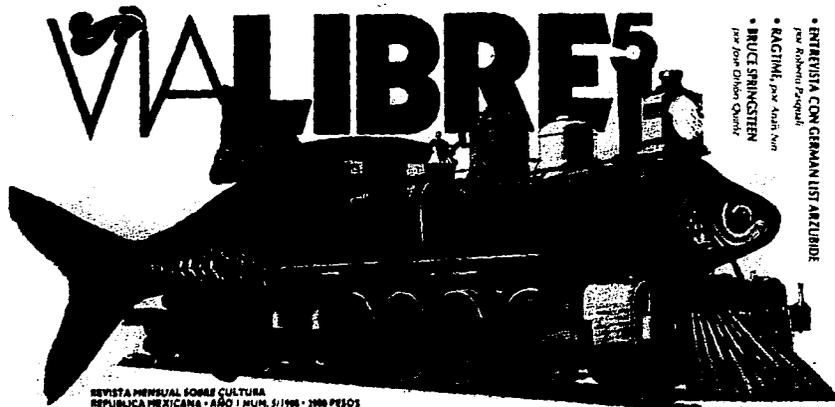
La duración o vigencia del mensaje, es un factor decisivo en la planeación de la pieza publicitaria. Para la realización de los medios impresos no solo se requiere buena imaginación y

cierta creatividad. Para el uso adecuado de un medio publicitario es preciso conocer las técnicas de producción y antes que eso, las técnicas mercadológicas, ya que todo anuncio, sea cual fuere el medio que ocupe o el producto que anuncie, debe obedecer a un plan de ventas.

Hay varias clases de medios impresos, estos pueden ser de carácter masivo y de carácter directo.

Los medios masivos impresos llegan indiscriminadamente a toda clase de públicos, los de carácter directo llegan a públicos determinados que generalmente elige el comunicador.

Los medios impresos son: prensa, folleto, catálogo, tarjeta, carta, circular, telegrama, revista interna, literatura anexa al producto, cartel, pancarta, cartulinas, calcomanías y espectaculares.

EL CARTEL

El cartel es un puñetazo en el ojo cuyo hematoma queda en la memoria del espectador. ⁽¹⁾

Obra publicitaria ilustrada, generalmente en papel, empleado usualmente en la vía pública. Se inició en el siglo XVIII y adquirió calidad artística a fines del siglo XIX. ⁽²⁾

El cartel además de ser una de las manifestaciones más antiguas del Diseño Gráfico, es ante todo una forma de creación artística; un medio de opinión del cual se vale el diseñador para expresar sus ideas para integrar lo estético con una manera directa y efectiva de comunicar. ⁽³⁾

Es un medio de difusión cultural y de acción de promoción, de acciones políticas y sociales; ha sido también voz multiplicada en favor de la paz y los derechos del hombre.

Es un medio económico que se adapta a situaciones difíciles; es una de las pocas disciplinas que asume la repetición como una característica esencial de la comunicación.

Hace intemporales los mensajes efímeros, convierte en universal aquello que en un principio era local. Combina lo antagónico como letras e imágenes armoniosamente.

No tiene límites ni de formato ni de técnicas no hay un estilo predominante en el diseño de carteles. El cartel es el espejo del momento y el museo de la calle, es un grito que nos sorprende, nos susurra y nos informa. ⁽⁴⁾

(1) y (4) Santiago Pol

(2) Diccionario

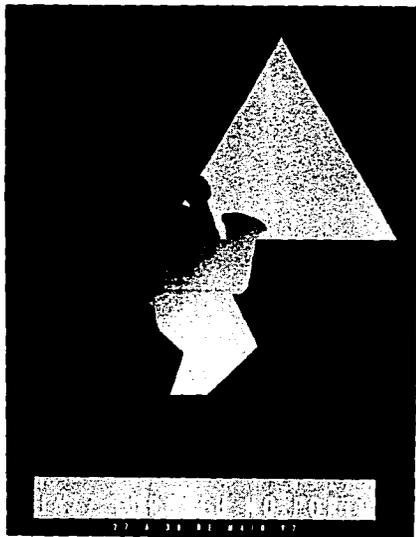
(3) Gustavo Chapela Castañeda

El cartel perdura porque para ciertas formas de comunicación sigue siendo insuperado. El hecho de que su producción sea poco costosa posibilita su uso cuando medios más avanzados tecnológicamente serían prohibitivos. En las manos del diseñador talentoso, un cartel imaginativo y bien realizado puede sorprendernos y provocarnos a actuar.¹⁵⁹

Sin olvidar el mensaje inicial del que depende su existencia, el cartel de hoy ha venido ganando un incuestionable nivel artístico debido a talentosos diseñadores empeñados en conciliar lo estético con el sentido utilitario.

De ahí que los buenos carteles sigan entusiasmandonos aunque apenas se repare en la frágil información que originalmente nos comunicaron; utilizándose después como piezas coleccionables ganando así el impulso artístico de permanecer.

(5) Milton Glaser

ORIGENES DEL CARTEL

Como precursor del Cartel encontramos el emblema, que abundaba en Grecia. En la Roma del Imperio; las representaciones teatrales eran anunciadas mediante carteles.

El cartel surge a fines del siglo XIX, más como medio artístico, que publicitario, dejando las galerías de arte para elegir los muros de las calles.

El primer cartel impreso e ilustrado que se conoce es francés, fue hecho en 1482 y anunciaba "El gran perdón de Nuestra Señora de París"

A principios de siglo, realizar un cartel publicitario era una empresa ardua y laboriosa. La técnica que se utilizaba en aquella época era la cromolitografía, que se perfeccionó en los primeros años del siglo XIX. Con esta técnica se realizaron los famosos carteles de Jules Chert y de Toulouse-Loutrec.

Las características de los primeros carteles eran: figura humana, cavales, anuncios de cabaret, pantomimas, rasgos suaves y delicados, colores tenues y transparentes, delineados en negro, algunos cargados de tipografía.

Para producir trabajos a color en cromolitografía había que preparar tantas planchas de piedra grabada como colores se necesitaran; para la impresión era preciso pasar varias veces la hoja de papel sobre la matriz de piedra, cuidando de que los colores registraran perfectamente.

Es así como encontramos tres figuras fundamentales para la realización del cartel, el tipógrafo, el artista y el litógrafo. El primero tenía la tarea de elegir los caracteres, el segundo se ocupaba de la imagen y el tercero debía preparar las matrices de piedra y ocuparse de la impresión. El dibujo se reducía a lo esencial, luces y sombras eran eliminadas con medias tintas.

Cartel de Henri Toulouse-Loutrec

Paul par...
Stellisi

EVOLUCION DEL CARTEL

En una búsqueda de nuevas formas e imágenes, las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial observaron el desarrollo de la imagen conceptual del Diseño Gráfico, transformando así la transmisión de imágenes informativas a narrativas, a ideas y conceptos.

Así la transmisión de imágenes conceptuales llegó a ser significativa en Polonia, los Estados Unidos, Alemania y Cuba.

EL CARTEL POLACO

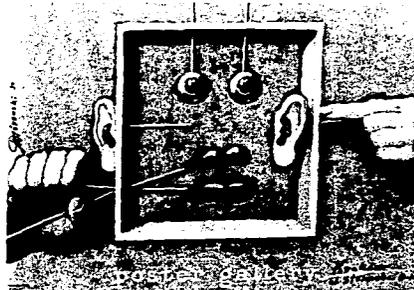
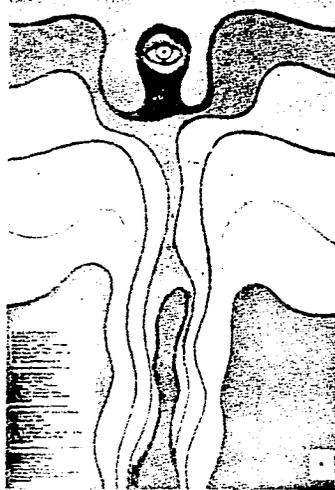
El Cartel Polaco surge, como tributo monumental a la entereza del espíritu humano de la devastación de la Segunda Guerra Mundial; de esta devastación surge la escuela polaca de carteles reconocida internacionalmente.

El primer artista polaco de carteles que apareció después de la guerra fue Tadeusz Trepkowski.

Trepkowski, expresó las trágicas aspiraciones y los recuerdos, que estaban profundamente grabados en el alma nacional; involucraba la reducción de imágenes y palabras hasta que el contenido era simplificado a su más simple presentación.

El cartel a llegado a ser un género de orgullo nacional en Polonia y su papel en la vida cultural es único. En este país los carteles de eventos culturales, los circos, los cines y la política son considerados mensajes importantes.

En 1964 se inicia en Varsovia la Bial del Cartel Internacional y en Wlanow, cerca de Varso-

Cartel Polaco

via se estableció el Nezeum Plakatu, primer museo a nivel mundial dedicado exclusivamente a carteles artísticos.

A partir de 1950, el cartel polaco comenzó a reconocerse en todo el mundo. El agradable estilo estético predominante: decorado con formas, colores y collage. Típico de este estilo el cartel para películas.

Las tendencias utilizadas en Polonia son:

- a) Expresión de conciencia nacional colectiva.
- b) La luz solar de lo informal, los montajes llenos de colorido.
- c) El cartel circense.

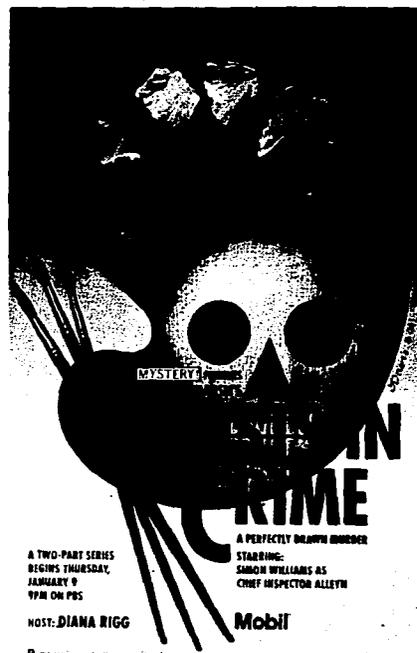
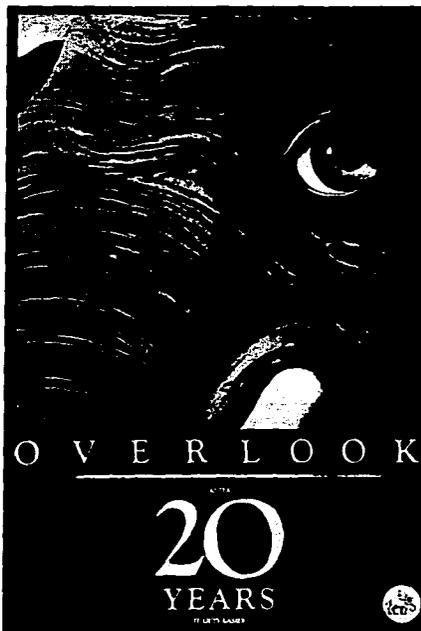
EL CARTEL NORTEAMERICANO

En la década de 1950, cuando las ilustraciones gruesas prevalecían (es un término habitual en la industria de los carteles, se utilizaba para señalar la pintura realista tradicional), "la edad de oro de las ilustraciones americanas" estaba llegando a su fin. Las mejoras en fotografía fueron la causa de este fenómeno.

La creación de imágenes narrativas y descriptivas, emergió como nuevo enfoque de la ilustración. Este enfoque de arte conceptual de la ilustración lo iniciaron un grupo de jóvenes artistas gráficos en Nueva York.

Durante la época de los sesentas, se crearon imágenes de figuras planas formadas con líneas de nivel delgadas a tinta negra, adicionando el color con cinta adhesiva.

Seymour Chwast y Milton Glaser son los creadores de una inmensa variedad de características y novedades del cartel norteamericano. Integran la imagen y la palabra dentro de un todo decorativo.

Cartel Norteamericano

LA MANIA DEL CARTEL

El furor por los carteles que brotó en Estados Unidos durante los años sesentas fue un movimiento popular fomentado por un clima de activismo social. El movimiento de los derechos civiles, la vasta protesta pública contra la guerra de Vietnam, las primeras manifestaciones del movimiento liberal femenino y la búsqueda de alternativas en los estilos de la vida figuraban entre las revueltas sociales de la década. Los carteles de esa época fueron fijados en las paredes de los departamentos. Estos carteles hacían alusión a cuestiones sociales en lugar de anunciar mensajes comerciales.

La primera ola de la cultura de los carteles irrumpió de la subcultura hippie. El movimiento de los gráficos expresaban este clima cultural, se inspiró en varios recursos: el Art Nouveau, la intensa vibración óptica de color asociada con el breve movimiento del arte óptico, formas turbulentas y letras torcidas y curvadas, hasta casi ser ilegibles.

A principio de 1970, la manía del cartel llegó a la cúspide; el arte de los carteles americanos de ingeniosas cualidades se refugio en las universidades, puesto que allí se realizaban un gran número de eventos, que hacen de sus espacios un ambiente ideal para la comunicación por medio de carteles.

EL CARTEL CUBANO

Bajo el régimen de Batista, las artes creativas habían sido habitualmente ignoradas. Sin embargo, después de una serie de reuniones con los dirigentes gubernamentales, "Castro informó que los artistas e intelectuales pueden encontrar dentro de la Revolución un lugar para crear y trabajar". Las artes que fueron fomentadas son el cine y el teatro, los carteles y los folletos, las canciones y la poesía.

Los diseñadores gráficos producen un trabajo para diversas agencias del gobierno con misiones específicas. Se pone énfasis en que tienen mayor alcance. A diferencia de muchos países donde los programas culturales sólo están a disposición de la población urbana, aquí se intenta que también lleguen a las áreas rurales y los carteles se distribuyan ampliamente. Los carteles para películas son vivaces, acontecimientos felices impresos en serigrafía multicolor, utilizando una paleta de colores brillantes, libres de inhibiciones. La mayor parte de los carteles cubanos son pequeños. El tamaño reglamentario del formato es de 55cm. x 34cm.

Los carteles de la OSPAAAL son de apoyo a la actividad revolucionaria y son impresos en offset y utilizan imágenes simbólicas tan elementales que pueden ser comprendidas fácilmente por gente de diversas nacionalidades, idiomas y antecedentes culturales. Para traer vitalidad y belleza a los monótonos suburbios urbanos de ciudades sobre pobladas se utilizan ricos colores. El ojo del espectador es estimulado mientras se expresa un mensaje revolucionario.

Cartel Cubano

Por la falta de tradiciones artísticas los diseñadores gráficos cubanos han asimilado una variedad de recursos. Incluyen el arte popular, el cartel psicodélico y vocabulario formal de diseñadores gráficos americanos. Otro recurso importante lo proporcionan los diseños gráficos de las

naciones de Europa Oriental, especialmente el cartel polaco. Se evita la escuela del "trabajador heroico", que proviene de la Unión Soviética y China. En las naciones en desarrollo el icono, el ideograma y el mensaje telegráfico son más efectivos.

Cartel Cubano

EL CARTEL EN MEXICO

México cuenta con una larga e importante tradición en el Diseño Gráfico. El cartel es, sin duda, una de las manifestaciones más antiguas y acreditadas.

El cartel mexicano es ingenio, tradición, refleja nuestra cultura.

El diseñador gráfico más propositivo de su generación es Rafael López Castro. él ha sabido incorporar a su trabajo valiosas enseñanzas de maestros como Vicente Rojo, Miguel Prieto, Román Cieslewicz, etc. Pero sobre todo ha encontrado la manera de utilizar el lenguaje popular mexicano en sus diseños.

Ha desarrollado propuestas de cartel utilizando no solo recursos propios del diseñador, sino las técnicas de impresión y proceso de fotomecánica que forman parte del carácter formal de sus carteles.

López Castro ha experimentado con el espacio del cartel, lo ha distribuido con suprema habilidad, ha insistido en las variantes del color y la letra, ha creado, aprovechándose del "buen" y el "mal" gusto, una vasta serie estética y propagandística.

El ciudadano corazón de la ciudad

DISEÑO DE CARTEL

En principio el cartel debe establecer una comunicación muy directa con el público para llamar su atención, su primera característica es la sencillez; la síntesis en la interpretación de las formas y los volúmenes de la ilustración, sin lujo de detalles, iluminada por pocos, pero agresivos colores, forman la anatomía de un cartel.

El diseño de carteles es una especialidad.

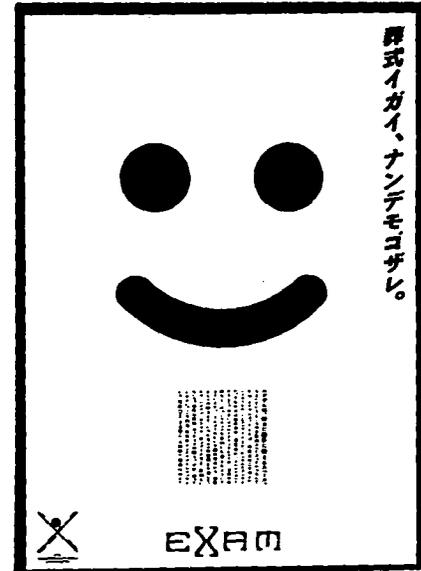
America today, 500 years later

Tiene sus propias técnicas y requiere un profundo conocimiento del uso del color y de sus efectos, al mismo tiempo una excelente creatividad y facilidad para la simplificación de las formas.

Antes de diseñar un cartel se deben tomar en cuenta los siguientes puntos:

- 1.- Es muy importante determinar si el cartel será exhibido en interiores o exteriores.
- 2.- ¿Que es exactamente lo que se quiere comunicar?

- 3.- ¿Es la imagen clara y expresiva?
- 4.- ¿Funciona bien el texto?
- 5.- ¿Miraría el cartel dos veces?

El diseñador es quien debe aportar esa chispa que lo ilumine y lo haga destacar. Fuera de esas criterios básicos, el cartel no obedece a ninguna ley. Puede y debe echarse mano de cualquier recurso, porque lo más importante es que el cartel se haga notar y llame la atención rápidamente.

TECNICAS DE REPRESENTACION

TECNICAS DE REPRESENTACION

La técnica tradicional para la elaboración del original de un cartel es la brocha de aire. Después de ella, el procedimiento más solicitado es la fotografía. Es usual emplear la combinación de brocha de aire con fotografías y las más variadas técnicas de ilustración para la aplicación del color.

Gran parte de los carteles están pintados en gouache, por tener la ventaja de secado rápido; además de cubrir cualquier color que se haya aplicado antes; otras técnicas utilizadas en cartel son acuarela pastel, collage y la fotografía que cada vez se utiliza más, principalmente en carteles turísticos.

FOTOGRAFÍAS

Las fotografías se utilizan en los diseños en que se busque dar una imagen real o lograr un mayor impacto visual.

En el caso de las fotografías dependerá del efecto que se busque, la fotografía puede ser manipulada en el momento de tomarla o bien, a la hora de ser impresa en el laboratorio.

Las técnicas más utilizadas en fotografía para aplicar tipografía son: caligrafía, letras transferibles, fotocomposición (proceso por el cual la luz incide con la imagen de la letra que se desea hacer, sobre papel fotográfico).

ILUSTRACIONES

Las ilustraciones sirven para informar, para llamar la atención o para las dos cosas. Las imágenes pueden desempeñar distintas funciones dependiendo del objetivo que se desee alcanzar. Así un lugar queda igual de bien representado por una fotografía o una ilustración.

Color acrílico sobre cartón

Dé acuerdo a los efectos que se desean obtener las ilustraciones pueden ser realizadas a base de: lápiz, carboncillos, gises, crayones, pasteles, tinta china negra o de colores, óleo, acuarela, gouache, acrílicos, grabados, serigrafía, aerógrafo, collage, etc.

Ilustración realizada con acuarela líquida y aerógrafo

MÉTODOS DE REPRODUCCIÓN

REPRODUCCIÓN DE CARTEL

Para reproducir un cartel se prefiere la serigrafía, porque con ella es más fácil reproducir grandes sólidos y porque con este medio no se conoce límite en los colores. Las tintas para serigrafía están formuladas para resistir a la interprete, prácticamente en cualquier clima, sin perder la limpieza y el brillo de su color y sin desprenderse del sustrato.

Por supuesto, la serigrafía no es el único sistema para imprimir. Cualquier sistema es bueno siempre que se logre la máxima limpieza e intensidad de color y que las tintas tengan resistencia necesaria.

Los carteles pueden ser impresos mediante tintas planas y tintas degradadas. La reproducción de carteles con tintas planas es aquella donde el cartel original se pintó con colores francos, sin degradados.

Los clisés para reproducir un cartel a tintas planas son llamados plumas clisé o grabado pluma.

El cartel impreso con tintas degradadas implica hacer un juego de grabados o clisés tramados, por una serie de puntos, dispuestos regularmente y con un grosor o intensidad de color a reproducir.

OFFSET

El offset es un procedimiento derivado de la litografía que, al igual que ésta, utiliza el juego de la repulsión mutua entre las tintas grasas y el agua, sin embargo, se distingue de la litografía en que la hoja sobre la que se imprimirá no entra en

contacto directo con el elemento impresor. El procedimiento exige que se imprima en primer lugar sobre un cilindro de caucho y a partir de él, sobre la hoja de papel. De ahí procede su nombre, offset, que en inglés refleja la idea de relación.

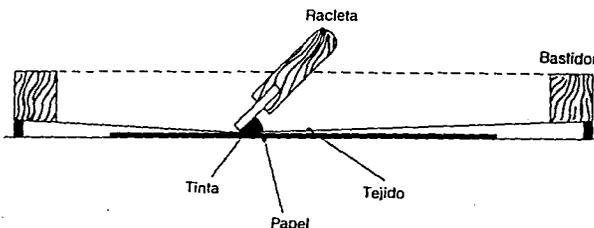
Esta técnica de impresión se utiliza en trajes muy grandes o para realizar selección a color.

SERIGRAFIA

La serigrafía se basa en el procedimiento de la plantilla. La tinta se deposita sobre el papel a través de una pantalla de seda o de material sintético sobre la que ha sido trasladado fotográficamente el motivo que debe ser reproducido. Al haber quedado obturadas todas las partes de la pantalla que no han de dejar pasar la tinta, esta no atraviesa la seda más que por zonas cuyo motivo se ha de imprimir.

Las máquinas serigráficas imprimen sobre todo tipo de soportes (papel, tejido, materias plásticas, etc.). Cuando el soporte es papel, éste ha de ser suministrado en hojas. Las máquinas que no son de confección artesana, es decir, las que están automatizadas, pueden producir entre 300 y 1200 copias por hora.

La calidad de las reproducciones es muy satisfactoria tanto en las medias tintas como en las cuatricromías. Por tanto, la serigrafía se sitúa entre los mejores procedimientos para la reproducción de la imagen. Sin embargo la serigrafía no se emplea más que en algunos talleres artesanales que producen copias de excelente calidad en tiradas muy bajas.

Esquema de funcionamiento de la impresión serigráfica.

FORMATOS DE PAPEL

LOS FORMATOS DE PAPEL

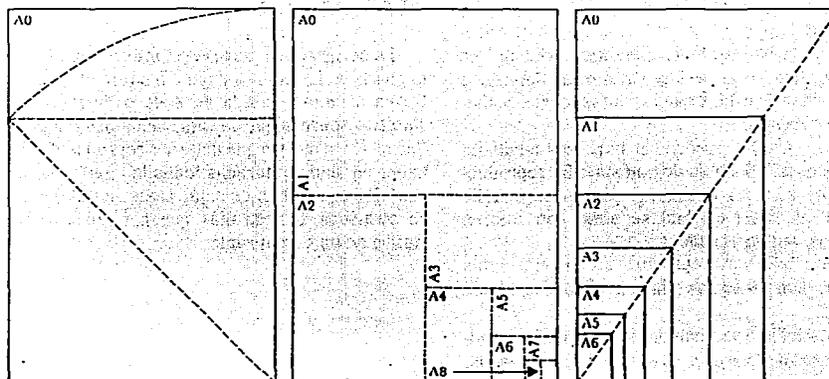
Regularmente los papeles en que imprimen los carteles son pesados y de buena calidad. Los formatos empleados son muy variados, generalmente se emplean las siguientes medidas: 60 X 80 . 80 X 120 . 120 X 160.

La unificación de los formatos según las normas UNE (DIN) comprende tres series: una fundamental y dos complementarios (B y C).

La serie A proporciona los formatos acabados para los productos gráficos más comunes; las series B y C ofrecen los formatos acabados para productos técnicos que puedan contener los productos de la serie A. Los formatos acabados están estudiados de tal forma que doblando la hoja en dos, cuatro, seis, ocho, dieciséis, etc. la relación entre lo largo y lo corto se mantiene inalterada.

Para indicar los formatos se utilizan los símbolos de las series (A, B, C) seguidos por un número que indica cuantas veces ha sido doblado el formato base.

Para producir un impreso, hay que tomar en cuenta la medida del papel cuya hoja en grande no vaya a tener desperdicio. Para esto se debe tomar en cuenta que al papel impreso se debe dejar como margen de desperdicio de tres a seis milímetros como máximo por cada lado.

El formato A0 acabado cubre la superficie de un metro cuadrado (841 X 1189 mm). El lado largo es igual a la diagonal del cuadrado construido sobre el lado corto.

Los otros formatos se obtienen dividiendo sucesivamente por dos el formato superior.

En las tres series los formatos son directamente proporcionales entre sí.

CONCLUSIONES

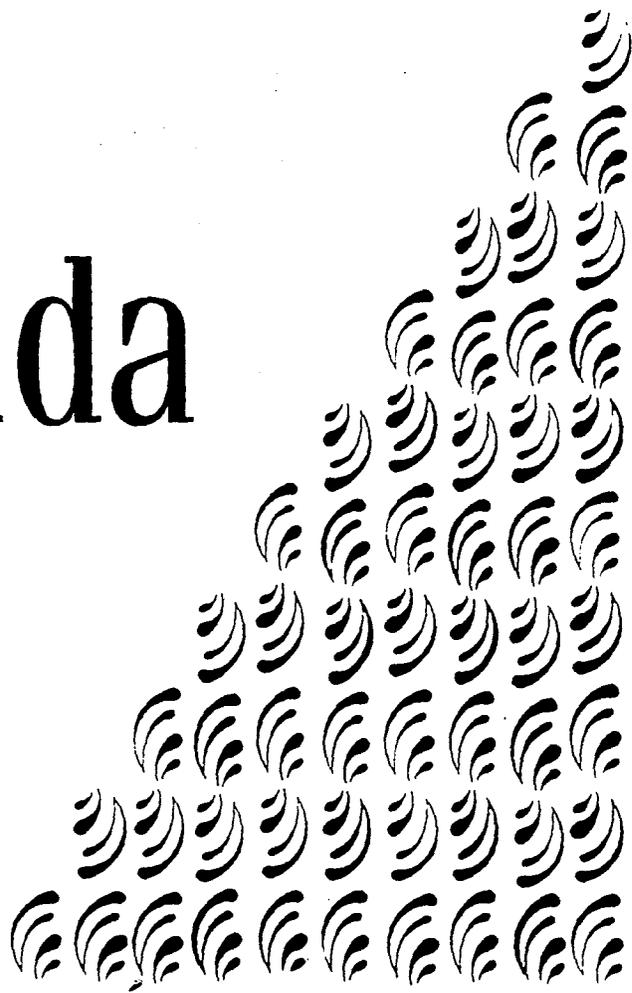
Las habilidades artísticas del pueblo de Michoacán tienen características muy especiales como se puede observar a lo largo de esta obra. Su destreza se refleja continuamente en su concepción cultural dedicada a crear objetos para el consumo ceremonial, cotidiano y de lujo. El arte popular ha sido uno de los soportes culturales del pueblo michoacano y constituye un vehículo de cohesión y de identidad con los seres que pueblan la región donde se produce dicho arte. Además de que al rebasar su limitado ámbito se enriquece, al constituir en sí mismo la suma del sentimiento y de la capacidad de expresión de sus autores.

Expresar esa capacidad y sentimiento del pueblo michoacano es la finalidad por la que se ha realizado esta investigación, específicamente como ya se mencionó en capítulos anteriores a través de una serie de carteles decorativos. Proyectando por medio del Diseño Gráfico un patrimonio cultural invaluable; que sin embargo en ocasiones no es apreciado debidamente.

Al concluir esta etapa se reafirma la idea de realizar la serie de carteles, por su carácter sintetizador de mensajes, sentimientos, gustos e ideas de la cultura de su tiempo. Sus proporciones amplias dan espacio a la imaginación para recrear dentro de esta manifestación gráfica, complementando con las variadas técnicas de ilustración e imágenes del arte tarasco, sin excluir la tipografía; aunque dándole a ésta última un espacio mas pequeño anteponiendo la imagen a la tipografía.

Segunda Parte

INTRODUCCION

Para llevar a cabo este proyecto, fue necesario definir una serie de características que deberían unificar cada uno de los carteles como una serie; además lograr que cada uno fuera independiente de los demás.

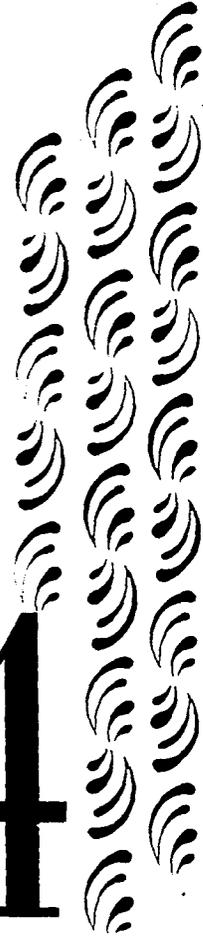
Primeramente se eligió la cantidad, tamaño, formato, imágenes, ornamentos y tipografía que conformarían los carteles. El color fue determinante, para elegirlo se pensó en las características de la ilustración, escogiendo uno de los colores sobresalientes que enfatizara la misma.

Cada imagen fue escogida cuidadosamente, todas y cada una expresan una serie de valores muy particulares que enaltecen a nuestro estado proyectando el gusto, el sentimiento y la gran riqueza que existe en Michoacán.

Capítulo

4

LAS PRIMERAS IDEAS

IMAGENES

Lo primero fue elegir las imágenes, tomando en cuenta que Michoacán se caracteriza por la gran variedad de técnicas y materiales que dominan; Se eligieron seis de las más sobresalientes técnicas: Alfarería, Cobre, Fibras Vegetales, Textiles, Madera y Maque.

TIPOGRAFIA

En los carteles sólo se utilizó una palabra "Michoacán", identificando con ella al lugar de procedencia de las imágenes o artesanías.

Para obtener la mejor opción se hicieron pruebas con distintas tipografías, optando por una tipografía cursiva combinada con una gótica. Se utilizó la tipografía "Brochure" por ser de rasgos sencillos y elegantes, integrandola con una tipografía gótica "Champagne" logrando de esta manera una imagen tradicional y elegante que se integra en forma muy agradable con el cartel.

La palabra Michoacán se colocó en el extremo inferior izquierdo, dejando un espacio pequeño en el extremo inferior derecho para ubicar los datos de los patrocinadores.

MICHOACAN

MICHOACAN

MICHOACAN

Michoacán

M

M

M

M

MICHOACAN *Michoacán*

MICHOACAN MICHOACAN

Opciones de Tipografía

Brochure

ABCDEFGHIJKL

MNOPQRSTUVWXYZ

WXYZ

abcdefghijklmn

opqrstuvwxyz

Champagne

A B C D E F G H I J K

L M N O P Q R S T U

V W X Y Z

abcdefghijklmnopqrstu

v w x y z

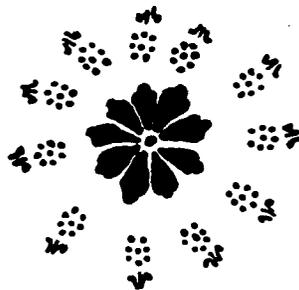
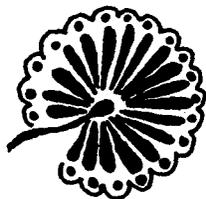
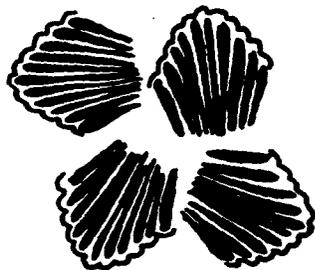
Michoacán

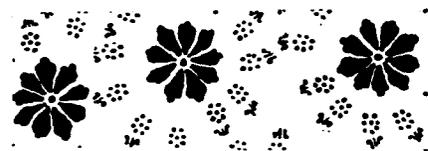
TEXTURA

Desde un principio se planteó la idea de manejar un elemento decorativo en los carteles, para lo cual se estilizaron varios gráficos utilizados en las artesanías.

Combinándolos entre sí se logró obtener varias texturas, optando por el de una flor de rasgos muy sencillos. Este gráfico se abstrajo de una batea que fue decorada con la antigua técnica del Maque.

Opciones de Textura

FORMATO

La distribución de imágenes textura y tipografía se plantearon en varias formas; el formato fue presentado siempre en forma vertical, el tamaño más conveniente para la realización de estos carteles se decidió de 44.5 cm. por 67 cm.

La mejor opción fue la imagen al centro, textura alrededor de la imagen formando un arco, identificándolo con una ventana que invita a descubrir el interior de Michoacán.

Por último la información se colocó en el extremo inferior dando soporte a la imagen.

Opciones de Formatos

TECNICAS DE REALIZACION

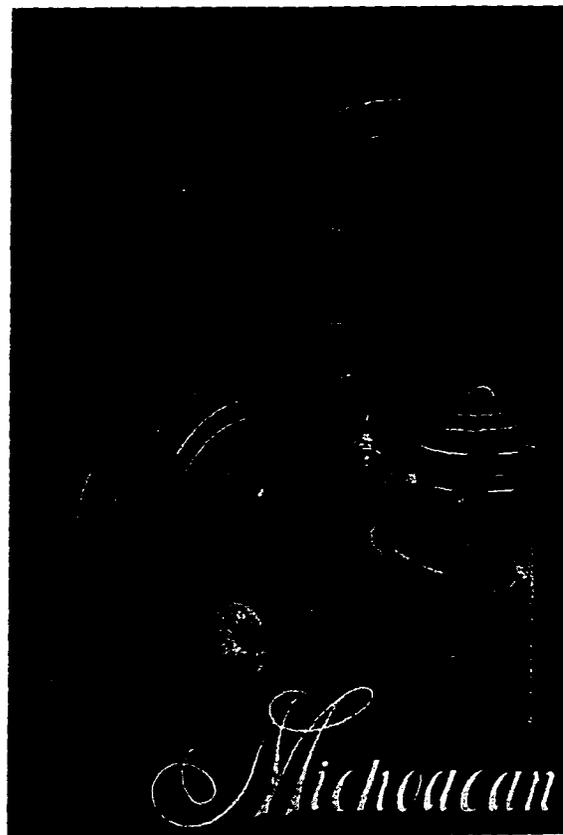
Cuando se decide promocionar un Estado o determinado producto es conveniente presentarlo de la forma más atractiva; pues sólo así se logrará despertar el interés del público al cual se pretende hacer llegar el mensaje.

En este caso, al decidir que estos carteles tuvieran una función decorativa, no sólo era indispensable elegir la mejor técnica de realización, sino también la mejor composición, elección de colores e imágenes.

Por las características particulares que implica el saber que una obra fue realizada en forma manual, al igual que las artesanías; la ilustración definitivamente se impuso ante la fotografía.

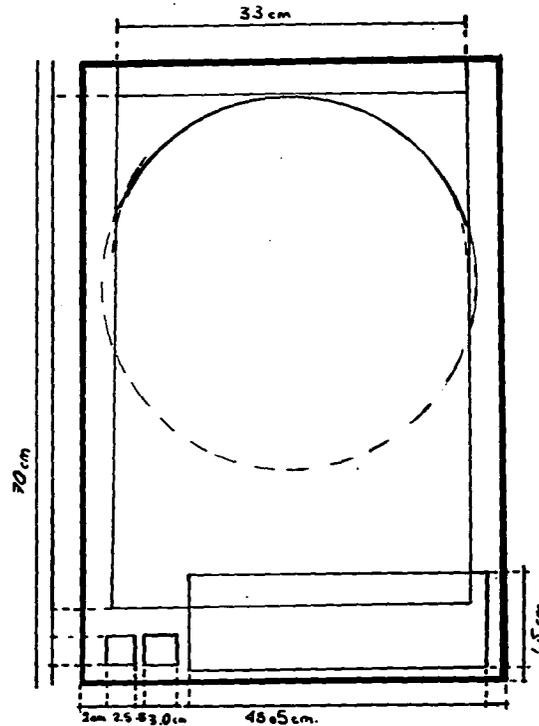
La ilustración tiene una gran ventaja sobre la fotografía, pues nos permite modificar o transformar errores propios de la imagen que se desea reproducir; así como cambiar colores, fondos, sombras o luces que interfieren con el resultado que se desea proyectar.

Al mezclar diversas técnicas de ilustración, como acuarelas, pastel, acrílico, lápiz de color, se enriquece el proyecto y se obtiene mejor resultado.

MATRIZ GRAFICA

La función de la matriz gráfica específicamente es indicar las medidas de cada uno de los elementos que la integran, ubicación y proporción de la tipografía; además de indicar como fue trazado el original de cada cartel.

Original Mecánico

ORIGINAL MECANICO

Cuando se va a reproducir un trabajo por medio de Offset, se deben hacer originales mecánicos, estos a su vez están compuestos de varias partes. Se debe hacer sobre un papel rígido que llamaremos base de posición sobre ella se coloca el diseño de línea rebasado 5 mm. de cada lado; en este caso sólo se indicó por medio de una línea, ya que además se utilizó esta base para colocar una plasta o ventana negra indicando que este será el espacio para la ilustración.

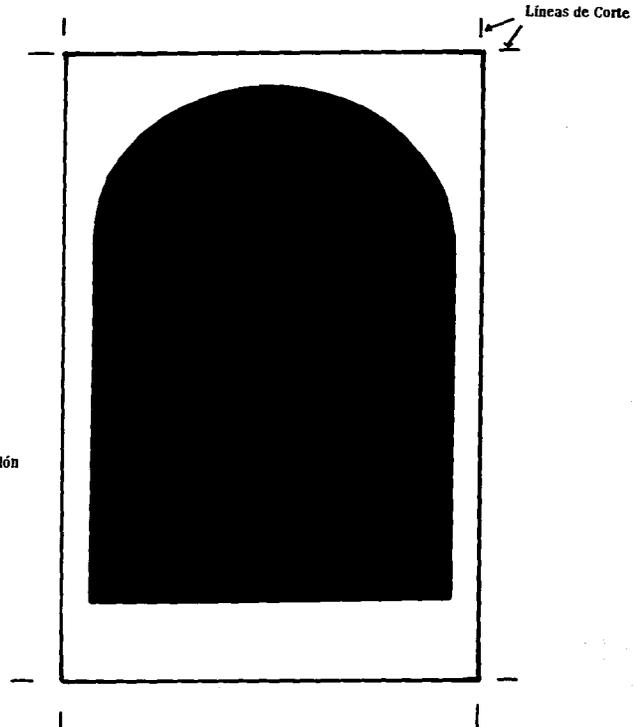
Es conveniente utilizar líneas de corte, estas se realizan con un estilografo de punto fino, su función es indicar el lugar sobre el que deben hacerse los cortes.

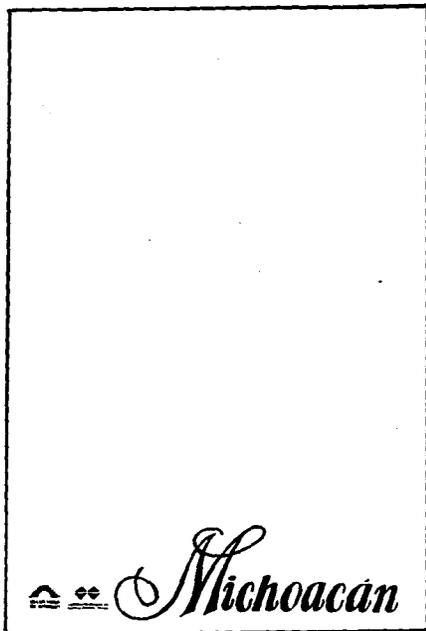
En la siguiente camisa aparece la textura, también rebasada 5 mm. la función de rebasar es para evitar errores de corte.

En la segunda camisa se encuentra la tipografía así como los logotipos de los patrocinadores. Este original será utilizado para la reproducción de los seis carteles, por lo tanto se deben colocar seis camisas más, en cada una se colocará una franja indicando el color de la textura, el número del cartel especificaciones de tipografía y porcentajes de color.

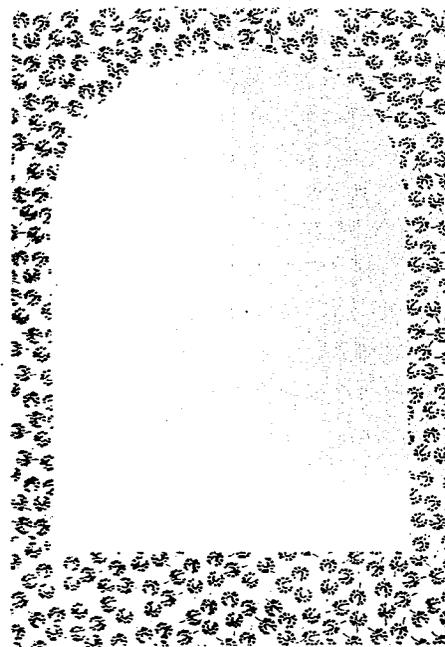
Para la reproducción de la ilustración se puede entregar una diapositiva o la misma ilustración para que en la imprenta se hagan cargo de la reproducción.

Ventana para la Ilustración

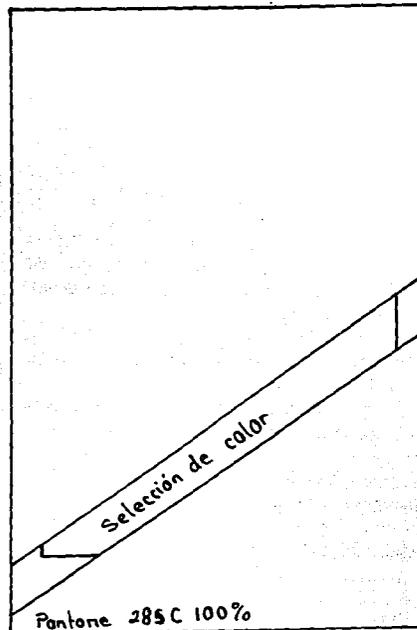

Tipografía Calada

Textura

Camisa de Indicaciones para Imprenta

CARTELES

Los carteles fueron diseñados con la característica de pertenecer a una serie de seis, por lo que se definió una sola textura para todos y el mismo formato, el color se eligió de acuerdo a las características de cada ilustración.

Las técnicas utilizadas para la elaboración de estos carteles fueron pastel, acrílico, acuarela y lápices de colores.

MAQUE

Es una antigua técnica tradicional de Uruapan, que ha perdido difusión por lo complicado de su realización. Esta es una de las manifestaciones artesanales más bellas realizadas en madera, motivo por el cual fue plasmada en este cartel.

Los colores utilizados para el contorno son textura azul (Pantone 285C) y el fondo se utilizó en el mismo color al 30%.

Maque

ALFARERIA

Es una de las artesanías más antiguas de Michoacán, existe una gran variedad de diseños hechos en barro, las decoraciones pueden ser tan sencillas o complicadas como el ingenio del artesano se lo permita; sin embargo, hasta el más sencillo de los cántaros nos invita a llevarlo a nuestro hogar.

En este caso el fondo del cartel es de color verde (Pantone 335C) a un 30% y la textura en el mismo color a un 100%.

Alfarería

FIBRAS VEGETALES

Esta es una escena tradicional del domingo de ramos en Michoacán, en esta composición se presenta el artesano elaborando la artesanía, logrando una composición muy agradable además de presentar la imagen tradicional de la indígena michoacana.

Este cartel se identifica con el color morado (Pantone 2597C) en un 30% y la textura en el mismo color al 100%.

Fibras Vegetales

MADERA

Los trompos y los baleros son una artesanía que se distingue por su gran colorido y atractivo diseño, excelente motivo para ser aprovechado por el diseñador para proyectarnos en este cartel. Complementándolo con un color naranja (Pantone 1665C) para el fondo a un 30% y la textura en el mismo color al 100%.

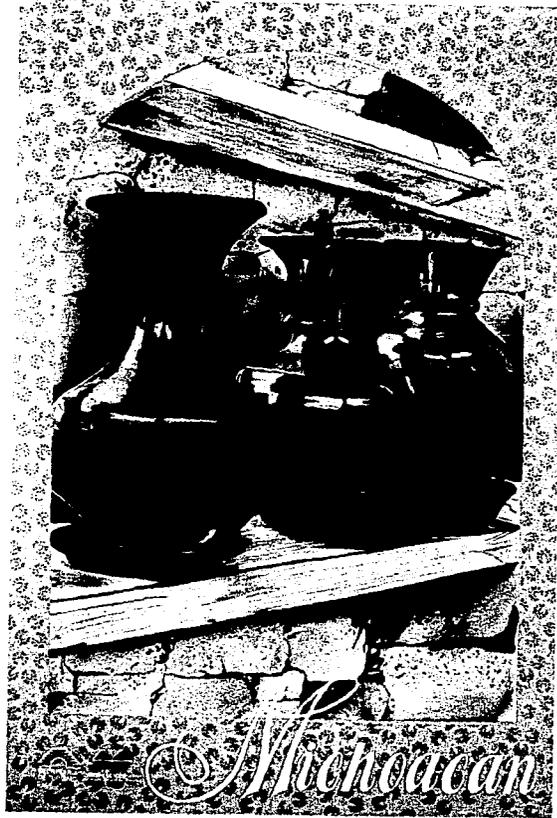
Madera

COBRE

Michocán se distingue por las bellísimas labores realizadas en Sta. Clara del Cobre, en este cartel se manifiesta esta gran labor, esta composición en perspectiva muestra la destreza y sensibilidad del artesano michoacano para moldear el metal transformándolos en objetos útiles y decorativos.

Los colores utilizados para el fondo son amarillo (Pantone 4635C) al 30% y la textura del mismo color al 100%.

Cobre

TEXTILES

La danza de los viejitos es una danza tradicional de Michoacán, con ella se identifica en toda la República Mexicana; al mismo tiempo se aprovecha para mostrar la belleza artesanal de los bordados de los trajes típicos de este estado. En este caso el color Magenta (Pantone 221C) se hace presente para acentuar el colorido de esta imagen.

Textiles

BIBLIOGRAFIA

PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS

Raúl E. Beltrán
Editorial Trillas

HAGA USTED MISMO SU DISEÑO GRAFICO

John Laing
H. Blume

DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL

B. Munari
G. Gill

HISTORIA DEL DISEÑO GRAFICO

Philip B. Meggs
Editorial Trillas

MANUAL PARA DIBUJANTES E ILUSTRADORES

Günther Hugo Magnus
Editorial Gustavo Gili

PRIMERA BIENAL INTERNACIONAL DEL CARTEL EN MEXICO

U.A.M.
U.A.M.

SEGUNDA BIENAL INTERNACIONAL DE CAR- TEL EN MEXICO 1992

U.A.M.
U.A.M.

REVISTA

**SEGUNDA BIENAL INTERNACIONAL DEL
CARTEL EN MEXICO**
R.L.C.

GUIA TURISTICA, HISTORICA Y GEOGRAFIA DE MEXICO

Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.
Varios
Editorial Patria S.A.

ATLAS CULTURAL DE MEXICO

"Artesanías"
Amanda Tarazona Z.

MICHOACAN LAGOS AZULES Y FUERTES MONTAÑAS

Monografías Estatales
S.E.P.

LAS COMUNIDADES DE LA MESETA TARASCA

Sergio Naturama y José Sánchez
Cent. de Inv. Agrarias

MICHOACAN TIERRA DE AGUA Y FUEGO

Luis Suárez
Editorial Everest

LOS TARASCOS: CAMPESINOS Y ARTESANOS DE MICHOACAN

Ina R. Dienerman
S.E.P./S.E.T.

EL MAQUE

Un estudio histórico sobre un bello arte.
Eva María Thiele IMC

LA RELIGION PREHISPANICA DE LOS PURHEPECHAS

Francisco Hurtado Mendoza

