

**C O N F I G U R A C I Ó N
C O N C E P T U A L
D E U N
O B J E T O S I M B Ó L I C O**

TESIS PROFESIONAL QUE PARA
OBTENER EL TÍTULO DE
DISEÑADOR INDUSTRIAL PRESENTA

9650087-9 MARTIN SOTO CLIMENT

DIRECCIÓN DE: **ARQ. ARTURO TREVIÑO ARIZMENDI**

ASESORÍA DE: DR. JESÚS AGUIRRE CARDENAS
DR. CARLOS DANIEL SOTO CURIEL
D.I. HECTOR LÓPEZ AGUADO
D.I. JOSÉ LUIS ALEGRÍA FORMOSO

DECLARO QUE ESTE PROYECTO DE TESIS ES TOTALMENTE
DE MI AUTORÍA Y QUE NO HA SIDO PRESENTADO PRE
VIAMENTE EN NINGUNA OTRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Y AUTORIZO A LA UNAM PARA QUE PUBLIQUE ESTE DO
CUMENTO POR LOS MEDIOS QUE JUZGUE PERTINENTES

**2 0 1 1 UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO**

CENTRO DE INVESTIGACIONES DE DISEÑO INDUSTRIAL
F A C U L T A D E
A R Q U I T E C T U R A

Universidad Nacional
Autónoma de México

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 esta 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.

Coordinador de Exámenes Profesionales
Facultad de Arquitectura, UNAM
PRESENTE

EP01 Certificado de aprobación de
impresión de Tesis.

El director de tesis y los cuatro asesores que suscriben, después de revisar la tesis del alumno

NOMBRE **SOTO CLIMENT MARTIN** No. DE CUENTA **9650087-9**

NOMBRE DE LA TESIS **CONFIGURACIÓN CONCEPTUAL DE UN OBJETO SIMBÓLICO**

Consideran que el nivel de complejidad y de calidad de la tesis en cuestión, cumple con los requisitos de este Centro, por lo que autorizan su impresión y firman la presente como jurado del

Examen Profesional que se celebrará el día	de	de	a las	hrs.
--	----	----	-------	------

ATENTAMENTE
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
Ciudad Universitaria, D.F. a 16 de junio de 2011

NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE ARQ. ARTURO TREVIÑO ARIZMENDI	
VOCAL DR. JESUS AGUIRRE CARDENAS	
SECRETARIO DR. CARLOS DANIEL SOTO CURIEL	
PRIMER SUPLENTE D.I. HECTOR LOPEZ AGUADO AGUILAR	
SEGUNDO SUPLENTE D.I. JOSE LUIS ALEGRIA FORMOSO	

ARQ. JORGE TAMES Y BATTA
Vo. Bo. del Director de la Facultad

PRESENTACIÓN / RESUMEN

CONFIGURACIÓN CONCEPTUAL DE UN OBJETO SIMBÓLICO

A LO LARGO DE ESTE DOCUMENTO SE DESARROLLA LA CONFIGURACIÓN CONCEPTUAL DEL PUMA DE PLATA, OBJETO QUE FUNGE COMO GALARDÓN PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LA UNAM.

UN GALARDÓN NO ES UN OBJETO DE CONSUMO. NO PUEDE COMPRARSE. LA ÚNICA MANERA DE HACERSE ACREEDOR A UN OBJETO DE ESTE TIPO, ES SER RECONOCIDO Y PREMIADO POR LA INSTITUCIÓN QUE LO OTORGA, EN ESTE CASO LA UNAM.

DEBIDO A ESTO, LAS CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO OBJETO NO FUERON PLANTEADAS PARA SATISFACER A LA UNAM COMO CLIENTE, SINO PARA REPRESENTARLA SIMBÓLICAMENTE EN CADA ESTATUILLA.

ESTE TRABAJO, CONTIENE EL DESARROLLO ORDENADO DEL PROCESO PARA DEFINIR LA CONFIGURACIÓN DE UN OBJETO DONDE EL MANEJO ESTÉTICO-EXPRESIVO CONSTITUYE EL OBJETIVO CENTRAL, ASÍ EL PRODUCTO HABRÁ DE MANIFESTAR CON ABSOLUTA EVIDENCIA CIERTOS VALORES FORMALES QUE IDENTIFICAREMOS CON LAS CATEGORÍAS ESTÉTICAS DE BELLEZA, SUBLIMACIÓN, NOVEDAD Y ELEGANCIA.

EL OBJETO QUE DESARROLLAMOS, ES LA SÍNTESIS CONFIGURATIVA DE LOS VALORES SIMBÓLICOS QUE SE CONSIDERARON APROPIADOS PARA REPRESENTAR A LA UNIVERSIDAD COMO INSTITUCIÓN HUÉSPED EN SU PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE.

JUSTIFICAR LA ELECCIÓN DE VALORES REPRESENTATIVOS Y SU CODIFICACIÓN, ES EL RETO ESTÉTICO A PARTIR DEL CUAL SE DESARROLLAN LOS ARGUMENTOS DE ESTE TRABAJO.

A LO LARGO DEL DOCUMENTO SE EXPLICAN LOS ANTECEDENTES DEL PROYECTO, SUS OBJETIVOS FORMA-FUNCIONALES, EL PROCESO DEL TRABAJO Y LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA LOGRAR QUE EL DISEÑO FINAL DEL OBJETO RESPONDA EFECTIVAMENTE A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS, CON LO QUE SE BUSCA DEMOSTRAR QUE EL RESULTADO PLÁSTICO DE UN PRODUCTO OBEDECE EFECTIVAMENTE A LA VOLUNTAD DEL DISEÑADOR. EL FIN ÚLTIMO DE ÉSTE TRABAJO ES DEMOSTRAR QUE LA DISCIPLINA Y ACTITUD PROFESIONAL DEL DISEÑADOR INDUSTRIAL SON LAS MEJORES HERRAMIENTAS PARA EL ÓPTIMO DESARROLLO DE UN PROYECTO CON ÉSTOS REQUERIMIENTOS.

ASPECTOS TÉCNICOS

Un galardón con las características específicas que se definieron para nuestro objeto, es un producto de fabricación iterativa, del que se requieren un par de copias por año. Los materiales con que se produce deben ser finos y exclusivos, de cuidadosa manufactura, imprimiendo valores artesanales a cada pieza.

Nuestro objeto será producido con Plata y Roca Volcánica. Para el desarrollo de la plata conté con el apoyo y la asesoría de la Platería Juvel, y su taller de maestros orfebres bajo la dirección de Juventino López. En cuanto a la piedra, el maestro cantero Juan Fraga fue quien me asesoró y en su taller se trabajaron las piezas.

PRESENTACIÓN / IMÁGEN DEL PRODUCTO
GALARDÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LA UNAM

ÍNDICE / PRIMERA PARTE

09	AGRADECIMIENTOS
14	EXORDIO
15	MÉTODOS FILOSÓFICOS
27	PRESENTACIÓN
28	PLANTEAMIENTO
	EL ESTADO SIMBÓLICO Y LA METÁFORA
30	PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL
	MARCO CONCEPTUAL
31	MARCO SOCIO CULTURAL
	PERFIL SOCIAL
34	CATEGORÍAS ESTÉTICAS
35	SIMBOLIZACIÓN
36	ELEGANCIA
37	NOVEDAD
38	GALARDONES
39	OBSERVACIONES ANALÍTICAS
41	CAMPO DE ACCIÓN
42	JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑADOR INDUSTRIAL
43	PONDERACIÓN DE FACTORES CONDICIONANTES
44	DESARROLLO
	LINEAMIENTOS CONCEPTUALES
	MÉXICO
45	PUMAS-UNIVERSIDAD
46	EL CINE
47	SINTESIS CONCEPTUAL
49	PUMA DE PLATA
50	LINEAMIENTO FORMAL
51	CONCLUSIÓN
52	EXPRESIÓN FORMAL
53	ANÁLISIS
	A. ESCUDO PUMA
54	A.a. ESCUDO PUMA
55	B.b. POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU
	A.c. MANDALA
56	A.d. DUALIDAD
57	A.e. MARCO ESTÁTICO
	B. LA PIEDRA
58	B.a. ROCA VOLCÁNICA
	B.b. NATURALEZA DEL MATERIAL
59	B.c. MEMORIA CULTURAL
60	B.d. RENOVACIÓN
	C. LA PLATA
61	C.a. SIMBOLISMO
	C.b. EL CINE

SÍNTESIS CONFIGURATIVA	63
LA ESTATUILLA	64
CONCEPTO / PIEL-PELÍCULA-ENVOLVENTE	
ATRIBUTOS SINTETIZADOS BAJO LA SUPERFICIE DE PLATA	66
CINE	
ESPÍRITU	
LA PLATA	67
ACTITUD	
ELABORCIÓN DE PROPUESTAS / EN BUSCA DEL PUMA DE PLATA	68
MEMORIA DESCRIPTIVA	
PRIMEROS ACERCAMIENTOS 1	70
DEFINICIÓN DEL TRATAMIENTO 2	72
SOFISTICACIÓN DEL TRATAMIENTO 3	74
PATRÓN- CORTE- SILUETA- CONTORNO 4	76
CONFIGURACIÓN FINAL 5	78
EL ROSTRO	80
EL ROSTRO / TRATAMIENTO DEL VOLUMEN	82
LA MIRADA	83
LA COLA	84
PATAS Y PECHO	85
COMPOSICIÓN Y TRAZO	86
DEPURACIÓN ICONICA	89
IDENTIDAD DEL OBJETO	
CONFIGURACIÓN TOTAL DE NUESTRO GALARDÓN	90
BASAMENTO	92
PUMA DE PLATA / CAZADOR DE IMÁGENES	
DESARROLLO DEL BASAMENTO	
REQUERIMIENTOS	93
TRATAMIENTO DEL MATERIAL A.	94
CONFIGURACIÓN DE LA BASE EN FUNCIÓN DEL PUMA DE PLATA B.	95
CONFIGURACIÓN DE LA BASE EN FUNCIÓN DE LA ERGONOMÍA C.	96
CEREMONIA DE PREMIACIÓN C.a.	
INSCRIPCIONES GRÁFICAS C.b.	97
MEMORIA DESCRIPTIVA	98
DESARROLLO FORMAL	
CONCLUSIONES	102
PRESENTACIÓN DEL GALARDÓN PUMA DE PLATA	104
VISTAS / DIMENSIONES GENERALES	
CONCLUSIÓN / PROTOTIPO	
CONCLUSIONES GENERALES	110
SÍNTESIS CONCEPTUAL / RESUMEN	
CONCLUSIONES GENERALES	
GALARDONES / FESTIVALES INTERNACIONALES	115
ANEXO	
VISTAS GENERALES OBJETO FINAL	118
SECUENCIA DE USO / CEREMONIA DE PREMIACIÓN	119
PROCESOS DE PRODUCCIÓN / MEMORIA GRÁFICA	120
GLOSARIO	124
BIBLIOGRAFÍA	131

AGRADECIMIENTOS / FICUNAM / PUMA DE PLATA

Es un privilegio para mí otorgar el Puma de Plata como regalo a toda la comunidad universitaria, por lo que agradezco el maravilloso apoyo de la Coordinación de Difusión Cultural, a Sealtiel Alatríste, Javier Martínez, Julieta Giménez Cacho y Guadalupe Ferrer. Gracias por recibirlo, es un honor y un gran placer.

Agradezco a todo el FICUNAM; Eva, gracias por caer en la tentación. Naty, Vero y todo el irrepitible equipo de chicas guapas y profesionales. Juan, Evan y Miguel desinteresados compañeros de travesías. Y especialmente a Claudia Curiel, con quien comparto un profundo amor por la universidad y que comprendió mejor que nadie el significativo valor de este pequeño puma y lo hizo posible.

AGRADECIMIENTOS / CIDI / FAMILIARES / AMIGOS

Yo no sé que es la vida sin la Escuela de Diseño Industrial, UADI ó CIDI, dentro de ella nací. Fui educado para formar parte y amarla incondicionalmente. Todo el CIDI es esencial para mi, por lo que agradezco a todos los miembros de la comunidad que lo hacen posible, especialmente a los que dedicaron una parte de su tiempo para enseñarme algo durante los años que fui estudiante.

Agradezco el afectuoso compromiso de mis sinodales; Don Jesús Aguirre Cárdenas, Hector López Aguado, el Japi, y especialmente agradezco el constante impulso de mi papá Carlos Soto y Arturo Treviño a quienes les debo mucho más que esta tesis.

Y por supuesto, a las Vacas Sagradas; Charly, Ulrich Scharer, y los tres pilares míticos, Clara Porset, Douglass Scott, y Horacio Durán, que nunca dejarán de pasearse por la escuela. Quiero que sepan que este trabajo no es un trámite para salir, sino un pequeño paso para profundizar más en ella, y permanecer.

No puedo ser sin agradecer a mi familia, Herminia, Carlos, Pedro y Gabriel, todo lo que soy. A todos mis tíos, primos, abuelitos, parientes cercanos, lejanos, y una larga lista de amigos que hacen que mi vida sea como es y lo que hago sea posible. Especialmente; Guillermo, Jorge y Francisco, Lenin y la Prodigiosa, nuestro Gurú Jardiel Poncela, Perlita, Los Mismisimos, Macas, Sergio y Cañizo Valenzuela "el Micke", Mario y Aureliano, junto con toda la afectuosa familia García Sagredo que me vio crecer. Paloma, el Memelas, Toña, y gran parte de Tepepan. Isabel Leñero, las alumnas de los Viernes, Chucho y Eugenia, Guille, el Chejere, Cockteleando, el Mixote de Oro, Oriana y el Café del Barrio, la vecina y medio Coyoacan. Sofia, Eugenio, Camille, Mariel, Lucia, Paola y Julio. Agradezco el cariño de mis tías Margarita, Rebe y Vicky, los Compas, Agustí y Mercé, siempre presentes. A los productores del Puma, la platería Syjuv, Adrián y Juventino López, la nueva generación, especialmente al Sensei que silenciosamente dio forma a la plata, a Juan Fraga y Jorge Yazpik. Denhi, Esther, Marta y Maria Todd que en tiempos extras me bajaron a tierra. Agradezco los días lluvioso y nublados, pero también se que gracias al insoportable calor de Abril, me encerré y escribí este documento, por eso agradezco a la Primavera y todos sus cariñosos besos sabor a flor. Lejos pero cerca, los amigos que crecen y se desarrollan junto conmigo, Paola y Marco, Michael Benevento, David y Michael Clifton, Marina y Karolina, Rapha, Elisa, y el gran Enrico, todos ellos mi nuevo mundo. A la Luna, a las estrellas, a Dionisios, pero sobre todo al cosmos por crear al gato y dejar anochecer.

*Para Mina y Carlos,
mis primeros maestros.
...gracias por educarnos libres.*

PUMA DE PLATA
C O N F I G U R A C I Ó N
C O N C E P T U A L
DE UN
OBJETO SIMBÓLICO
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
2 0 1 1

EXORDIO / MARCO TEORICO / METODOS FILOSÓFICOS

EXORDIO.

Este trabajo que se presenta como tesis profesional, contiene el desarrollo ordenado del proceso para definir la configuración de un objeto donde el manejo estético-expresivo constituye el objetivo central, así el producto habrá de manifestar con absoluta evidencia ciertos valores formales que identificaremos con las categorías estéticas de Belleza, Sublimación, Novedad y Elegancia.

A lo largo del documento se explican los antecedentes del proyecto, sus objetivos forma-funcionales, el proceso del trabajo y los recursos utilizados para lograr que el diseño final del objeto responda efectivamente a los objetivos planteados, con lo que se busca demostrar que el resultado plástico de un producto obedece efectivamente a la voluntad del diseñador. El fin último de éste trabajo es demostrar que la disciplina y actitud profesional del diseñador industrial son las mejores herramientas para el óptimo desarrollo de un proyecto con éstos requerimientos.

La configuración conceptual de un objeto es un ejercicio fluctuante, una confrontación dialéctica en los procesos mentales del diseñador, que escapan a cualquier medio de observación debido a la inmediatez con la que estos se suceden.

Con la finalidad de explicar y comunicar el desarrollo del proyecto, se aplica un marco teórico referencial que considera a la Estética como ciencia que estudia los fenómenos relacionados con lo emocional y artístico. El marco teórico contempla la aplicación de los métodos filosóficos para establecer ciertas bases de tipo teórico capaces de su aplicación a la disciplina del diseño industrial, este trabajo aprovecha los argumentos y propuestas que ha desarrollado el D.R. Carlos Daniel Soto.

El marco teórico permitirá establecer los instrumentos para observar, analizar y evaluar el desarrollo del proyecto, así como los procesos de toma de decisiones durante la evolución del proyecto de diseño.

A continuación se presenta una relación explicativa sobre los distintos métodos filosóficos que se han aplicado a la comprensión del diseño industrial y de sus valores de tipo estético.

MÉTODOS FILOSÓFICOS Y ESTÉTICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL

EL MÉTODO ESPECULATIVO O DEDUCTIVO

Los Métodos Filosóficos, son esquemas para conocer lo que nos rodea y enfrentar la realidad más allá de lo cotidiano, buscando la solución a problemas trascendentales. Su propósito es analizar, razonar, identificar objetivos y desarrollar el conocimiento teórico que constituye una abstracción de la realidad a fin de permitirnos llegar a la verdad.

Revisando a grandes rasgos el devenir histórico de la filosofía, hemos identificado seis esquemas teóricos que se mencionan de acuerdo al orden temporal en que han sucedido y constituyen otros tantos Métodos Filosóficos: el Especulativo, el Empírico, el Dialéctico Trascendental, el Fenomenológico, el Semiológico y el Gestáltico (Estrada, Armando. 1993).

A manera de enumeración descriptiva, es conveniente que los revisemos analizando sus posibilidades como instrumentos para el análisis del diseño industrial en cuanto disciplina estética, para la sustentación de los argumentos de carácter subjetivo, para el manejo de los valores que incluye el factor estético durante el proceso proyectual y por sus resultados tangibles en los Objetos-producto.

EL MÉTODO ESPECULATIVO O DEDUCTIVO

Gracias a nuestra capacidad racional hacemos deducciones lógicas a partir de una realidad conocida, deducir es la obtención de un argumento que surge necesariamente de premisas a partir de las cuales nuestra mente especula y construye una entidad que se asume como nueva realidad. Este método es un proceso deductivo que va de lo general a lo particular, parte de los fenómenos más extensos o totalizadores y avanza de manera cada vez más específica hasta conocer las características de un hecho concreto.

El concepto de identidad conlleva la identificación, entre el objeto y quien lo admira se establece una relación emocional, la configuración del producto se maneja para expresar ciertas características cuya lectura interpretará el consumidor en quien se despierta el deseo de posesión; la responsabilidad del diseñador estriba en manejar sus propuestas y soluciones formales para manifestar el discurso apropiado.

El método deductivo nos permite a los diseñadores analizar una tendencia general, ubicar los parámetros de lo que se debe conservar y generar innovaciones y cambios al producto a fin de que conserve sus valores aceptados y signifique un paso evolutivo, un nuevo producto que será entendido como una entidad individual que pertenece a cierta generalidad deseable.

MÉTODOS FILOSÓFICOS Y ESTÉTICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL

EL MÉTODO EMPÍRICO O INDUCTIVO / LA DIALÉCTICA TRASCENDENTAL

EL MÉTODO EMPÍRICO O INDUCTIVO

El Método Empírico procede de forma inversa al anterior, pues surge de la comprobación de un fenómeno en particular y lleva a la generalización. Es un método fáctico que preconiza la necesidad de acercarse directamente al objeto real, se ocupa de los hechos que realmente acontecen y donde la repetición de una característica tiende a universalizar su afirmación. Este método fue propuesto por el filósofo inglés Francis Bacon (1561-1626), quien es considerado el padre del empirismo y cuyo pensamiento ejerció una influencia decisiva en el desarrollo del método científico. Bacon fue el creador intelectual del concepto de estilo, tanto en el arte como en todas las actitudes humanas, pues observó y describió cómo las obras de una sociedad representan sus valores y a la sociedad misma, con lo que cada una se hace diferente a las otras. En el ámbito del diseño este método se puede relacionar con la mercadotecnia como recurso para desarrollar una conciencia estética objetivada, así, el método inductivo posibilita conocer y valorar la respuesta emocional que provocan las propuestas de diseño en las personas que pertenecen al segmento sociocultural seleccionado, lo que llevará a establecer las tendencias y parámetros deseables para la evolución formal de los objetos. Como ejemplo, vemos que actualmente todo producto que se afirma sustentable, una ponderación de tipo ético que señala la pertenencia a una tendencia muy aceptada, adquiere valor e importancia superiores a lo que sería su impacto estético puro, lo que posibilita su aceptación por parte de un creciente segmento del mercado

LA DIALÉCTICA TRASCENDENTAL

Cuando la revolución industrial era ya un cambio histórico consolidado, Friedrich Hegel (1770-1831), iniciador de la escuela idealista alemana, desarrolló éste método filosófico que considera al ser humano como un producto de su cultura, a la que definió como "una ultra conciencia que condiciona de manera totalizadora a las sociedades y por ende al ser humano" (Hegel, G. W. Friedrich. 1908)

Este método, ya mucho más sistematizado y sólido que los dos anteriores pues se sostiene con un esquema teórico, se caracteriza por sus tres postulados: el primero es la Tesis, una proposición original que se complementa o refuta con el paso siguiente, que es la construcción de una Antítesis, como vemos, la tesis y su antítesis se oponen en sus afirmaciones, pero en la contradicción se complementan para llegar al tercer postulado, la Síntesis, como amalgama concreta de ambos postulados. Todo esto tendería a crear un círculo cerrado, pero en el devenir histórico de la cultura, siempre una síntesis establece el inicio para postular nuevas tesis, con lo que el proceso dialéctico se encuentra en constante evolución.

LA DIALÉCTICA TRASCENDENTAL

Debemos reconocer que fue justamente el pensamiento dialéctico, simultáneo a la revolución industrial, lo que permitió a la humanidad llegar a concebir o inventar al diseño mismo, pues finalmente hacer diseño es elaborar, intuitiva o creativamente, una propuesta, una hipótesis que inmediatamente se valora enfrentándola a sus condicionantes, mismas que pueden constituirse como antítesis y que de no llegar a validarse con cierta certeza son rechazadas o se modifican hasta que evolucionan para crear una síntesis que nos vuelve a llevar a imaginar otra propuesta. Es un proceso que se continúa hasta lograr la configuración definitiva y que se convertirá en un producto, una nueva tesis, que volverá a ser cuestionado, generando un nuevo proceso de diseño. El método de confrontación dialéctica, que como hemos visto es la esencia misma del acto de diseñar, proporciona al diseñador un gran disfrute estético al imaginar y recorrer su camino hasta definir las cualidades formales de un producto. Es la búsqueda de una configuración que se antoja única, aquella que cumple con las expectativas y condicionantes por el óptimo aprovechamiento de los materiales y los recursos tecnológicos, que cumple de la manera más amplia sus cometidos de función, que se adapta y permite el mejor uso por parte del usuario, entendido como un ser humano con capacidades y limitaciones, aquella configuración que es una síntesis que se expresa en su mismo tratamiento formal. Todos los proyectos de diseño industrial, independientemente de su complejidad o de los recursos disponibles, provocan en el diseñador el goce del acto creativo, su análisis como fenómeno estético no se dirige al objeto de diseño, fruto de un proceso, sino al proceso mismo y donde la persona que lo recibe es el mismo diseñador.

Con otro sentido, el método dialéctico es el proceso que se aplica para evaluar la labor de diseño, tanto lo que se refiere al cumplimiento de objetivos respecto a las expectativas que le dieron origen, como en la apreciación de sus cualidades estéticas. El análisis dialéctico revisa el proceso que ha seguido el diseñador desde el momento en que conoce y ubica las necesidades que deberá satisfacer el producto y los subsecuentes actos creativos que implican el planteamiento de ciertas hipótesis, en este caso como alternativas de solución, que deberán enfrentarse dialécticamente para desarrollar sucesivas propuestas configurativas, evaluar o validar su pertinencia y avanzar hasta que logró la configuración definitiva.

MÉTODOS FILOSÓFICOS Y ESTÉTICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL

EL MÉTODO FENOMENOLÓGICO

EL MÉTODO FENOMENOLÓGICO

Hablar del método fenomenológico, derivado del movimiento filosófico creado por Edmund Husserl (1859-1938), es casi tanto como hablar de la filosofía del siglo XX, pues a partir de las ideas de este autor todo análisis filosófico realizado con seriedad y rigor puede ser considerado fenomenología; una ciencia del conocimiento que estudia la relación que hay entre los hechos o fenómenos y el ámbito en que se hace presente tal realidad: la conciencia humana. Uno de los principios más conocidos sobre esta corriente y que nos ayuda a comprender su esencia, es el que expresa la intencionalidad de la conciencia, "toda conciencia es conciencia de algo y ese algo no es la propia conciencia" (Husserl, Edmund. 1942). Como vemos, se plantea que la conciencia misma y el objeto sobre el que tenemos conciencia son dos entidades separadas en la naturaleza que se relacionarán debido al acto de conocimiento. El método fenomenológico plantea examinar todos los contenidos de la conciencia sin presuponer nada: ni el sentido común, ni el mundo natural, ni las proposiciones científicas, ni las experiencias psicológicas, así, se coloca antes de cualquier creencia y de todo juicio para explorar únicamente lo dado. Es un acto de reflexión que adopta una actitud radical y que se propone colocar un nuevo "signo" a la actitud natural, lo que implica colocarse a distancia, como mero espectador respecto a la existencia espacio-temporal del mundo. "El método fenomenológico se aplica entonces a la estética en cuanto capta a la obra artística en su producto esencial, es decir, la idea pura ubicada en los aspectos más hondos de su formación, no solamente en cuanto a las intenciones del artista, sino como objeto trascendente de una realidad." (Estrada, 1993)

Para relacionar este método a nuestra disciplina, debemos centrarnos en ese fenómeno que es la esencia del diseño y que conocemos como el Concepto de Diseño, es decir, la idea sistémica que podemos definir como la configuración que responde a una particular ponderación de los factores que condicionan al producto. Sabemos que es posible enfrentar a cualquier número de diseñadores ante el mismo problema, atendiendo a las mismas variables y recursos, aún así, cada diseñador habrá de generar un concepto configurativo diferente, cada uno interpretará y valorará el problema con un matiz propio, aunque todos estén buscando, aparentemente, lo mismo.

Aquí es pertinente aclarar que la idea primigenia de un producto, su concepto, es realmente tal cuando responde a las condiciones del problema y que se genera de manera intuitiva atendiendo a la totalidad de circunstancias que rodean el contexto espacio-temporal del producto que se diseña. No se debe confundir con la tendencia, muy socorrida actualmente, que maneja las referencias for-

EL MÉTODO FENOMENOLÓGICO / EL MÉTODO SEMIÓTICO

males elegidas conscientemente y que se mencionan como un concepto sin que realmente lo sean, por ejemplo, se habla de "el concepto de este objeto está inspirado en la forma de los peces", esto no es concepto, es un recurso puramente formal adosado a un producto para pretextar un resultado plástico y aunque es un proceso válido en otras formas de producción, el arte y la artesanía, en el diseño industrial puede ser un recurso eficaz para despertar el interés de ciertos segmentos del mercado, pero no deja de ser efectista.

El diseñador busca la síntesis total, su trabajo se basa en una regla general, no escrita pero siempre patente, de perseguir la economía, el máximo aprovechamiento con el mínimo de los recursos. Los trabajos de diseño industrial que constituyen íconos o hitos en la evolución de la disciplina son muestras de conceptos que solamente pueden calificarse como geniales, donde el autor demuestra esa elegancia sublime que solamente pueden apreciar quienes saben mirar más allá de las formas evidentes y desentrañan el pensamiento del autor hasta llegar a la comprensión del concepto mismo, que una vez realizado como producto se mira como una serie de soluciones casi obvias, "prácticamente sin diseño".

EL MÉTODO SEMIÓTICO

Un quinto planteamiento que se ha aplicado al análisis de los fenómenos estéticos es el método Semiótico, un término que deviene del griego "semainós" y se traduce como "significar". Todo aquello que guarda un significado o que contiene un signo que el hombre pueda interpretar queda incluido en este esquema que Bertand Russell (1872-1970) inició y desarrolló con el apoyo de Ludwig Wittgestein (1889-1951).

Su planteamiento original es de tipo lingüístico, sin embargo nunca se limitó a este rubro pues resulta de una claridad y certeza válidos para todos los ámbitos filosóficos. La lengua es solamente una expresión de los significados que el hombre da a la vida, a la existencia y al medio que le rodea, pues como señaló el propio Wittgestein (1921), "las proposiciones son una representación de la realidad, es decir, lo que se puede decir ya es una clarificación, cuando no podemos explicar algo es porque lo ignoramos".

MÉTODOS FILOSÓFICOS Y ESTÉTICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL EL MÉTODO SEMIÓTICO / EL MÉTODO GESTALTICO O DE LAS ESTRUCTURAS

Sobre la misma corriente de ideas, Jan Mukarovsky (1891-1975) afirmó que "el arte es un signo, y como signo es un fenómeno de comunicación, por tanto adquiere significado sólo a través del acto de percepción, o de recepción... Una novela que no se lee, es una novela que no está escrita", con lo que se hizo la distinción entre artefacto y objeto estético, así, los signos que forman la obra de arte en un primer momento son de naturaleza material y están desprovistos de sentido porque no han llegado al receptor, es simplemente un artefacto que en un segundo momento, cuando la obra es asumida por el receptor, se convierte en significativa y pasa a ser objeto estético.

Sin embargo, en el diseño industrial es impensable la producción de un artefacto que no llegue a su destinatario y que, por tanto, no llegara a ser objeto estético pues las inversiones económicas para colocar un producto en el mercado exigen, como punto de partida, asegurar su distribución y venta. El objetivo de proceso de diseño industrial es despertar el deseo de posesión en un segmento del mercado, lo que nos lleva a considerar la identificación entre los Objetos-producto y su tratamiento semiótico a tal grado intrínseca que podemos hablar de una especie de simbiosis objeto-significado.

Gui Bonsiepe, (...) señaló en 1963 la importancia de la semiótica para el diseño, cuando dijo que "el mundo del objeto y el de los signos están estructurados de manera idéntica".

Klaus Krippendorff (1933-) y Reinhart Butter (1939-), pioneros en esta materia desde la década de los sesentas, publicaron un artículo en 1989 que se ha convertido en una referencia obligada sobre semiótica del producto y definieron dos objetivos para ésta disciplina: a) La investigación sistemática sobre cómo las personas atribuyen significados a los objetos y en consecuencia, cómo interactúan con ellos. b) El desarrollo de un vocabulario y la metodología para aplicarlo al diseño a fin de que los artefactos manifiesten los significados adecuados y establezcan la comunicación correcta con los usuarios finales.

Sabemos que las formas de los objetos no dicen nada por sí mismas, que no son palabras, sin embargo las imágenes que percibimos constituyen relatos cuya lectura debe hacerse de acuerdo a los términos particulares del contexto en que se presenta el acto comunicativo. (...) Esta relación se basa principalmente en eso que denominamos el "gusto" y que corresponde a diferentes características culturales en los que influye mucho el aspecto del estrato socioeconómico. (Soto, Carlos Daniel, 2009)

EL MÉTODO SEMIÓTICO / EL MÉTODO GESTALTICO O DE LAS ESTRUCTURAS

Al plantear el análisis semiótico en el diseño hay que identificar aquellos elementos significantes del objeto, lo que nos lleva al análisis del objeto como tal y de su contexto, comprendiendo su estructura forma-funcional, el uso de los recursos materiales de que se dispuso, sus avances tecnológicos tanto para su producción como para sus prestaciones funcionales, su adecuación y eficiencia para el uso humano, pero sobre todo, al valor de su expresión formal en relación a su pertinencia para un mercado específico, recurriendo al análisis y manejo armónico del lenguaje visual y los recursos de la plástica: composición, proporción, contraste, balance, ritmo, textura, color, etc.

EL MÉTODO GESTÁLTICO O DE LAS ESTRUCTURAS

Los métodos filosóficos más recientes son los que se basan en las teorías estructuralistas que se generaron en el siglo XX a partir de una visión materialista del mundo. En términos amplios y básicos el estructuralismo busca identificar los patrones y esquemas que producen ciertos significados dentro de una cultura. El estructuralismo se sustenta en la afirmación de que cualquier objeto de conocimiento no es una parte aislada ni se puede concebir como un fenómeno particular o ajeno a todo lo que le rodea y lo que lo compone, sino que en todo existe un encadenamiento y relación de conexiones que son más que la suma de sus partes dado que su estructura o esquema de organización es en sí misma una nueva entidad que forma parte del conjunto.

En lo referente a la estética, las teorías estructuralistas consideran al objeto como un conjunto integrado por complejos que no deben analizarse por separado, algo que tiene una muy clara aplicación para contemplar lo artístico, la visión estructuralista hace ver a la obra como una totalidad que integran diferentes componentes que se interrelacionan y se complementan. El cine, la música, el diseño y todas las actividades artísticas por separado son manifestaciones concretas, pero estructuralmente son fases de una totalidad cultural que las incluye.

La teoría de la "Gestalt", término sin traducción literal pero que podría interpretarse como "el Conjunto Forma-Todo", fue propuesta en los trabajos filosóficos de Alexius Meinong (1853 -1920) y Christian von Ehrenfels (1859-1932) cuyas tesis influyeron a diferentes campos del conocimiento humano, sobre todo en los campos de la psicología y la estética. La teoría de la Gestalt tuvo el acierto de hacer entender con bases sólidas que la obra estética constituye un todo, una verdadera estructura que la integra y relaciona con el mundo concreto al que pertenece, entendiendo que una obra maestra trasciende en el tiempo y

MÉTODOS FILOSÓFICOS Y ESTÉTICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL

EL MÉTODO GESTALTICO O DE LAS ESTRUCTURAS

rebasar los límites de su época o lugar de concepción, de manera que deja de relacionarse con su propia estructura para proyectarse a una totalización mayor. (Ehrenfels, 1890)

Para los objetivos de éste trabajo, que se encamina a los procesos de diseño y no al arte, la teoría de la Gestalt propone un camino muy interesante, pues el diseño se refiere a la generación y manejo de configuraciones que buscan lograr efectos emocionales preestablecidos y que se dirigen intencionalmente hacia un tipo de consumidor. En este sentido la teoría de la Gestalt es particularmente acertada en la búsqueda de los valores significantes que plantea la semiótica, pues ayuda a comprender los fenómenos que se dan entre percepción y sensación.

Los primeros postulados fundamentales señalan que “un todo es más que la suma de sus partes y que la conciencia abarca mucho más que el ámbito de la conducta” (Ehrenfels, op. cit. 1890) La teoría de la Gestalt demuestra que cuando se observa cualquier cosa se percibe como una unidad estructurada y nunca se mira como un conjunto de elementos o la mera suma de datos sensoriales, todo es una forma que a su vez incluye otras formas, así, integra una Gestalt que se destruye si se pretende analizar a cada componente por separado.

El análisis Gestáltico de la percepción se fundamenta en leyes que pueden enunciarse individualmente pero que actúan de manera simultánea, con influencias mutuas y cuyos resultados de percepción no se pueden anticipar dado que responden a variables subjetivas. Son principios que corresponden a la decodificación mental de lo que recibe el ojo humano:

EL MÉTODO GESTALTICO O DE LAS ESTRUCTURAS / LEYES ANALÍTICAS

- Ley de relación figura-fondo: El ojo reconoce una figura sobre un fondo, sin embargo figura y fondo pueden funcionar inversamente. Hay dos posibilidades:
Relación figura-fondo definida. La imagen puede destacarse claramente del fondo.
Relación figura-fondo indefinida. Se produce una confusión que no permite diferenciar claramente la figura del fondo.
- Ley del Cierre: Nuestra mente añade los elementos faltantes para completar una figura codificada.
- Ley de la Semejanza: Nuestra mente agrupa como una entidad a elementos con alguna similitud y tiende a separarlos del resto.
- Ley de la Proximidad: Nuestra mente identifica como unidad a un agrupamiento parcial o secuencial de elementos.
- Ley de Simetría: Nuestra mente borra las diferencias entre dos imágenes que tienden a la simetría y las percibe como idénticas.
- Ley de Continuidad: Si se percibe un patrón, la mente tenderá a continuarlo aun después de que ha desaparecido.
- Ley de Pregnancia: Se refiere al grado en que una figura es percibida con mayor rapidez por el ojo humano. Aquello que capte nuestra atención en primer orden, tendrá mayor pregnancia que el resto de las formas de la composición.

PRESENTACIÓN / PUMA DE PLATA

TEMA.

Configuración conceptual de un objeto simbólico

Objeto de diseño.

Un Galardón.

RAE 1. m. Premio o recompensa de los méritos o servicios.

PRESENTACIÓN.

Galardón para el Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM)

Un galardón es un objeto simbólico, entregado por una institución a personalidades cuya labor amerita el reconocimiento de sus colegas por ser lo mas notable en su disciplina.

- El desarrollo de este trabajo se concentra en el ejercicio conceptual del proceso necesario para su ejecución, desde los primeros planteamientos hasta la configuración definitiva.

- Se determinarán lineamientos conceptuales precisos y se describirá la evolución y cruzamiento de los mismos hasta conformar un estado de unidad tangible en el objeto.

Por tratarse del diseño de un galardón con el que se reconoce a la mejor producción dentro de un campo específico, el análisis y desarrollo de los lineamientos conceptuales, se acotará a las cualidades que se comprendan como excelentes, procurando conformar con ello un valor ético y estético coherente con la ideología universitaria.

PLANTEAMIENTO / EL ESTADO SIMBÓLICO Y LA METÁFORA

CONCEPCIÓN SIMBÓLICA DE UN OBJETO.

PRIMERO que nada, un galardón es un objeto al que apreciamos por su enorme valor simbólico mas allá de su valor matérico.

Este es un reto formal para cualquier diseñador pues el mayor objetivo es lograr un tratamiento visual que permita al objeto expresar por si mismo las cualidades simbólicas que lo hacen valer.

SEGUNDO. Al acotar este proyecto en el diseño de un galardón de cine, tenemos que considerar el dialogo con la mas compleja de todas las artes y sus creadores. La persona que reciba dicho galardón será un ser humano de facultades notables capaz de percibir en el objeto cualidades y valores simbólicos. Recordemos que, "...el símbolo, joya poco valorada por los que rechazan todo cuanto no responde a los postulados de un racionalismo estricto, es, sin embargo, paradigma del ser y posibilita en cierto modo que las cosas sean..."
(Jean Chevalier, Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona 1988, extracto del prologo)

TERCERO. Dicho reconocimiento será entregado por la Universidad Nacional Autónoma de México, máxima casa de estudios, por lo que el tratamiento de todas las parte debe ser sofisticado y elegante, mínimo en recursos pero elocuente en resultados, temas que justificaremos y desarrollaremos a lo largo de este trabajo.
Por lo que se reitera nuevamente la naturaleza simbólica del objeto.

Aclaro estos puntos pues serán de mucha ayuda para tratar la evolución conceptual del proyecto. Elevando a un estado simbólico-metafórico cada uno de los lineamientos implicados, valorándolos mas por lo que representan que por lo que realmente son.

PLANTEAMIENTO

Al observar un objeto cuya calidad formal expresa una lógica inherente a todas sus partes, podemos precisar que estamos ante el resultado de lineamientos predeterminados que encontraron en dicha conformación la mejor combinación de sus valores.

Para evolucionar una forma desde su estado ideal-conceptual hasta su manifestación material plasmada en cualquier tipo de superficie se requiere de un marco teórico que guíe la evolución del pensamiento y permita la ponderación de valores dentro de sus propias referencias.

Por lo general el diseñador determina y persigue intuitivamente este marco de pensamiento al momento en que ejecuta el ejercicio de su disciplina. Obteniendo en muchos casos, gracias a su sensibilidad e intuición, objetos de gran valor.

Podemos asegurar que la experiencia obtenida a lo largo de los años le permite formular con mayor velocidad y certeza resultados que sintetizan todo el proceso creativo a un gesto determinante y resolutivo.

Pero para los fines de este trabajo desarrollaremos paso por paso la evolución del pensamiento para lo cual es imprescindible determinar desde el inicio los lineamientos a seguir. Con ello facilitamos la comprensión de la transformación de los conceptos, desde su planteamiento inicial hasta la configuración general lograda en conjunto.

Podremos entender su grado de injerencia e influencia sobre los otros, observando las interesantes relaciones que enriquecen el proceso creativo.

PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL /

MARCO CONCEPTUAL.

IDEA QUE CONCIBE O FORMA EL ENTENDIMIENTO

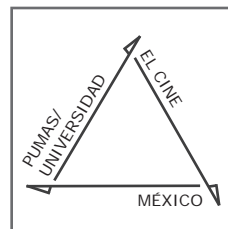
El desarrollo conceptual de este proyecto se determina entre los siguientes tres lineamientos. Influyendo uno en el otro según el siguiente orden.

MÉXICO / PUMAS-UNIVERSIDAD / Y EL CINE

esq.1

Se determinaron así por ser los tres conceptos imprescindibles implicados en el objeto.

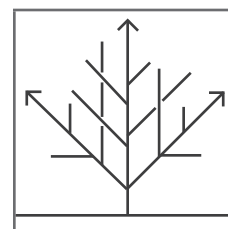
Pues se trata de un reconocimiento que otorga la Universidad en su calidad de máxima casa de estudios de la nación a un creador en el campo del cine.

Como una rama que se fragmenta en distintas direcciones, brotarán, de estos tres lineamientos principales, conceptos secundarios que se cruzarán entre sí enriqueciendo el ejercicio de diseño.

esq.2

Este triángulo de lineamientos está sujeto a otra serie de determinantes comprendidas como Marco Socio-Cultural

La ramificación de conceptos se generará durante la etapa de análisis que, para fines de este proyecto, se comprende como una actividad propositiva que relaciona con las posibilidades conceptuales que se van explorando.

Las decisiones que se tomen para combinar los conceptos generados se valorarán dentro de un marco de condicionantes socioculturales que definiré a continuación.

MARCO SOCIO-CULTURAL / PERFIL SOCIAL

MARCO SOCIO-CULTURAL.

Toda forma contiene una serie de códigos que suscitan emociones en quien las contempla.

Esta comunicación a través de la superficie de las cosas se puede comprender como un diálogo entre (A), quien crea y determina la apariencia del objeto y (B), quien la siente como espectador.

Para que dicha comunicación se pueda dar con certeza, es menester que ambos individuos (diseñador-espectador) compartan un marco de referencias y pensamiento bajo un estado sociocultural común.

De lo contrario sería imposible controlar las variables, aunque no por ello impedir la comunicación, pues esta es meramente sensorial.

PERFIL SOCIAL.

El desarrollo conceptual de este proyecto está inscrito en los valores generales que conforman la población mexicana con un grado de educación universitario y cuyos referentes intelectuales pertenecen al mundo Euro-Occidental.

Con ello quiero acotar un espacio socio cultural dentro del cual realizaré mi toma de decisiones.

De la población correspondiente a este sector social, nos interesan las siguientes características:

- Capacidad de Abstracción y Síntesis.
- Velocidad de codificación de imágenes.
- Referentes visuales. Noción de estilos y objetos desarrollados durante el siglo XX y XXI por las sociedades de capital.
- Acceso a la tecnología digital e Internet.

Estas características en el individuo nos permiten configurar un envolvente conceptual dentro del cual inscribir los lineamientos del proyecto.

- NOS FACILITAN LA CONFIGURACIÓN DE LA TEMPORALIDAD DEL OBJETO.

PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL / MARCO SOCIO-CULTURAL

El proceso de análisis (activo-propositivo) nos permitirá dar respuesta a la pregunta:

¿QUE QUEREMOS COMUNICAR?

Extrayendo la respuesta de la exploración de los conceptos definidos.

Pero este marco socio-cultural nos proporciona el:

¿COMO?

Como debemos decir a través de la forma lo que descubrimos como valor conceptual.

Para comunicar los valores simbólicos previstos para el objeto, su imagen tendrá que satisfacer las siguientes características:

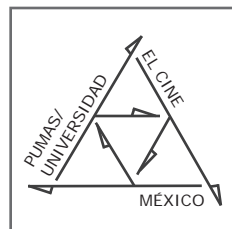
Extrañeza o admiración que causa lo antes no visto ni oído.
Forma bella de expresar los pensamientos.
Que carece de adornos superfluos.

NOVEDAD
ELEGANCIA
SOBRIEDAD

esq.3

Con ello se pretende dialogar con el espectador por medio de un Impacto visual no previsto.

Estimular sus emociones,
Eleva sus referentes culturales,
Establecer a la universidad como un valor supremo,
Complacerle con referencias al mundo del cine,
Enorgullecerlo por su pertenencia a la nación y a la universidad.

MARCO SOCIO-CULTURAL / PERFIL SOCIAL

Los adjetivos que se desglosan son:

- Impactante
- Limpio
- Mínimo
- Depurado
- Contemporáneo
- Sofisticado
- Fino

Con ello establecemos un envolvente certero donde la Universidad preserva su calidad máxima, el galardón funge como símbolo de estas características y enaltece todo lo relacionado con el festival, del que forma parte preponderante. Es por esta actividad conjunta y multidisciplinaria que la presencia de un diseñador en este proceso es altamente significativa.

• Imágenes tomadas de internet bajo la búsqueda de los terminos

CATEGORÍAS ESTÉTICAS / SIMBOLIZACIÓN / ELEGANCIA / NOVEDAD

Para poder trabajar la significación de estos adjetivos debemos acotarlos como términos correspondientes al proceso de diseño. Comprenderlos dentro de categorías estéticas que nos permitan esclarecer sus características en función de la configuración de nuestro objeto, y resolver acertadamente la problemática de trabajar valores éticos en la conformación de un objeto dentro del orden de lo estético.

"...Lo relativo a la estética es aquello que nos produce efectos emocionales, alteraciones internas que modifican instantáneamente y sin necesidad de ninguna explicación o mecanismo mental, nuestra percepción del mundo. No cualquier impacto emocional corresponde a un fenómeno estético. Una mala noticia que se recibe de pronto o un accidente son actos que producen impactos traumáticos, pero no estéticos. Para que algo reciba el calificativo de estético debe corresponder a sensaciones que alimenten el espíritu y lo aleccionen, lo que finalmente provoca un disfrute..."

Estudiando las particularidades de la estética dentro del campo del diseño, como derivado del arte pero claramente autónomo desde la consagración de la era industrial, el DR. Carlos Soto Curiel¹ nos propone que para valorar a los objetos resultantes de los procesos de diseño contemplemos cuatro categorías estéticas; La Eficiencia, la Simbolización, la Novedad, y la Elegancia, que son particulares de las emociones específicas que este tipo de objetos suscitan, además de la Belleza, lo Extravagante y lo Sublime, categorías propias del campo del arte, pero también vigentes para los valores emocionales del diseño.

Toda comprensión de un objeto de diseño esta sujeta a dichas categorías, ya sea porque el tratamiento de alguna es sobresaliente o por el efecto contrario, deficiente o nulo. Como es el caso de un objeto pobre en simbolismo y significado, que es en si mismo, signo y símbolo de sus propias carencias.

De las siete categorías mencionadas, tres son fundamentales para la configuración de nuestro galardón, pues se relacionan directamente con la comunicación de los valores a sintetizar en la apariencia del objeto.

- LA SIMBOLIZACIÓN
- LA NOVEDAD
- LA ELEGANCIA

1/ "El Factor Estético en los procesos de Diseño"
(Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura / Carlos Soto Curiel 2007)

SIMBOLIZACIÓN

Como hemos mencionado, todo objeto simboliza. Pero no todo objeto es el resultado del proceso de simbolización adecuado, que determina una serie de conceptos a simbolizar y lo logra a través de las emociones que suscita la superficie formal del objeto.

En el caso de nuestro ejercicio, que debe satisfacer las características propias de un galardón, todo es simbolismo. Pues se trata de representar los valores significativos de una institución para premiar lo más destacado de la producción de un gremio específico. Por lo que debemos atender a las particularidades estéticas de nuestro objeto dentro de esta categoría.

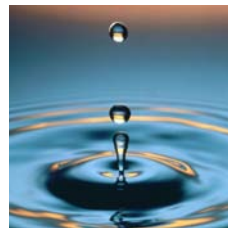
"La simbolización es una función del objeto por la tendencia humana a juzgar y valorar las cosas. El valor de símbolo es una función que cubre ciertas necesidades fundamentales o anhelos del ser humano, pues la necesidad de reconocimiento del estatus social es sobre todo un hecho simbólico para el correcto desarrollo de la vida personal."

El galardón es un objeto que:

DICE DE LA INSTITUCIÓN QUE LO OTORGA
DICE DE LA DISCIPLINA EN QUE SE RECONOCE EL MÉRITO
DICE DE LA PERSONA A QUIEN SE RECONOCE

Atribuyendo a cada una de las tres partes un valor por el mero hecho de vincularlas y relacionarlas entre si.

Por lo que podemos establecer que su contenido simbólico debe ser sofisticado y el tratamiento que le demos debe ser elegante, enalteciendo todo lo que evoca.

CATEGORÍAS ESTÉTICAS / ELEGANCIA

La Elegancia es otra categoría estética del diseño, y sin duda la mas propia para configurar un galardón. Pues la elegancia misma es exaltación de valores, "consiste en una relación armónica entre la lógica, la ética y la estética..."

Es intrínseco a la elegancia, "Aprovechar al máximo los recursos, sin ostentar y logrando máxima expresión..."

Para satisfacer las cualidades simbólicas de un galardón, nada mejor que un tratamiento formal elegante, pues vincula y enaltece a todas las partes involucradas en su realización, ya que: "...la Elegancia es otra categoría estética que se manifiesta en los objetos de diseño, este concepto como recurso expresivo nos refiere a los aspectos más subjetivos en la percepción de sus valores configurativos y de su tratamiento formal. La elegancia, como concepto, se adjudica tanto a la persona que se apropia del objeto, el propietario o usuario, como a las soluciones formales y al tratamiento de los recursos de la plástica en la configuración del objeto diseñado."

Para comunicar valores éticos a través de un objeto de diseño, es importante recordar que "...la elegancia es una manera de cubrir con un velo la realidad escueta para entonces dejar ver otras realidades más profundas y elaboradas, pero que simplemente se dejan ver sin alardes. Lo que se admira es que el elegante ha sabido hallar una prueba que por ser síntesis, es más difícil de encontrar. Por tanto, ha empleado un sobrante de fuerza intelectual más allá de la requerida, que ha hecho, pues, sin aparente esfuerzo algo más difícil y superfluo.

Etimológicamente, la palabra elegancia viene del latín Eligare: ELEGIR

Si retomamos los textos de Ortega vemos que la palabra elegancia tiene un sentido original que la relaciona con el acto de elegir. La elección es un acto relacionado con la ética, pues ésta no es "sino el arte de elegir bien nuestras acciones eso, precisamente eso, es la Elegancia."

Así, podemos confiar nuestra configuración simbólica del objeto a la categoría de la elegancia, pues es efecto de la elegancia "...distinguir con superioridad en un orden jerárquico." Objetivo propio de un galardón.

Para lograrlo efectivamente debemos respetar que, "lo elegante no puede recurrir a patrones, aunque se conserva en el modelo establecido con el que rompe tan sutilmente que más que ruptura, aparenta ser el paradigma del modelo mismo..." lo que determina otra característica del objeto dentro del orden catagórico de la Novedad.

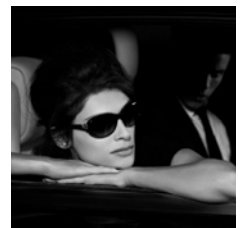
NOVEDAD

Pues para sobrepasar un modelo establecido sin romper con el, es preciso contemplar que "...El significado de las cosas depende de la capacidad de quien observa para reconocerlas. Un objeto, un mensaje o una situación solo tendrán significado cuando sugieran algo, quiere decir que se tendrá que ver una relación con lo ya conocido. Si aparece algo que no se reconoce en absoluto, que carece totalmente de referentes contra los cuales comparar, no significará nada y no aportará novedad al no plantear incógnitas, pasa desapercibido y no transmite información alguna".

Entonces podemos imaginar que si algo es completamente conocido o completamente desconocido, no podrá presentar hallazgo de novedad al no aportar algo que antes no se conociera. Por tanto, la cantidad de información que transmite un objeto depende de la proporción entre cosas conocidas y cosas desconocidas. Entre esos dos extremos es en donde se encuentra la novedad.

Para comunicar los valores particulares de una institución en relación con una disciplina específica como es el caso en la UNAM a través de un festival de cine, es imprescindible comunicar "la sensación de reestructuración creativa que es la esencia del efecto novedoso." Particularizar el objeto a tal grado que, sea inconfundible y sobresalga dentro de su propio género, es el tratamiento apropiado para la configuración de un galardón novedoso.

Todos los extractos fueron tomados de "El Factor Estético en los procesos de Diseño" (Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura / Carlos Soto Curiel 2007)

LA ELEGANCIA ES LA
POSESIÓN EXACTA DE
NUESTRAS PASIONES.

MARCO SOCIO-CULTURAL / GALARDONES

Dentro de este marco socio-cultural conviene analizar los objetos similares para identificar la estructura icónica de un galardón de cine.

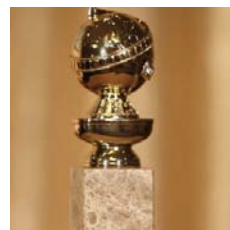
Nos interesa únicamente estudiar sus características y atributos conceptuales, en relación con la institución, la festividad, la sociedad y la nación que representan.

También fragmentar su estructura aparente para poder establecer una idea formal novedosa, pero apegada a lo que identificaremos como icónico de la estatuilla.

Con ello, podemos determinar aspectos que puedan ser útiles a nuestro desarrollo.

Los galardones de los principales festivales de interés son:

- LEÓN DE ORO
- PALMA DE ORO
- OSCAR
- CONCHA DE ORO
- GLOBO DE ORO
- GLOBO DE CRISTAL
- OSO DE ORO
- ARIEL
- GOYA

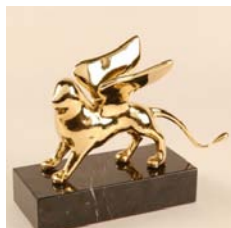
GALARDONES / OBSERVACIONES ANALÍTICAS

Como podemos apreciar a primera vista, El galardón de cine se compone por lo general de una estatuilla, no siempre antropomorfa y un basamento realizados con materiales preciosos para exaltar su valor simbólico y físico.

Pero la apariencia de la mayoría es bastante desafortunada y no comunica formalmente el valor simbólico que tanta emoción suscita en el espacio ideal.

Las configuraciones dadas a los conceptos simbólicos y metafóricos que representan son bastante pobres, o simples y directas, como en el caso del Oscar, cuya única referencia al cine es el basamento de la estatuilla compuesta por cinco anillos que simbolizan las cinco profesiones que se vinculaban con la industria del cine en su época.

NO TODO LO QUE
BRILLA ES ORO
Refrán popular

Es a tal grado mala esta relación que es difícil identificar si son solo cinco anillos los de la base. Quizá lo único rescatable es la estilización Art Deco de la figura humana, pues la estética de este estilo se relaciona directamente con la modernidad.

Más elegante y significativa es la relación simbólica del Ariel, cuyo vínculo se da por medio del nombre, haciendo referencia a Ariel, ensayo del escritor uruguayo José Enrique Rodó, convencido de la hermandad latinoamericana entre nuestros pueblos. La estatuilla no es un ser idealizado, es un hombre terrenal que brota del águila independentista y el basamento es claramente identificable como una pirámide.

En la Esfera de Cristal del prestigioso festival de Karlovy Vary, observamos una sencilla estatuilla, donde la presencia femenina encarna el clasicismo griego por medio de la Musa, ser ideal, inspiradora de todas las artes.

El acierto de este premio consiste en utilizar de manera pura el más afamado de los materiales de Bohemia, el Cristal. Valorando la cultura y la producción nacional

GALARDONES / OBSERVACIONES ANALÍTICAS

El León de Oro es una síntesis del bien conocido León alado de San Marcos, símbolo de la república de Venecia característico de toda la región.

Su estilización es simple pero la selección de las materias primas, Oro y Mármol rosa nos remiten al lujo ornamental y al poderío que aun preserva esta rica región italiana.

El Oso de Oro para el festival de Berlín es una estilización que pretende comunicar su carácter contemporáneo, informal y divertido. El Globo de Oro es más convencional, pretende comunicar el carácter internacional y global de un festival comercial muy cuestionable. En la superficie superior de la esfera apreciamos las estrellas contenidas por una banda de negativo fotográfico, obvia referencia al cine.

La Concha de Oro hace referencia a la relación que la bahía de San Sebastián tiene con el mar, centro vital de la ciudad. Al igual que la Palma de Oro, no es una estatuilla. Son preseas que se entregan en una caja y su valor formal es del todo cuestionable.

El Goya es un premio elegante que se relaciona directamente con la cultura española por medio de uno de sus más grandes creadores artísticos.

Es en un busto fundido en bronce en el que se retrata al pintor, por lo que adquiere connotaciones artísticas propias de una escultura.

Con el fin de re-codificarlos en un nuevo premio cinematográfico que tenga apariencia y carácter como tal, Podemos definir que los componentes elementales que comprenden a todos estos premios son los siguientes:

- BASE
- ESTATUILLA

Tratados con:

- Materias primas finas. Apegadas a la región
- Y simbolismos relacionados con:
El Arte/ La Cultura/ La Región/ La Nación

TOMAREMOS EN CUENTA ESTOS PUNTOS PARA NUESTRO DESARROLLO.

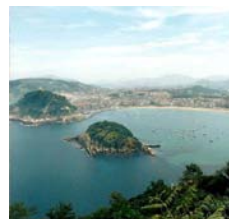
CRISTAL DE BOHEMIA

PIRAMIDE DEL SOL

LEÓN ALADO

BAHIA DE LA CONCHA

GALARDONES / CAMPO DE ACCIÓN

Una observación interesante es que estos premios parecen estar concebidos como figurillas para depositarse y reposar en algún sitio sin tomar en cuenta un punto clave:

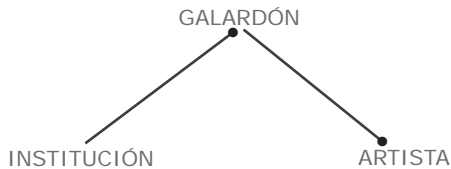
La ceremonia de premiación. Momento en el cual la estatuilla alcanza su momento CLIMAX. La entrega al ganador es un acto tan importante que las principales imágenes que nos comunican lo acontecido en un festival son precisamente las de este encuentro.

Todo galardón vive su razón de ser en el instante de ser entregado, pasado de mano a mano. Un momento en que la institución y el artista reconocido son oficiantes de la ceremonia.

Es cuando se vinculan las aristas del triángulo institución-persona-galardón,.

esq. 4

Me parece un descuido de todos los diseñadores de estos premios no haber contemplado dicho propósito.

Los objetos estudiados son difíciles de sujetar por la base por lo que la mayoría se toma directamente de la estatuilla ensuciando al instante la pulida apariencia.

Quizá la deficiencia se debe a la falta de formación profesional en los creadores. Quienes no supieron evaluar y ponderar conceptos de diversa índole bajo factores condicionantes como la Ergonomía, la Función, la Producción y la Estética.

A CONTINUACIÓN DESCRIBO LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN PROFESIONISTA PREPARADO PARA DESEMPEÑAR DICHA TAREA.

JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑADOR INDUSTRIAL

El diseñador industrial conoce los procesos de transformación que se utilizan en la industria. Su formación le permite anteceder resultados, para disponer un orden acertado de producción.

El dominio de medios y herramientas de transformación le facilita la conceptualización y configuración de temas. Objetivo central de este proyecto.

Saber hacer, proporciona una libertad creativa que rebasa las posibilidades evidentes de los medios y materiales.

Sin importar bajo que medios de producción se realice un objeto, el diseñador industrial cuenta con una formación profesional que le favorece para analizar, conceptualizar, desarrollar y realizar sus ideas.

Los diseñadores nos ubicamos como intermediarios lingüísticos en un diálogo que en este caso se da entre la Universidad Nacional, por medio de los valores que se imprimirán en el objeto y los espectadores que deberán estar prepararlos para recodificarlos y comprenderlos.

El acierto en este dialogo depende enteramente del diseñador. Es él quien estudia y analiza lo pertinente y significativo para codificarlo en una superficie formal que detonará emociones en quien la contemple.

Los diseñadores formados por el CIDI comprometemos la toma de decisiones bajo la ponderación de cuatro factores condicionantes:

ESTÉTICA, ERGONOMÍA, FUNCIÓN y PRODUCCIÓN.

Preestablecemos un orden inicial para determinar el grado de inferencia da cada uno en cuanto a su valor y relación con las características predeterminadas para el objeto.

PONDERACIÓN DE FACTORES CONDICIONANTES

Por tratarse de un objeto cuyas formas representan símbolos y metáforas. El tratamiento estético es el más importante para establecer una comunicación visual favorable.

ESTÉTICA

Una vez dicho que el momento clímax de este premio es la "noche de la entrega" y lo que este instante representa. La forma de nuestro objeto debe favorecer la ceremonia.

ERGONOMÍA

La forma seguirá los requerimientos del símbolo, y el material deberá moldearse bajo estos principios, es importante hacer cualquier cosa, por costosa o caprichosa que sea, para codificar estos valores.

PRODUCCIÓN

Este objeto contemplativo tiene como principal función comunicar valores, cuya aplicación se estudia y configura dentro del campo de la estética. La única función tangible, es soportarse a si mismo sin afectar a ninguno de los factores descritos previamente.

FUNCIÓN

Tras este razonamiento queda determinado el siguiente orden para los factores que condicionaran nuestro objeto, influyendo uno sobre el otro para la toma de decisiones.

ESTÉTICA
ERGONOMÍA
PRODUCCIÓN
FUNCIÓN

PODEMOS DAR INICIO AL DESARROLLO DE LOS LINEAMIENTOS QUE NOS ABOCAREMOS A ESTUDIAR Y RECODIFICARLOS BAJO UNA UNIDAD CONCEPTUAL ESTABLECIDA.

DESARROLLO / LINEAMIENTOS CONCEPTUALES / MÉXICO

Con lineamientos conceptuales nos referimos a los condicionamientos esenciales para la conceptualización de valores propios del objeto según su circunstancia.

MÉXICO / PUMAS-UNIVERSIDAD / CINE

Terminos que desarrollaremos a continuación, aclarando lo que para fines de este trabajo nos es de utilidad.

MÉXICO

Para efectos de este trabajo es lo referente a la estética propia de la idiosincrasia mexicana.

Rasgos, temperamento, carácter, etc., distintivos y propios de un individuo o de una colectividad. **IDIOSINCRASIA**

Se comprende como una manera de ser, un proceder ante la vida como resultado de una cultura, lengua, situación socio-económica, y situación geográfica específicos.

Se consideraran los siguientes puntos como origen para posteriores ramificaciones de alto valor conceptual;

Resultado barroco del cruzamiento cultural / **LA RIQUEZA SIMBÓLICA**
De nuestro territorio geográfico / **LA RIQUEZA MATERIAL**
En la memoria generacional de nuestros artesanos / **LA RIQUEZA EN EL OFICIO**

Todos ellos valorados como parte de la estructura mental del mexicano.

La naturaleza general de estos puntos nos permitirán un acercamiento abierto por varios campos, influyendo en la determinación que hagamos de los siguientes lineamientos.

A lo largo de este desarrollo se aterrizaran como adjetivos mas precisos hasta encontrar un concepto elemental que los abarque de manera representativa.

PUMAS - UNIVERSIDAD

Para fines de este trabajo la Universidad Nacional se estudiará por medio de sus signos gráficos, principalmente a través del escudo universitario de los pumas, pero sin descuidar el tratamiento de otros valores, tanto metafóricos como simbólicos que podemos extraer de la institución.

ESCUDO PUMAS

- Considero fundamental integrar el escudo puma dentro de los lineamientos de este proceso pues contiene cualidades conceptuales y visuales interesantes para definir la síntesis simbólica del objeto.

UNIVERSIDAD

•“POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU”

El lema universitario servirá de fuga para injerir en el objeto desde los perímetros conceptuales.

- La geografía de la universidad se acotará como “Cuna” metafórica de la evolución del diseño.

Se dará el valor de “cuna de la universidad” a la piedra volcánica sobre la que esta construida y se desarrollarán sus posibles evocaciones metafóricas.

- ALMA MATER. La noción de la universidad como manto protector de la formación de la conciencia será de suma importancia.

COMO LO MENCIONE ANTERIORMENTE, SE PRETENDE EXTRAER TODO AQUELLO QUE SIGNIFIQUE UN VALOR. DANDO A LA UNIVERSIDAD UN LUGAR PRIVILEGIADO EN LA FORMACIÓN DEL SER.

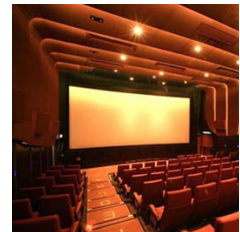
EL CINE / LINEAMIENTOS CONCEPTUALES

Abarcar el universo del cine es un gran reto, nos encontramos como navegantes perdidos entre constelaciones de imágenes acumuladas durante el más vertiginoso siglo de la humanidad. Imágenes que han repercutido fuertemente en nuestra sociedad, transformando la cultura y el entendimiento que tenemos de nosotros mismos.

Es difícil hacer una referencia precisa que lo abarque todo, por lo que para relacionarnos con el cine a manera de lieamiento general nuestro desarrollo plantea el siguiente acercamiento al séptimo arte:

- El cine se tratara como la mas alta representación artística en la que se conjuntan todas las artes.
- Se estudiará esta capacidad de conjunción y armonización simultánea de múltiples disciplinas con la finalidad de transportar dicha condición a este ejercicio de diseño.
- Se valorará su cualidad efímera, producto de la sincronía en movimiento del conjunto de medios que se requieren para representarlo. Tomando este punto como metáfora de la modernidad y espejo de nuestro tiempo.

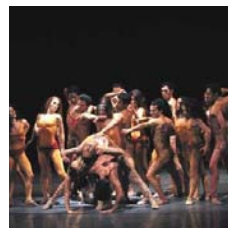
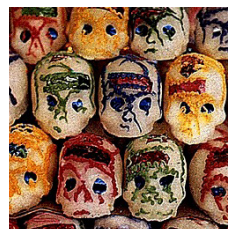

DESARROLLO / SÍNTESIS CONCEPTUAL

Tras desarrollar el planteamiento de los primeros lineamientos me enfoqué en la materialización de los mismos. En la búsqueda de elementos tangibles que acotaran el desarrollo sin restringirme en la exploración y revalorización de conceptos secundarios significativos.

Exploré las primeras ramificaciones como términos que me permitieran relacionar libremente los lineamientos conceptuales.

	INDIVIDUO
	SOCIEDAD
MÉXICO	CULTURA
	NACIÓN
	GEOGRAFÍA
	TRADICIÓN
	ARRAIGO
	EXCELENCIA
UNAM	CALIDAD
	UNIVERSALIDAD
	RENOVACIÓN
	JUVENTUD
	MEMORIA CULTURAL
	DINÁMICO
CINE	MODERNO
	ARTÍSTICO
	VISUAL
	VITALIDAD

DESARROLLO / SÍNTESIS CONCEPTUAL

Analice adjetivos a base de conjuntos que relacione ordenada y desordenadamente para encontrar un concepto elemental que los unificara sin importar que pertenecieran a categorías diferentes.

Así llegue a la siguiente relación:

MEXICO

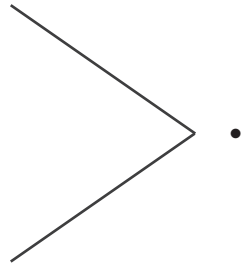
INDIVIDUO
SOCIEDAD
CULTURA
NACIÓN
GEOGRAFÍA
TRADICIÓN
ARRAIGO

UNAM

EXCELENCIA
CALIDAD
UNIVERSALIDAD
RENOVACIÓN
JUVENTUD
MEMORIA
CULTURAL

CINE

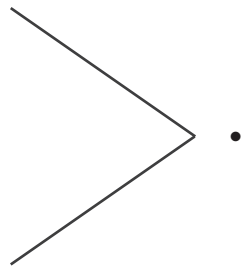
DINÁMICO
MODERNO
ARTÍSTICO
VISUAL
VITALIDAD

INDIVIDUO
SOCIEDAD
CULTURA
NACIÓN
GEOGRAFÍA
TRADICIÓN
ARRAIGO

EXCELENCIA
CALIDAD
UNIVERSALIDAD
RENOVACIÓN
JUVENTUD
MEMORIA
CULTURAL

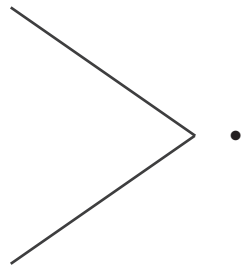
DINÁMICO
MODERNO
ARTÍSTICO
VISUAL
VITALIDAD

INDIVIDUO
SOCIEDAD
CULTURA
NACIÓN
GEOGRAFÍA
TRADICIÓN
ARRAIGO

EXCELENCIA
CALIDAD
UNIVERSALIDAD
RENOVACIÓN
JUVENTUD
MEMORIA
CULTURAL

DINÁMICO
MODERNO
ARTÍSTICO
VISUAL
VITALIDAD

SÍNTESIS CONCEPTUAL / PUMA DE PLATA

Relación que permitió detectar tres valiosos elementos materiales con potencial simbólico-metafórico significativo para trabajar conceptualmente los lineamientos determinados:

• PUMA

CON ELLOS LOGRÉ CONJUGAR UNA ORACIÓN CONCEPTUAL SINTÉTICA QUE SIRVIÓ PARA DEFINIR, A PARTIR DE ESTE MOMENTO AL GALARDÓN Y EL SENTIDO GENERAL DEL PROYECTO:

• *Plata*

PUMA DE PLATA

ADOPTANDO AL PUMA COMO MOTIVO FORMAL PARA LA ESTATUILLA, LA PLATA COMO MATERIA PRECIOSA PARA SU ELABORACIÓN Y EN CONTRAPARTE LA PIEDRA, PARA LA FABRICACIÓN DEL BASAMENTO.

• PIEDRA

PUMA

Plata

PIEDRA

Para dar forma y conjugar estos elementos se necesita un lineamiento formal claro. Un concepto estilístico que sirva como eje unificador de todo cuanto se considere un valor a sumarse en el objeto.

Para este caso el escudo puma me pareció de lo más acertado.

Elegí determinar bajo este símbolo la relación entre el premio y la institución pues gracias a la publicidad deportiva es el icono más popular de la institución.

Me interesa estudiarlo y adoptar lo que considero son características de alta calidad en su diseño.

Al ser una representación clara de la mascota universitaria, felino que se comprende como nativo del territorio donde se asienta la CU, permite tratamientos figurativos imprescindibles para identificar a la institución frente a su comunidad.

SÍNTESIS CONCEPTUAL / CONCLUSIÓN

CONCLUSIÓN.

Esta primera etapa concluye estableciendo tres puntos determinantes para continuar el desarrollo de los tres lineamientos predeterminados:

Nombre significativo del galardón a diseñar	• PUMA DE PLATA
Materiales con valores y cualidades simbólico-metafóricas	• PUMA • PLATA • PIEDRA
Lineamiento Formal que regirá la configuración del objeto	• ESCUDO PUMA

EXPRESIÓN FORMAL / ANÁLISIS

El objetivo principal de esta etapa es analizar los posibles elementos formales que puedan facilitar la configuración de la oración PUMA de PLATA, en relación a los lineamientos conceptuales predeterminados:

MÉXICO / PUMAS-UNIVERSIDAD / CINE.
PUMA / PLATA / PIEDRA

Esta etapa se desarrolla como un ejercicio de exploración en el que se abordan los conceptos enunciados a través de diversos motivos formales para determinar el tratamiento de configuración apropiado.

Es una etapa de desarrollo creativo libre, cuya intención principal es abrir posibilidades que serán aterrizadas posteriormente tras una ponderación de valores.

Esquemáticamente, el análisis de cada punto se plantea de la siguiente manera:

- A. EXPLORACIÓN • Búsqueda de cualidades formales relacionadas con los lineamientos conceptuales previstos.
- B. PONDERACIÓN • Selección de propuestas y determinación de sus valores.
- C. DEPURACIÓN • Refinamiento y conclusión bajo una idea final que destaque por ser la que unifica con mayor expresión formal e intensidad, la conjunción armónica de todos los conceptos implicados.

Comencemos por el escudo de los pumas como eje central de este análisis activo-proporsitivo, aprovechando sus referencias formales.

ANÁLISIS / A. PUMA

A.a ESCUDO PUMA

El escudo de los pumas de la UNAM es un icono entrañable al que la comunidad universitaria le tiene afecto incondicional.

Tras analizar este escudo, comprendí que el éxito de su diseño, realizado en 1974 por Manuel "El pajarito" Andrade jugador de los Pumas y egresado de la ENAP, se basa en la simpleza aparente con la que logró conjugar una oración depurada de frases certeras, todas ellas relacionadas bajo un mismo concepto, el fútbol americano.

Podemos decir que es una exitosa combinación: La unión de cosas diversas, de manera que formen un compuesto sin necesidad de desaparecer.

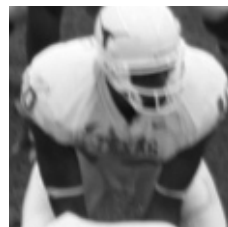
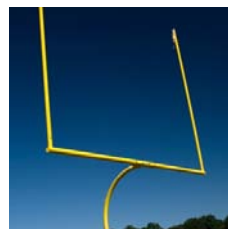
Un valioso ejercicio de síntesis configurativa que culmina en una forma única que se comprende visualmente como la unidad (el rostro del puma) y todas sus parte presentes simultáneamente, mismas que describo a continuación.

- portería de fútbol americano
- el balón viajando hacia ella
- el jugador en posición de arranque
- el puño en alto

Todas inscritas en una misma estampa que se recorta en el espacio.

Esta unión que permite a todas sus partes coexistir sin que ninguna pierda su esencia, fue un descubrimiento clave para enfocar el sentido conceptual de todo el desarrollo del proyecto, pues en esta combinación recae la veracidad emocional del puma universitario.

Hay que recordar que el éxito de un re- diseño se basa en lo que podemos rescatar de cada una de las cosas que nos evoca el diseño original. El viaje profundo que podemos realizar dentro de los conceptos determinados para lograr ir mas allá de la simple imitación de formalismos, cuya apariencia nos permitiría una pobre cita a la superficie sin poder profundizar en su contenido.

EXPRESIÓN FORMAL / ANÁLISIS PUMA

A.b. "POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU"

Durante esta etapa de análisis conceptual del escudo puma comprendí otro punto importante: La única manera de hacer que todas las partes conjugadas no pierdan presencia es preservando a base de relaciones formales, la esencia de las mismas. El espíritu que cada una evoca.

Este punto me parece de lo mas complejo, pero me creo que sirve como pie de apoyo para conjugar metáforas que dotaran a cada elemento de valor simbólico.

Así, cada una de las partes y de las formas dadas, cada uno de los procedimientos será la materialización de una metáfora de carácter simbólico.

No escatimaré al dirigirme en esta vía pues una vez analizado el escudo del puma tome como segundo eje de estudio el lema universitario;

b. "POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU"

Comprendí que lo que en el escudo interpreté como recorte y presencia del vacío debía adquirir mayor resonancia, debía ser la manifestación de una cualidad espiritual por medio de la no materialidad presente, para encarnar el animo y los más altos ideales universitarios.

Pues observé que la universidad mas allá de sus instalaciones físicas, es renovación constante, juventud y vitalidad.

Si queremos dar un tratamiento visual a temas tan claramente intangibles como "El Espíritu Universitario"; debemos apoyarnos en el desarrollo de trazos geométricos que evoken simbólicamente los conceptos determinados.

Toda comprensión de una composición dinámica, es en relación a un marco estático definido, intensificando la presencia de ambos por el contraste que su dualidad nos presenta.

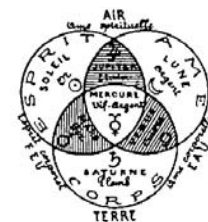
ANÁLISIS / PUMA

A.c.MANDALA

Por tratarse de una representación espiritual, elegí como medio mas certero para comunicar su no-consistencia y poder estudiar y determinar la composición del objeto, un trazo con las características de un Mandala. Una serie de desarrollos lineales que evocaran la presencia de un orden en movimiento y desarrollo continuo, inscrito en un marco estático de carácter terrenal.

El mándala es un trazo dinámico, un desfase múltiple y concéntrico del círculo, figura geométrica que representa la totalidad y la pureza, por medio del cual se desarrollan en un plano diversas figuras geométricas, desfasadas por lo general bajo un orden en espiral que rige la representación milenaria que hace el hombre de la expansión vital del universo

Dibujo complejo, generalmente circular, que representa las fuerzas que regulan el universo y que sirve como apoyo de la meditación.

MANDALA

A.d. DUALIDAD.

Dinamismo-Estatismo

Nada mejor que este dinamismo geométrico para tratar composiciones relacionadas con el espíritu, como fuerza de transformación y renovación de una raza. Pero también, sirve para ejercer una geometría en movimiento apegada con mas intensidad a la representación dinámica que es el cine mismo.

De ahí la elección de un trazo con estas características para tratar la composición volumétrica del objeto.

Desde siempre, todo dinamismo se representa en relación a un marco estático. Así, la representación del cosmos chino, la mas antigua de las civilizaciones, parte de un círculo; elemento dinámico y celeste, con un cuadrado inscrito, la parte estática y terrenal. En casi todas las monedas chinas encontramos un recordatorio de esta conjunción de fuerzas. El espíritu y la materia bajo la dualidad única que les permite manifestarse como ausencia de lo otro.

EXPRESIÓN FORMAL / ANÁLISIS PUMA

A.d. DUALIDAD / A.e. MARCO ESTÁTICO

Pero estas monedas chinas no están lejos de las que utilizamos en México día con día. El Águila, ave-pluma, fuerza celeste en conjunción con su opuesto, la serpiente, animal rastrero y terrenal por excelencia. En palabras antiguas: Quetzalcoatl, la serpiente emplumada que vuela. Por lo que mantener vigente este símbolo en el que se representa el espíritu en conjunción con la materia, no es en lo menor caprichoso, sino requerimiento cultural de la psique mítica del mexicano.

Hacer una síntesis figurativa de una serpiente en el interior de un águila para representar a un puma, habría sido demasiado barroquismo hasta para el más churrigüesco de los creadores, y se habría perdido la limpieza formal propia de la estética de nuestro tiempo, determinada previamente en el marco socio-cultural. Por lo que me limité a continuar con un trazo geométrico dinámico inmerso en uno estático terrenal.

A.e. MARCO ESTÁTICO.

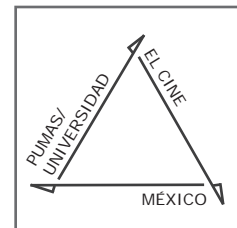
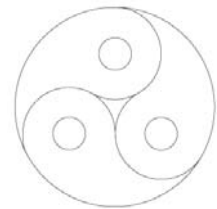
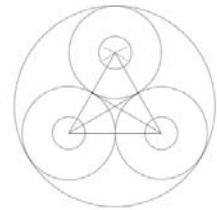
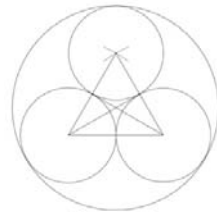
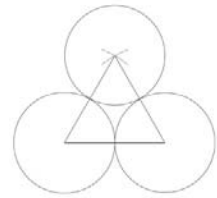
En una composición visual, el marco estático amplifica la expresión de dinamismo por medio del contraste. Para definir este marco terrenal no tan evidente como los abundantes mandalas recurro al plano conceptual previo que postulé como base del desarrollo.

MÉXICO / PUMA-UNIVERSIDAD / CINE

Tres líneas conceptuales que se cruzan entre sí. Un triángulo.

A partir del cual es posible ejecutar una serie de desarrollos geométricos dinámico-circulares semejantes a los mandalas anteriormente descritos.

Así fue como dando valores relativos, al mundo material en conjunción permanente con la ausencia manifiesta del espíritu, fui conformando la idea para un trazo que precisara y traspasara los valores conceptuales a la superficie del objeto.

ANÁLISIS / B. LA PIEDRA

B.a ROCA VOLCÁNICA

Hemos explorado conceptos formales para definir la configuración de los valores universitarios a través del PUMA, elemento principal del galardón Puma de Plata.

Damos inicio a la exploración conceptual de los valores de otro elemento significativo: LA PIEDRA

Determinada como materia que evoca a México a través de su paisaje, en específico el paisaje universitario, la Roca Volcánica es sin lugar a dudas el material preciso para acuñar los valores simbólico-metafóricos propios de LA PIEDRA, en nuestro desarrollo.

B.a ROCA VOLCÁNICA

Podemos apreciar el tratamiento de este material a todo lo largo de nuestra ciudad universitaria, en donde sobresale la configuración conceptual de algunas edificaciones, como el Estadio Olímpico, el Espacio Escultórico y los Frontones.

PIRAMIDE

+

VOLCAN

FRONTONES

ESPACIO ESCULTORICO

ESTADIO OLÍMPICO

Un paseo por ciudad universitaria nos permite constatar que tan significativo es este material para la identidad de la UNAM.

Para fines de nuestro desarrollo, nos permite evocar una imagen en la que se sitúa al puma dentro de su ecosistema natural.

Analizamos las cualidades matéricas y simbólicas propias de la Roca Volcánica con la finalidad de establecer el tratamiento adecuado para su configuración como parte de la estatuilla.

C I U D A D
UNIVERSITARIA
PATRIMONIO DE
LA HUMANIDAD

ANÁLISIS / B. LA PIEDRA

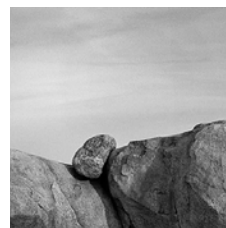
B.b. NATURALEZA DEL MATERIAL / B.c. MEMORIA CULTURAL

B.b NATURALEZA DEL MATERIAL

A diferencia de otros materiales que se extraen directo de la naturaleza, la piedra nunca pierde su calidad material. Digamos que no se transforma, como el lodo en barro. Sin importar lo que se le haga, siempre sigue siendo piedra.

Preserva sus características orgánicas frente a la mano del hombre.

Debido a esto, la piedra tiende a asociarse con formas primitivas u orgánicas. Sin importar como se utilice, su apariencia remite siempre al estado puro de la naturaleza.

B.c MEMORIA CULTURAL

El trabajo en piedra es el más representativo de las culturas prehispánicas en América. Su desarrollo tecnológico no contempló metales duros por lo que la piedra jugó un papel esencial, definiendo la estética de sus objetos.

Con magníficos procesos artesanales, imposibles de identificar aun en nuestros días, los maestros de la piedra depuraron y sublimaron la transformación del material.

ANÁLISIS / B. LA PIEDRA

B.d. RENOVACIÓN

La UNAM se construyó al sur de la Ciudad de México en una zona conocida como los pedregales por el singular paisaje cubierto de roca volcánica popularmente llamada Recinto.

La roca volcánica es el resultado del enfriamiento de la Lava. Se puede apreciar en su formación la poderosa fuerza con que avanzó el material líquido, destruyendo toda vida a su paso.

De esta devastación queda como resultado un paisaje árido y agreste.

Sin embargo, la vida encuentra su camino nuevamente, generando un ecosistema único y de gran valor.

Siglos de acumulación de polvo sobre los poros abiertos de la piedra, dan pie a que las primeras esporas se depositen y arraiguen sus pequeñas raíces. Así, sucesivamente, una especie mayor sobre la otra hasta conformar un bosque seco de matorrales de temporada que sustenta una fauna específica.

Este proceso de renovación vital en el paisaje universitario es una metáfora de la vida académica cotidiana en la UNAM.

Ciclos que se renuevan, jóvenes que maduran y sofistican su conciencia.

Pero sobre todo, encarna a la perfección el espíritu sobrio pero poderoso de la UNAM, institución que sobrevive dignificando a la nación pese al saqueo habitual de las elites gobernantes que fomentan el analfabetismo para conservar su poder.

ANÁLISIS / C. LA PLATA

C.a SIMBOLISMO

Sin lugar a dudas, la plata es el metal que mayor identidad da a nuestro país.

Desde que fueron conquistados por los europeos, México y Perú son la mina de plata del mundo, su producción anual es equivalente a un tercio de toda la plata que se produce en el planeta.

Desafortunadamente solo una pequeña parte se procesa en nuestro país, y de esta, solo una mínima porción es transformada industrialmente.

Por lo que en el campo de los objetos nacionales, estamos acostumbrados a un tratamiento artesanal burdo y kitsch, con muy pocas excepciones que dignifiquen al material.

C.a SIMBOLISMO

Recordemos que las civilizaciones mesoamericanas tuvieron un desarrollo astronómico muy elevado. Fueron atentos observadores de las estrellas y sobre todo de la Luna y el Sol.

El Sol, rector de todos los procesos vitales del planeta, es representado siempre con el oro, metal de su color al que se le atribuyen sus propiedades; y la Luna, reina de la noche y del inframundo (sol apagado que domina tácitamente los flujos de la tierra y de lo humano), es representada con la plata.

EL ORO, SIEMPRE SOLAR Y MASCULINO, LA PLATA: LUNAR Y FEMENINA.

La consideración que estos pueblos tenían por dichos metales es del orden de lo divino, nada que ver con el valor adjudicado por los europeos. Ambos metales preciosos, eran usados como tributo, en lengua nahuatl literalmente significan:

- ORO "Excrecencias amarillas divinas"
- PLATA "Excrecencias blancas divinas"

SIENDO ASÍ, TENEMOS MAS DE UNA RAZÓN PARA HACER DE LA PLATA EL METAL DE NUESTRO PUMA, QUE ANTE TODO REPRESENTA AL ALMA MATER, MADRE NUTRICIA, UNIVERSIDAD Y NACIÓN.

COZTIC TEOCUÍTLATL
ÍZTAC TEOCUÍTLATL

ANÁLISIS / C. LA PLATA

C.b EL CINE

El cine es la proyección en secuencia de imágenes efímeras. Los aspectos técnicos para lograr dicho efecto no son determinantes para el desarrollo de nuestro trabajo, pero si lo es el hecho de que estas imágenes se encuentre estampadas sobre una película de sales o nitrato de Plata.

GRACIAS A LA PLATA LA IMAGEN OBTIENE MATERIALIDAD Y ES POSIBLE EL EFECTO ILUSORIO DEL CINE.

Esta valiosa concepción de la plata como materialidad del cine será aprovechada conceptualmente para el tratamiento del material en la configuración de nuestro objeto.

Podemos asegurar que no hay elemento gráfico mas representativo del cine que una cinta de negativo desenrollandose de su carrete. Por lo que no es novedad recurrir a la película como medio representativo del séptimo arte, sino todo lo contrario, es una alusión directa y choteada.

Tendremos todo el cuidado y la atención necesaria para que nuestra representación del cine a través de su cualidad material sea, mas depurada y menos obvia, Tratándola desde sus valores conceptuales esenciales, preservando la elegancia y sofisticación requeridas para el objeto.

S E G U N D A P A R T E
SÍNTESIS CONFIGURATIVA / GALARDÓN PUMA DE PLATA

SÍNTESIS CONFIGURATIVA

LA ESTATUILLA / CONCEPTO PIEL-PELÍCULA-ENVOLVENTE

Bajo los lineamientos conceptuales planteados desde el inicio, hemos desarrollado la significación de los valores y materiales apropiados para dar un tratamiento formal congruente a nuestro galardón.

A partir de ahora, el ejercicio de diseño se enfoca en conjugar de la mejor manera toda la información obtenida para consolidar la apariencia de nuestro objeto.

Iniciamos el desarrollo propositivo de Conceptos Formales que sinteticen el abanico de posibilidades que hemos explorado.

CONCEPTO / PIEL-PELÍCULA-ENVOLVENTE

Determinada por este concepto, la gestación de la estatuilla dejó a un lado la representación material-orgánica de un puma solido, cuya configuración podría haber sido trabajada a través de su densidad volumétrica, para volverse una sofisticada materialización de la valiosa vida espiritual que es sin duda alguna, la razón de ser de nuestra universidad.

“POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU”

José Vasconcelos

Bajo esta concepción, el tratamiento material para la configuración de la estatuilla se comprende como una piel-pelicula, que se modela sobre el vacío y funge como su envolvente.

Esta piel protectora, a manera de carcasa o armadura, debe interpretarse sin duda como la de un felino, la del puma, pero principalmente debe sugerir que su valor manifiesto proviene de la calidad espiritual del vacío que contiene. Preservando con ello el significado primordial de la universidad como Alma Mater.

TRATÁNDOLA CONCEPTUAL Y FORMALMENTE COMO UN MANTO PROTECTOR Y UNIFICADOR.

SÍNTESIS CONFIGURATIVA

Bajo esta concepción formal de Piel-Película-Envolvente como un mismo elemento queda sintetizada la siguiente secuencia de conceptos:

ESPÍRITU / ALMA
ALMA MATER /
MATERNO / MANTO
MANTO / ENVOLVENTE
ENVOLVENTE / PIEL
PIEL / PELÍCULA

Nos proponemos obtener como síntesis formal de la configuración de estos conceptos:

- UNA PELÍCULA DEL ESPÍRITU UNIVERSITARIO.

Determinando para su tratamiento que:

- La estatuilla del puma tendrá que representar una conjunción espiritual-matérica de la universidad.
- Las líneas que le darán forma habrán de trabajarse desde el punto de vista del vacío como vitalidad anímica perceptible.

“Podríamos llegar a creer que lo que importa en el arte es una especie de energía, algo así como la electricidad o la radioactividad, una fuerza que transfusiona, suelda y unifica.”

(“El arte de la poesía”, Ezra Pound. 1978 segunda edición Joaquín Mortiz, México.)

SÍNTESIS CONFIGURATIVA

ATRIBUTOS SINTETIZADOS BAJO LA SUPERFICIE DE PLATA
CINE / ESPÍRITU / LA PLATA / ACTITUD

Esta piel envolvente, conceptualizada para dar forma al puma debe regirse por todas las características antes descritas sin dejar que ninguna opaque a la otra.

Hay que hacer, como en el caso del escudo puma, una combinación armónica que presentará la síntesis de todos los conceptos preestablecidos bajo la apariencia de un felino, sin imposibilitar la percepción y lectura de cada uno, por separado.

Retomamos los lineamientos básicos y sus ramificaciones para recodificarlos, dando forma al envolvente del felino como conjunto.

CINE.

Siguiendo dichos lineamientos, el cine es comprendido ante todo como movimiento constante y ha de traducirse al objeto como una superficie sensual de geometría topológica, en la que un plano constante describe un volumen por medio de mínimos cambios de posición.

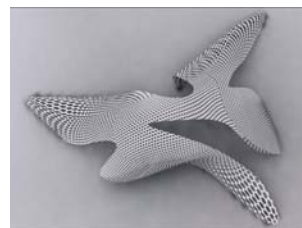
La superficie exterior se determina altamente reflejante, como un espejo pulido que nos permite apreciar un reflejo de la realidad que toca, haciendo alusión al cine como espejo de la realidad contemporánea.

ESPÍRITU.

El interior se define como lo opuesto, una superficie burda en la que ha de quedar marcado cada golpe que el proceso productivo requiere para conformar la piel.

Una memoria del trabajo interior que se requiere para moldear un ser, metáfora de la formación universitaria en cada uno de sus estudiantes.

La piel envolvente partirá de un plano, una realidad terrenal y fija, para hacerse de un volumen energético cuya fuerza proviene del espíritu que contiene y que la moldea.

SÍNTESIS CONFIGURATIVA

CINE / ESPÍRITU / LA PLATA / ACTITUD

LA PLATA.

La superficie de plata será trabajada semejando el recorte extendido de la piel de un felino, con las patas, la cabeza y la cola extendidas en un desarrollo bidimensional.

De esta manera el objeto brota literalmente de una película bidimensional de plata, tratamiento formal que por un lado evoca las profundas raíces que el metal tiene en nuestra cultura, y por otro, reafirma la presencia conceptual del cine por medio de su materialidad, pues el cine, efímero y espiritual, es solo posible gracias a su calidad matérica de película de plata sobre la que se imprime y reacciona la luz.

Los proceso de transformación y manufactura serán condicionados por este planteamiento.

ACTITUD.

Una vez establecido el fundamento conceptual a partir del cual trataremos como un envoltente la superficie del felino habrá que definir la postura y actitud de este.

Para hacerlo, habremos de ser congruentes y apegarnos a los mismo lineamientos descritos desde el inicio del proyecto: México, Pumas-Universidad, y el Cine, rescatar de ellos los valores que sintetizaremos en la actitud y la toma de decisiones para definirlos.

¿Con que actitud se encontrará nuestro puma?, estatuilla resultante de todo el procedimiento conceptual antes descrito.

Para obtener una respuesta acertada, es preciso dar pie al ejercicio practico-formal de nuestra síntesis configurativa.

SÍNTESIS CONFIGURATIVA

ELABORACIÓN DE PROPUESTAS / EN BUSCA DEL PUMA DE PLATA

La etapa de Síntesis Configurativa en el ejercicio del diseño, es una etapa Activa-Creativa-Propositiva y Comprensiva, en la que el estudio no se limita a la observación de casos y comparaciones, sino que se analiza por medio de la integración de los conceptos utilizando bocetos y modelos para poder explorar sus significados y relaciones formales.

A través de este análisis se determina el tratamiento mas apropiado para materializar los conceptos implicados en la configuración.

Para estudiar las posibles combinaciones formales y determinar los elementos y los materiales que mejor expresen a dichos conceptos es imprescindible realizar bocetos y modelos que materialicen las ideas y permitan su análisis.

Cabe mencionar que dicha exploración se plantea en cada paso lo mas apegada al producto final por lo que la realización de modelos a una escala casi definitiva simulando comportamientos en los materiales previamente designados, es importante.

Ello implica un trabajo artesanal de mucho valor. Pues a través de las manos se pueden estampar emociones directas sin perder la vitalidad por ninguna interface que funja como medio.

QUEDA DETERMINADO QUE ESTE PROYECTO SE REALIZARÁ A BASE DE MODELADOS Y DIBUJOS DE FACTURA MANUAL.

SÍNTESIS CONFIGURATIVA

MEMORIA DESCRIPTIVA

1 /DESARROLLO FORMAL

Como se describió anteriormente, el concepto principal para dar cuerpo al puma es el de una película de plata que se envuelva como piel.

Podemos ver el inicio de este tratamiento como una simple laminilla, que contiene un gran vacío.

Las referencias al puma universitario son directas, trabajadas desde un principio como un recorte, aprovechando el vacío contenido por la plata.

Vemos los modelos en los que se sugiere un prisma puro, y algunos bocetos donde la película sugiere un volumen mas apegado al del animal.

Es clara la intención por recodificar el escudo, haciendolo mas animal para integrarlo al cuerpo como un todo.

No tarda en aparecer un elemento solido que contrasta con el vacío y la esbeltez de la película laminada.

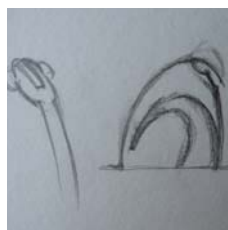
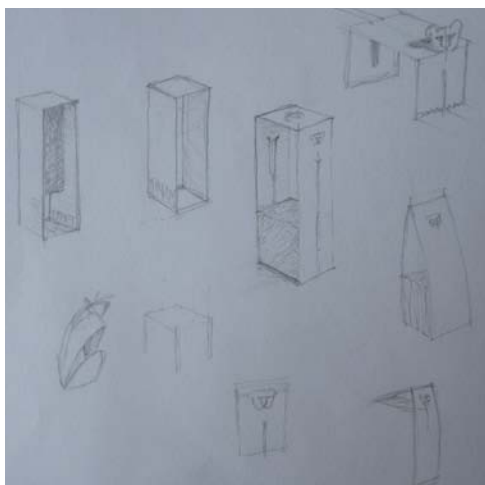
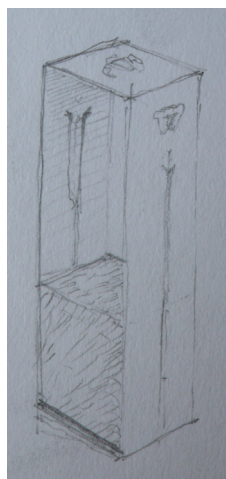
Rápidamente adquiere las características de un soporte o basamento que complementa la pieza de distintas maneras, dando posibilidad a integrar la roca como material evocativo.

A pesar de ello, estas propuestas no son aun del todo novedosas ni suficientemente elegantes. Podemos percibir procesos de producción fácilmente reconocibles como el corte en placa con maquinas de control numérico.

Queda mucho aun por desarrollar, pero poco a poco cada elemento se va definiendo en relación al otro.

SÍNTESIS CONFIGURATIVA

PRIMEROS ACERCAMIENTOS / MODELOS / BOCETOS

SÍNTESIS CONFIGURATIVA / MEMORIA DESCRIPTIVA 2 /DEFINICIÓN DEL TRATAMIENTO

El tratamiento de la película laminada se va sofisticando e independizando de las formas propias de los procesos industriales para adquirir una expresividad mas refinada, sin miedo a sugerir un felino con todas sus partes y características. Digamos que la piel se torna mas "escultorica" y ello confiere al objeto un carácter mas exclusivo.

Pronto reaparecen los lineamientos marcados por el escudo puma y ello confiere más carácter al dibujo que recorta a la laminilla.

Las líneas del escudo, tan características por la manera en que rematan dibujando la nariz y los ojos, se codifican para definir la silueta de la estatuilla sugiriendo con un simple rasgo, la anatomía del animal.

A estas alturas la superficie de la película sigue siendo muy plana, una simple laminilla que se dobla y se tuerce conteniendo en su recorte la forma y el vacío del puma.

La base adquiere características mas refinadas, propias del objeto. Podemos apreciar la intención de cierta ornamentación elegante con el trazo de la cola bajando recto a lo largo de toda la superficie de piedra, como un filo que la viste.

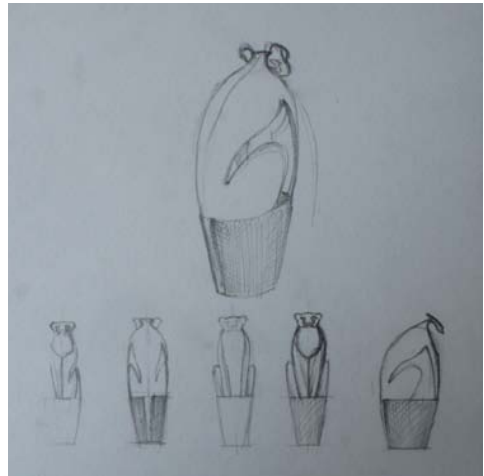
Esta propuesta me pareció convincente. La relación entre la plata y la piedra es buena, el felino es claro y sus atributos gráficos referentes a la universidad no tienen impedimento de ser trabajados. Pero hay algo que no se ha logrado aun:

El objeto es elegante pero poco novedoso, y todo el dinamismo del cine y la fuerza del espíritu universitario no aparecen aun.

Su actitud es pasiva, como una figurilla amaestrada sin vitalidad ni actitud propias.

SÍNTESIS CONFIGURATIVA

2 / DEFINICIÓN DEL TRATAMIENTO / MODELOS / BOCETOS

SÍNTESIS CONFIGURATIVA / MEMORIA DESCRIPTIVA 3 / SOFISTICACIÓN DEL TRATAMIENTO

Detectar la falta de vitalidad y actitud propia, fue la clave para poder continuar con la evolución del objeto.

El puma universitario debe expresar mucha mas autonomía y energía para evocar los valores de la UNAM, debe expresar la fuerza real que un felino tiene y simboliza.

Fue entonces necesario hacer un análisis mas detallado del animal y sus características.

Comencé por un estudio anatómico del puma, para poder definir proporciones y volúmenes realistas.

Un estudio muscular me permitió comprender mejor las tensiones volumétricas del felino.

El objetivo fue preservar la vitalidad que expresa la poderosa naturaleza del animal como metáfora del espíritu universitario.

Pero lograrla a través de líneas suaves que sugieran un dinamismo sensual propio del felino y que se apeguen a la modernidad, como temporalidad histórica del cine. Para fundamentar en esta conjunción, la depuración y síntesis de nuestros conceptos.

SÍNTESIS CONFIGURATIVA

3 /SOFISTICACIÓN DEL TRATAMIENTO / ESTUDIOS ANATÓMICOS

SÍNTESIS CONFIGURATIVA / MEMORIA DESCRIPTIVA 4 /SOFISTICACIÓN DEL TRATAMIENTO PATRÓN DE CORTE / SILUETA / CONTORNO

Desarrollar una superficie volumétrica de geometría continua, partiendo del recorte perimetral de una superficie bidimensional, implica el desarrollo de patrones similares a los que se utilizan para el corte y confección textil en la industria del vestido. Con ellos se puede lograr que formas planas se adapten exitosamente a volúmenes premeditados.

Para hacerlo es menester comprender el dibujo perimetral o contorno volumétrico al cual pretendemos llegar.

El modelado de un puma en alambre me sirvió como dibujo tridimensional, determinando las aristas y las líneas del volumen en el espacio.

Gracias a la utilización de esta técnica de modelado escultórico pude preestablecer la apariencia final del puma y desarrollar una serie de recortes sobre superficies planas que se fueran acercando lo mas posible al tratamiento tridimensional de la forma.

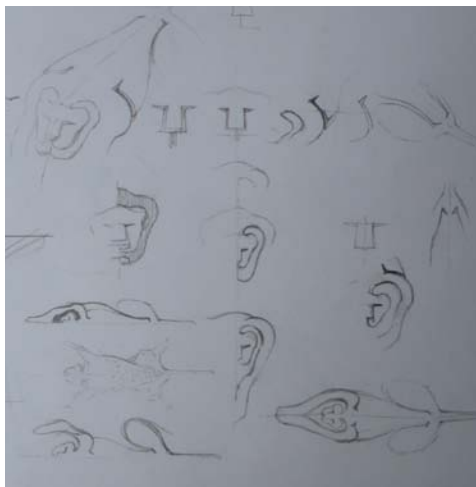
La expresividad final del objeto depende en grado importante de los detalles resueltos desde esta etapa de confección, en la que se implementaron los recortes rediseñados del escudo puma como elementos ornamentales y constructivos, definiendo como rasgos sintéticos de la anatomía del puma.

Como primer acercamiento modelé con el trazo de una línea de alambre que se desarrolla en el espacio, un puma apegado a la naturaleza del animal para comprender volumetricamente las características anatómicas del felino.

SÍNTESIS CONFIGURATIVA

4 / PATRÓN DE CORTE / SILUETA / CONTORNO

SÍNTESIS CONFIGURATIVA / MEMORIA DESCRIPTIVA 5 / CONFIGURACIÓN FINAL

Tras estudiar la anatomía del animal la postura cambió radicalmente, podemos ver como las patas delanteras bajaron, dotando con mayor carácter la postura del felino.

Comprendí que coherente con el cine (una secuencia de instantes), el puma de esta estatuilla debía SIMBOLIZAR UN INSTANTE, un momento justo, mínimo, al filo del cambio, y dejar atrás la postura estática y atemporal de la divinidad egipcia.

Esta observación clarificó todo el sentido del proceso e influyó mucho en el desarrollo.

El galardón, entre tantas otras simbologías, debía evocar un instante. Reto poco sencillo en el tratamiento de un OBJETO INERTE.

Un instante es imperceptible, imposible de registrar. Es solo una idea, un concepto que podemos generar en cuanto que percibimos el desfase del tiempo. La relación entre cambios de estado.

Trabajé el instante como un paso intermedio entre dos estados, como un estar a punto de... sugiriendo un desequilibrio, un desbalance, un acontecer dinámico y ello me llevó a imaginar al puma en su estado natural. Como un cazador en la cima de la roca a punto de lanzarse sobre su presa.

Y ese instante, ese momento de concentración a punto de dar el salto represento para mi la gran metáfora que incluía todos los atributos que aspiraba a concentrar en el premio. A fin de cuentas una presa puede ser comprendida como eso, el premio del día al cazador. UNA PRESEA.

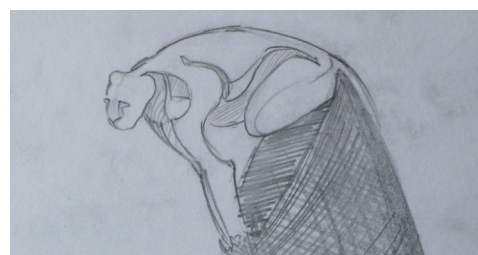
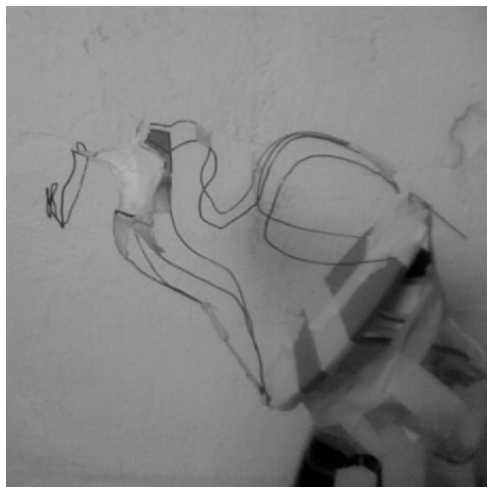
A estas alturas me pareció que el planteamiento formal era adecuado pues expresaba con intención todos los conceptos explorados.

A partir de este momento, todo el desarrollo del objeto giraría en torno a esta idea formal. Dirigiendo el tratamiento de cada parte o elemento en función de ella.

Trabaje específicamente sobre ciertos detalles, entendiendo cada parte del puma como una posibilidad para reforzar la expresividad de cada concepto bajo la unidad establecida.

SÍNTESIS CONFIGURATIVA

5 / CONFIGURACIÓN FINAL / TRATAMIENTO DEL VOLUMEN

SÍNTESIS CONFIGURATIVA EL ROSTRO

El escudo puma fue realizado para representar a la universidad en el campo deportivo, pero para los fines de este proyecto el Puma tenía que ser rediseñado, sobrepasando la imagen deportiva para darle otras cualidades, pero sin perder su esencia iconográfica.

Este nuevo rostro tendría otras características congruentes con los lineamientos conceptuales que hemos venido desarrollando.

Habría de percibirse:

Más felino que logotipo,
Exaltar cualidades del humanismo, y
Comunicar su cualidad de objeto:

Novedoso
Elegante
Fino

Para lograrlo decidí preservar el recorte bifurcado característico del escudo pero devolverle su calidad de felino disminuyendo los referentes deportivos.

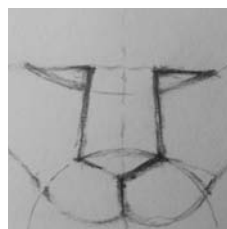
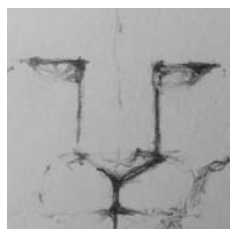
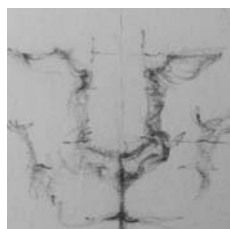
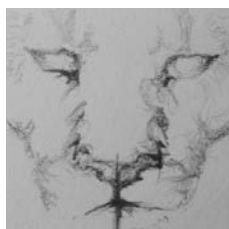
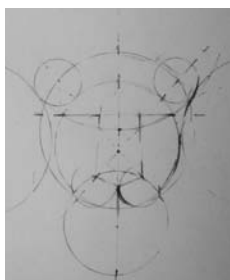
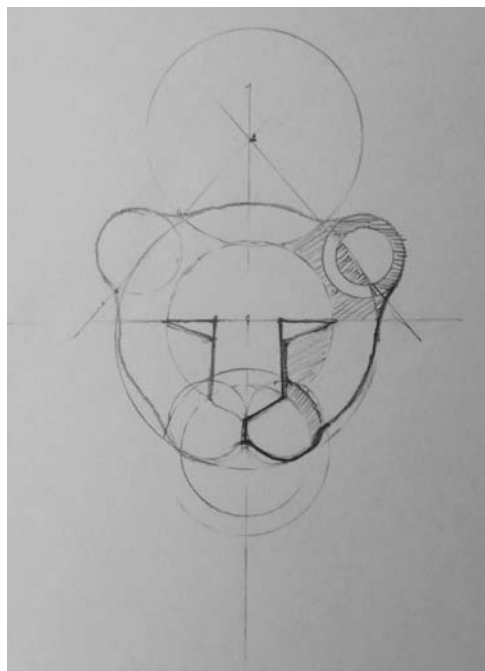
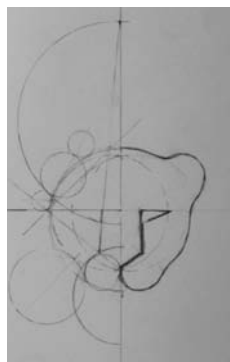
Así, el rostro sufrió una estilización un refinamiento de líneas que suavizaron la apariencia.

Se redibujó el contorno con un trazo sintético que afinó la mirada y la nariz dotándolas con rasgos felinos y definió bellos y hocico donde no los había, componiendo el rostro como el de un animal.

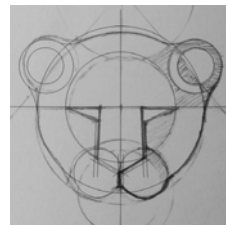
SÍNTESIS CONFIGURATIVA

EL ROSTRO / NUEVA CONFIGURACIÓN / COMPOSICIÓN Y TRAZO

SÍNTESIS CONFIGURATIVA

EL ROSTRO / TRATAMIENTO DEL VOLUMEN

TRATAMIENTO DEL VOLUMEN

El nuevo rostro adquirió tridimensionalidad para volverse cabeza y sumarse al cuerpo.

Sumándose a la expresión de energía proveniente del cuerpo, se definieron las líneas que dieron fuerza y actitud al rostro.

Lineas del trazo gráfico se modelaron para seguir los volúmenes naturales del felino, sugiriendo la presencia solida del cráneo y la ligereza de las orejas con mínimos cambios de superficie.

Se transformó en un enérgico volumen sin perder las referencias al escudo gráfico.

SÍNTESIS CONFIGURATIVA

LA MIRADA

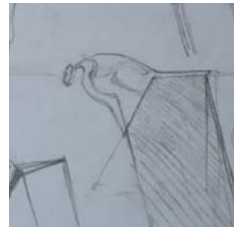
LA MIRADA.

Elemento fundamental para la apreciación y creación del cine.
Arte multidisciplinario, pero ante todo visual.

La mirada del puma definirá toda la actitud de la estatuilla.
Gracias a esta observación descubrí una nueva metáfora, la
del cazador de imágenes.

*Nada mejor que el ojo atento del felino para reconocer la
mirada de un director de cine; creo que eso es un director,
un cazador atento de instantes efímeros.*

La composición trabajada a todo lo largo del proyecto se re-
forzó por un gesto horizontal que asienta en una línea todo
el dinamismo, dirigiéndolo hacia una fuga específica, la del
ojo.

SÍNTESIS CONFIGURATIVA

LA COLA / VIENTRE / ESPALDA

LA COLA

La cola del animal, que podría no parecer del todo un elemento fundamental, adquirió una dimensión preponderante, reforzando una línea que nace en su extremo para dirigirse al ojo, fugando la mirada.

Esta comprensión de limite inicial en la extremidad de la cola se manifiesta como cierre o inicio contrapuesto a las patas delanteras del felino, las cuales se apoyan enérgicamente sobre un plano horizontal y su tratamiento formal es similar al de la cola que se reduce en V para terminar señalando un punto.

VIENTRE Y ESPALDA.

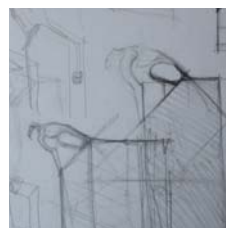
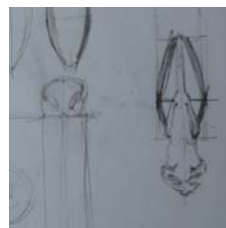
Las líneas que dibujan los contornos del cuerpo del felino se limitan a trazos enérgicos en una sola dirección.

Más que líneas, son recortes en el vacío, tratamiento formal que tomamos del escudo puma y que nos permiten expresar la cualidad de "piel hueca" del objeto.

Estos trazos enérgicos rematan en un pequeño ornamento a manera de rasguño que nos remite con mayor intensidad al escudo puma. Acentúan la limpieza del recorte y la economía de líneas, dando ritmo y relación a cada parte.

El cuerpo del animal se sugiere con el mínimo de líneas, trabajadas como:

- CONTORNOS
- RECORTES
- BRILLOS
- CAMBIOS DE PLANOS

SÍNTESIS CONFIGURATIVA

PATAS Y PECHO

LAS PATAS Y EL PECHO.

El puma cazador se encuentra con la mirada concentrada en algo, un "otro ajeno", al que se dispone a llegar de un salto. Esta actitud es sumamente importante porque es gracias a este momento intermedio entre dos estados que el objeto evoca la posibilidad del instante, materia efímera de la vida y del cine.

Para lograr comunicar dicha sensación, la postura de las patas delanteras es muy importante. Apoyadas sobre un plano vertical, expresan la fuerza contenida del empuje, y reafirman la energía vital condensada en el pecho del animal al instante del impulso.

Debido a esta posición, el pecho se hincha y se llena de vitalidad, aquella que deseamos contener como el espíritu activo y autónomo de nuestra universidad.

Todas las partes y formas de la estatuilla responden a reforzar la simbolización planteada, por lo que nada es un capricho y este estado de utilitaria sobriedad le confiere un grado de elegancia al objeto.

Su actitud, de cazador atento a punto de saltar, se refuerza una vez más por las patas traseras apoyadas sobre un plano inclinado.

El felino está vivo, activo, enfocado en algo sobre lo que concentra toda su energía de cazador nato. Rebasa su condición de objeto inerte para evocar a un sujeto animado, rico en vitalidad y espíritu.

SÍNTESIS CONFIGURATIVA

COMPOSICIÓN Y TRAZO

La composición de estas líneas se realizó con la intención de exaltar la expresión formal del puma, buscando que se perciba la piel como una película dinámica enfocada en un punto y hacer resaltar la presencia del vacío que contiene.

Los lineamientos conceptuales:

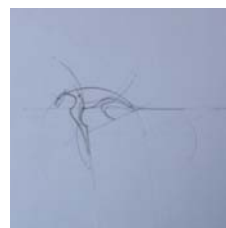
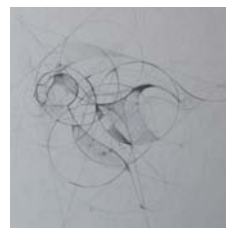
MÉXICO
PUMAS-UNIVERSIDAD
CINE

Se trataron literalmente como elementos lineares para conformar el espacio dentro del cual dar origen a la forma al objeto.

Obteniendo un triángulo equilátero a manera de marco estático inicial, dentro del cual se realizó un trazo dinámico, desarrollando los círculos tangenciales interiores como una secuencia de desfases contrapuestos a manera de mandala.

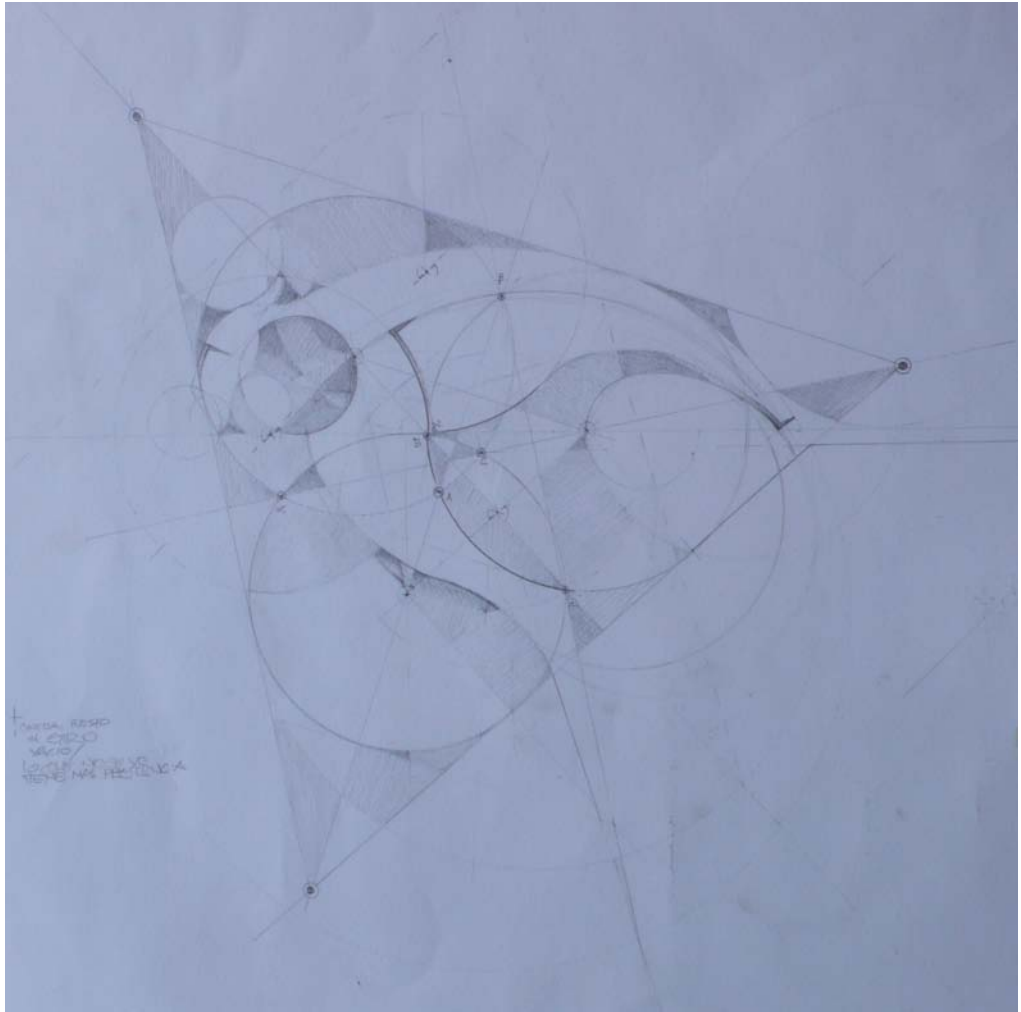
Consecuentemente fueron apareciendo líneas y círculos secundarios y terciarios para establecer la posición de puntos claves para cada una de las partes y elementos del objeto.

La finalidad de este trazo es dotar de mayor intención a todos los componentes formales del objeto y unificarlos bajo un ritmo congruente y armónico.

SÍNTESIS CONFIGURATIVA

COMPOSICIÓN Y TRAZO / DEFINICIÓN ESTILÍSTICA DEL PUMA DE PLATA

DEPURACIÓN ICONICA IDENTIDAD DEL OBJETO

Un galardón es un objeto que solamente obtiene o lo puede poseer quien lo ha ganado como premio, esta circunstancia lo hace único y le otorga un valor simbólico que merece una configuración inconfundible. Es un objeto cuya identidad es imagen y presencia.

En la Grecia clásica el galardón era una rama de laurel, cualquier persona podía haber ido a cortar una, pero hubiera carecido del valor simbólico. Los trofeos fueron significando su valor con las cualidades de su forma, se les agregaron motivos de tipo mágico y religioso, en nuestra sociedad, con tantos concursos y sus respectivos trofeos y galardones, la aportación de uno nuevo requiere de un proceso de diseño que responda a una planeación cuidadosa. La figura debe ser no solamente distinta a lo conocido, sino también difícil de asociar con otros objetos, sobre todo con los que pertenecen a la misma categoría.

Apreciamos la calidad de identidad de un objeto cuando se reconoce por un mínimo de sus elementos, como pudiera ser simplemente su silueta, tal es el caso, por ejemplo, de la botella de Coca-cola, su estructura icónica es tan contundente que no da pie a confusión, algo que no sucede con las de otros refrescos embotellados.

...El concepto de identidad conlleva la identificación, entre el objeto y quien lo admira se establece una relación emocional, la configuración del producto se maneja para expresar ciertas características cuya lectura interpretará el consumidor en quien se despierta el deseo de posesión; la responsabilidad del diseñador estriba en manejar sus propuestas y soluciones formales para manifestar el discurso apropiado.

"El Factor Estético en los procesos de Diseño" (Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura / Carlos Soto Curiel 2007)

DEPURACIÓN ICONICA CONFIGURACIÓN TOTAL DE NUESTRO GALARDÓN DE CINE

Las características Iconicas del objeto implican la unificación de dos componentes que siendo interdependientes pueden considerarse entidades distintas:

ESTATUILLA • BASAMENTO

Su integración como estructura formal realiza la función simbólica del galardón.

Hemos determinado las características que se requieren para que ambos elementos evoquen los conceptos trabajados, así, podemos hacer la depuración formal del objeto atendiendo a los distintos valores expresivos de su sentido icónico.

En consecuencia a lo establecido por los lineamientos conceptuales como entidades abstractas:

MEXICO / PUMAS-UNIVERSIDAD / CINE

Que se traducen a los conceptos con materialidad:

PUMA / PIEDRA / PLATA

Y apegados a los términos que comunican los valores que en conjunto integran la imagen expresiva que rige al objeto.

Impactante
Limpio
Mínimo
Depurado
Contemporáneo
Sofisticado
Fino

DEPURACIÓN ICONICA

CONFIGURACIÓN TOTAL DE NUESTRO GALARDÓN DE CINE

Se determinaron las características que nuestra estatuilla debé tener para expresar claramente los requerimientos estéticos definidos bajo la unidad de sus componentes:

- Preservar la pureza de los materiales
- Respetar la entidad elemental de cada parte:

ESTATUILLA • BASAMENTO

Unificando al objeto por medio de un juego de dependencias formales, que configuran la estatuilla como unidad, bajo un enlace formal en el que un elemento no se entiende sin el otro.

- La Plata se delimito exclusivamente para la elaboración del puma, en su calidad de estatuilla
- Y se designo la presencia de la piedra para la realización del basamento.

Preservando la entidad elemental de cada uno, sin traspasar sus límites con ningún tipo de ornamento que mezcle materiales ni formas.

Las características y requerimientos del Puma de Plata en calidad de estatuilla quedaron establecidas en el proceso de configuración que expusimos anteriormente, por lo que el resto del proceso para conformar la estatuilla como entidad objetual, recaen principalmente en la conjunción formal que hagamos de los elementos al momento de definir la forma de nuestro basamento.

BASAMENTO

PUMA DE PLATA / CAZADOR DE IMÁGENES

Al analizar otros galardones comprendimos que estos, por lo general, se componen de dos elementos:

BASE Y ESTATUILLA.

Hasta ahora hemos fijado nuestro desarrollo en la configuración del puma de plata, centrandó nuestra atención en las características simbólicas que evoca el felino en relación con la nación, la institución y el cine. Pues es sin duda el elemento más significativo de todo el objeto.

Una vez terminada la depuración formal de nuestro puma como estatuilla, es tiempo de retomar el desarrollo de la base. Han quedado claras algunas características para nuestro basamento, como la elección de la Roca Volcánica por su significación simbólica y otras de orden formal, impuestas por las determinaciones requeridas por nuestro puma. Pero aún quedan problemáticas por explorar y resolver en relación con la base y su participación como segundo elemento del objeto.

CAZADOR DE IMÁGENES

Como mencioné al inicio de este trabajo, un galardón es un reconocimiento a la excelencia y en él se sintetizan los valores de la institución que lo otorga, en este caso la universidad.

Si este puma se plantea como una piel de plata que atesora y protege al espíritu universitario, su lugar habría de encontrarse en lo más alto.

De ahí la determinación de hacer un basamento vertical cuya forma sugiera una cima en la cual se coloca el felino.

"El espíritu de la universidad sobre todas las cosas"

Desde esta cima, el felino domina un territorio conceptual determinado por su propia presencia.

Me parece importante que quien vea este objeto reconozca a la UNAM en este puma que observa atentamente desde lo alto de su basamento de piedra volcánica.

DESARROLLO DEL BASAMENTO REQUERIMIENTOS

La postura del animal y los requerimientos formales para preservar la expresividad de cada una de sus partes, como las patas delanteras y la cola, son determinantes que hemos desarrollado hasta ahora y que condicionan el proceso de diseño para el basamento.

La solución formal que ideemos debe respetarlas, y lograr unificarlas bajo una misma configuración, pues más allá de ser el simple cuerpo estructural del objeto, la apariencia del basamento debe cumplir y comunicar distintas condiciones de diversa índole que se especifican a continuación.

Requerimientos del basamento:

A. En cuanto a la configuración de conceptos:

- Comunicar los lineamientos conceptuales, evocando los valores simbólicos de la nación y de la institución.
- Evocar las cualidades simbólicas y metafóricas propias del material.

B. En función de la estatuilla:

- Debe soportarla
- Enaltecer su presencia
- Proporcionarle autonomía visual

C. Como estructura:

- Soportarse y satisfacer los requerimientos ergonómicos de manipulación
- Presentar con categoría, en alguna de sus caras, las inscripciones gráficas requeridas por la institución.

Podemos comprender a primera vista que se trata de un reto de diseño complejo al que debemos atender cuidadosamente pues no por responder a los requerimientos de la estatuilla, la base es un elemento secundario, al contrario, el éxito de nuestro ejercicio de configuración depende en gran parte de lo que logremos hacer con la base.

DESARROLLO DEL BASAMENTO

A. / TRATAMIENTO DEL MATERIAL

Como parte de las referencias terrenales elegí la roca volcánica como elemento representativo del paisaje universitario, con todas las implicaciones simbólicas y culturales contenidas en el material;

CUNA UNIVERSITARIA.
CICLO DE RENOVACIÓN.
TERRITORIO DEL FELINO.
MEMORIA HISTÓRICA.

Durante la exploración formal, hemos descrito el carácter de la Roca Volcánica como material y sus implicaciones simbólicas, metafóricas e históricas.

Nos queda apegarnos a los lineamientos conceptuales por medio de los adjetivos enunciados para la conformación precisa del basamento integrándolo al resto de la estatuilla.

El tratamiento formal de la roca para fines de nuestro basamento debe expresar:

SOBRIEDAD
LIMPIEZA
ELEGANCIA
MODERNIDAD

Se deben evitar todo tipo de referencias directas u ornamentales con el trabajo artesanal del material, por lo que definimos el tratamiento formal como el resultado de una transformación contemporánea de la piedra.

Limpiando sus formas, reduciendolas a un mínimo expresivo. Sofisticando aristas y cambios de planos dentro de concepciones lineales que se sumen a la expresión del dinamismo de la pieza.

El basamento debe expresar que fue procesado por una herramienta sofisticada.

DESARROLLO DEL BASAMENTO

B. / CONFIGURACIÓN DE LA BASE EN FUNCIÓN DEL PUMA DE PLATA

La presencia matérica de la piedra exalta las características espirituales de la pieza de plata por medio de un contraste evidente en la apariencia de ambos.

	Plata:		Piedra:
Textura:	PULIDO	•	RUGOSO
Superficie:	REFLEJANTE	•	OPACA
Densidad:	LIGEREZA	•	PESO

Podemos observar el uso de estos contrastes en otros objetos como tratamiento de elegancia y sobriedad contemporáneas.

El valor matérico y simbólico del recinto volcánico se suma a los valores del puma de plata al fundirse en una imagen:

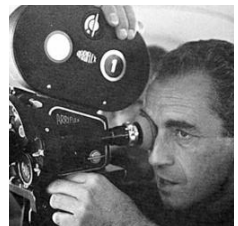
- El felino cazador en lo alto de su territorio

Para reforzar la expresión de esta imagen el basamento se concibe como un elemento vertical, situando al felino en la parte mas alta.

- El cazador de imágenes como metáfora del director de cine

Al tiempo que se enaltecen los valores universitarios configurados en la plata.

- El espíritu de la raza por encima de todas las cosas.

DESARROLLO DEL BASAMENTO

C. / CONFIGURACIÓN DE LA BASE EN FUNCIÓN DE LA ERGONOMÍA

C.a. CEREMONIA DE PREMIACIÓN.

Recordemos que todo galardón vive su momento clímax al instante de ser entregado, pasado de mano a mano. Es cuando se vincula el triángulo entre:

INSTITUCIÓN • PERSONA • RECONOCIMIENTO

Por ser el momento de mayor emotividad y único estado de uso, gran parte del diseño del objeto debe estar enfocado a este instante. Por lo que las condiciones ergonómicas para desempeñar dicha ceremonia son fundamentales.

El basamento diseñado para este puma no solo debe reforzar su actitud de cazador en la cima y expresar sus propios valores metafóricos por medio de la piedra. También debe facilitar la ejecución de la ceremonia de premiación, permitiendo el protocolo conmemorativo;

INTERACCIÓN / SECUENCIA DE USO

Al analizar la ceremonia de premiación, obtuvimos las siguientes observaciones:

- El galardón debe desempeñarse como un objeto cómodo para ser transmitido de una mano a otra.
- Permitir ser levantado en alto como gesto de exaltación suprema, tanto por el representante de la institución como por el galardonado.
- Facilitar asirse con seguridad para manipularlo libremente en caso de querer señalar con el algún punto en el espacio, ser besado o sacudido efusivamente.
- Para después permitir pegarse al pecho cómodamente facilitando al galardonado manifestar su afecto y emotividad por todo lo que la ceremonia implica.

DESARROLLO DEL BASAMENTO

C. / ERGONOMÍA EN LA BASE / INSCRIPCIONES GRÁFICAS

CONCLUSIÓN.

De este análisis concluimos que para fines ergonómicos, el objeto en su basamento, debe contar con:

- Un contorno diseñado para ser tomado con la mano
- Superficies planas que permitan sujetarlo fuertemente
- Puntos de apoyo que faciliten levantarlo sin riesgo
- Superficies que faciliten cargarlo pegado al pecho

C.b. INSCRIPCIONES GRÁFICAS.

Un ultimo requerimiento para el basamento es determinar un área o espacio para grabar o inscribir la fecha, el nombre y el escudo de la institución, así como la categoría premiada.

Esta información es un requerimiento de la institución para todo lo que se hace en su nombre.

Alguna de las caras del basamento debe fungir como principal para dar categoría al escudo universitario y facilitar la lectura del texto.

BASAMENTO

DESARROLLO FORMAL / MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO

Como hemos mencionado anteriormente el basamento de nuestro galardón estará conformado por una sola pieza de roca volcánica trabajada verticalmente en función del puma de plata, omitiendo ornamentos superfluos y respondiendo eficientemente a los requerimientos ergonómicos de la ceremonia de premiación.

Consecuentes con todo nuestro desarrollo, nuestro basamento debe expresar elegancia y novedad, así como comunicar un tratamiento sofisticado y contemporáneo en los proceso de transformación de sus superficies.

Todos estos requerimientos pueden ser materializados de distintas formas, la mejor, será la que logre expresar la ponderación ordenada de cada componente según su grado de valor en relación a la totalidad.

Por lo que centramos nuestra atención en el único requisito formal ya establecido que es:

- La postura del Puma de Plata.

La disposición de sus patas delanteras en relación con las traseras y la cola, requiere de tres diferentes superficies en distintos planos, cuyos ángulos y dimensiones están predefinidas y que se deben de respetar para que la pieza asiente sobre la base.

Esta secuencia de cambios de planos es sumamente caprichosa. Su disposición complica la configuración del basamento dentro de los lineamientos preestablecidos, pues difícilmente puede ser inscrita en un volumen puro y limpio.

Incluso rompe con toda evocación de elegancia pues los grados de apertura entre un plano y otro no se relacionan bajo ningún ritmo ni proporción entre si. Son débiles, en cuanto que no cambian tajantemente, sino que se desfasan tímidamente, disminuyendo el carácter del trazo.

BASAMENTO

DESARROLLO FORMAL / MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO

No es un error tener que confrontar esta problemática, pues nos hemos centrado en la expresividad del puma y estos caprichosos tratamientos son necesarios para evocar ciertos conceptos y simbolismos ya antes descritos.

Por lo que no es posible evadir el reto de trabajarlos, a pesar del grado de dificultad que implican.

Durante la evolución del puma, observe la problemática planteada por estos cambios de planos como requisito formal inmutable para la resolución del basamento sin poder idear soluciones apropiadas.

Comprendí que quizá el principal obstáculo era mi intención de volver limpio y sobrio el objeto, eliminando partes y apagándome a estilos y tratamientos preconcebidos.

Decidí liberarme de cualquier intención formal preconcebida para poder comprender los requisitos del objeto, no como obstáculos, sino como atributos y hacer de ellos elementos formales que dotaran al objeto de un carácter aún más particular.

OPTÉ POR HACER DE ESTE CAMBIO DE PLANOS EL EJE FORMAL CARACTERÍSTICO DE LA BASE.

Por lo que en lugar de querer desaparecerlo confrontándolo, lo repetí como un eco que se tradujera en un nuevo ritmo compositivo a todo lo largo del objeto.

Una vez tomada esta decisión la estructura del objeto se liberó de relaciones inapropiadas y enseguida mostró sus propias cualidades.

"Si no puedes con ellos, úneteles." Constantino

BASAMENTO

DESARROLLO FORMAL / MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO

Las superficies planas requeridas por la posición del puma se extendieron enfatizando su carácter funcional.

La cara frontal que recibe a las patas delanteras se alargó en sentido vertical como una superficie esbelta con la mínima anchura requerida, dando preponderancia al puma, tal como se había previsto.

Adquirió la categoría de cara principal y aprovechando su superficie plana opte por montar sobre ella la laminilla con las inscripciones y el escudo universitario, dándole un lugar principal a la institución sin competir con el puma.

Con el cambio de plano se inicia la segunda cara que recibe al cuerpo y las patas traseras del puma. Aproveché el cambio angular para que ahí se ensanchara la superficie del objeto. Así el punto de quiebre adquirió un carácter preponderante con mucho mas sentido, con superficie suficiente para recibir al puma y mayor presencia como objeto.

La ultima cara, la superior, recibe a la cola. En lugar de reducirla, opté por darle espacio suficiente y crecerla hasta compensar la posición del puma en un eje simétrico a lo largo del objeto por la vista lateral.

La cola es el inicio de la plata sobre la piedra y su presencia es sumamente importante pues marca el eje horizontal sobre el que se desarrolla la composición del puma en dirección a la mirada.

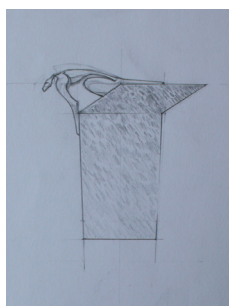
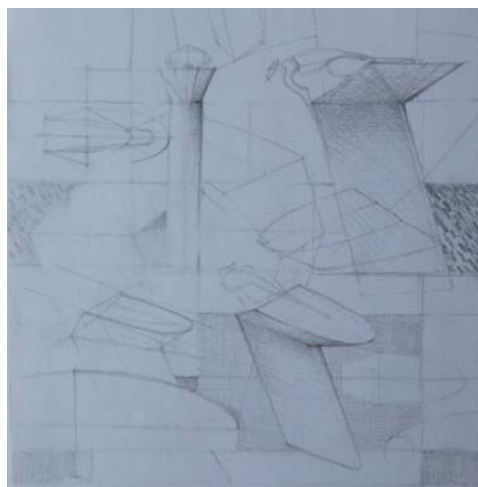
Para dar mayor significación al tratamiento de estos planos como caras funcionales decidí terminar el resto del objeto como una superficie continua, unida por toda la parte posterior bajo una misma curva.

Así las caras principales serán fácilmente distinguibles de las secundarias.

BASAMENTO

DESARROLLO FORMAL / BOCETOS / MODELOS

BASAMENTO

DESARROLLO FORMAL / MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO

Esta cara curva no es meramente un capricho formal. Su superficie continua facilita la sujeción del objeto. Las manos pueden fácilmente apoyarse bajo el cambio de plano y asir la base con toda seguridad.

Las caras laterales se extienden lo suficiente para que luzca la piedra y el objeto pueda ser pasado de unas manos a otras, así como para sujetarlo en el pecho, cómodamente bajo el brazo.

Por la parte inferior podemos apreciar como el objeto se reduce eliminando el área de las caras laterales. Definí esta solución formal por dos razones, para ser consecuente en todos los planos del objeto con el tratamiento angular y para eliminar el cuarenta por ciento del área del objeto sin perder presencia en la superficie, pues no debemos olvidar que se trata de un elemento de pesada roca natural.

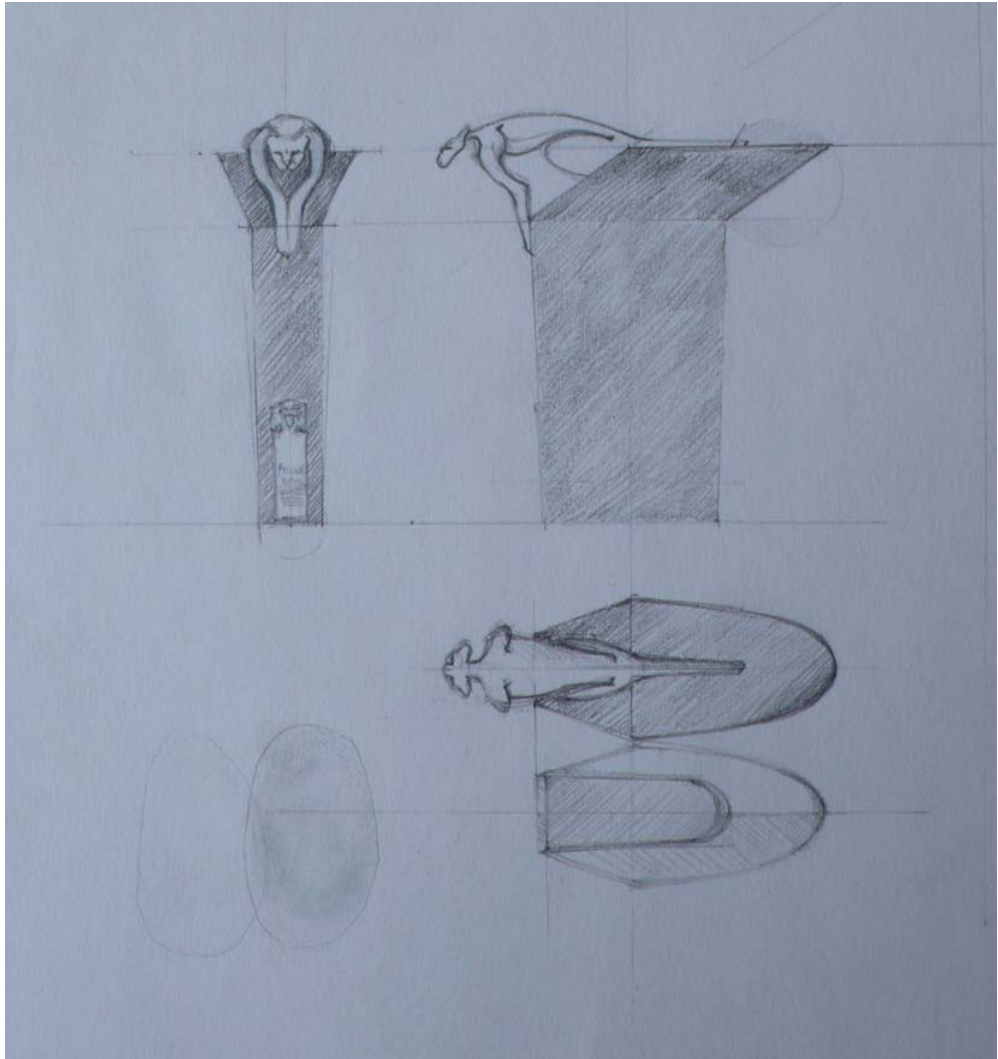
CONCLUSIÓN.

Todo el carácter de la base se sintetizó en unos cambios de plano sobre la superficie para delimitar cada una de las caras según su función, por lo que se logró que el objeto se vistiera elegantemente de sí mismo, sin necesidad de ornamentos superfluos.

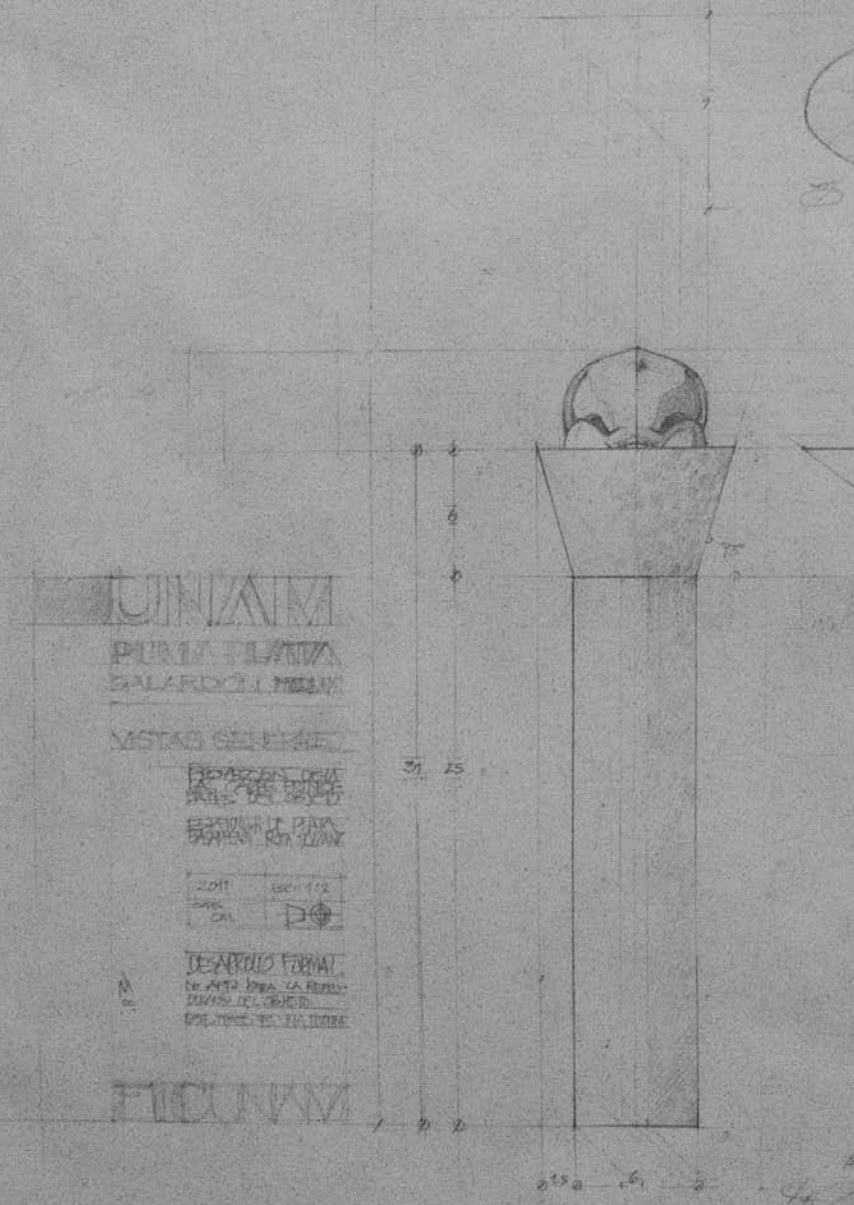
Cada uno de los objetivos planteados como requisito fue cumplido acertadamente en relación a los demás.

La esbeltez de las caras, la reducción del área, la repetición de los cambios de plano como eco, todo contribuye a reforzar el carácter dinámico del objeto y en particular del Puma, que concentra toda esta energía formal en el momento de su salto, en la dirección de su mirada, que se suspende congelada en un instante.

BASAMENTO
DESARROLLO FORMAL / BOCETOS

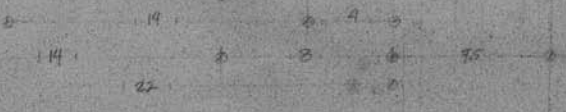
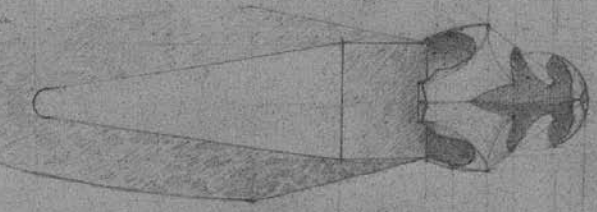
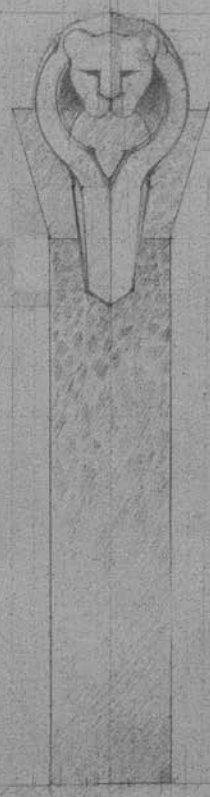
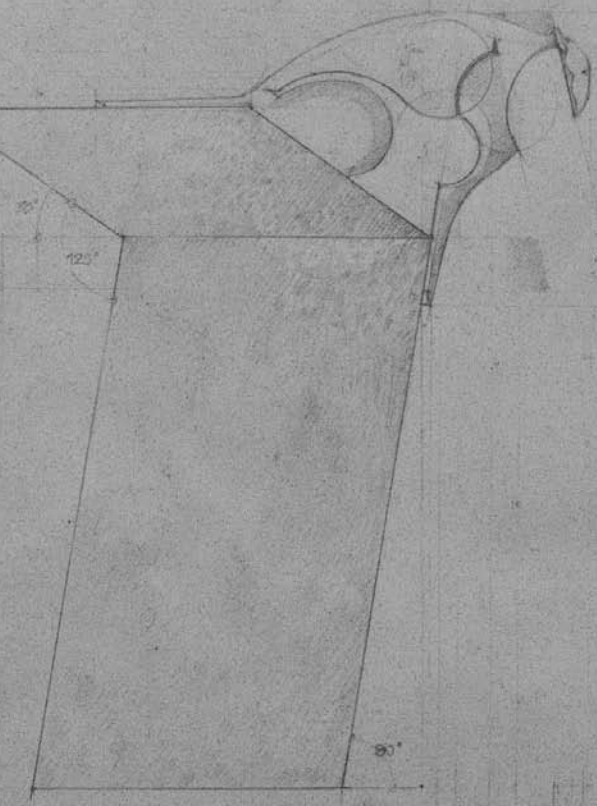
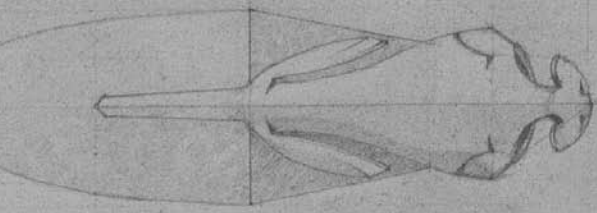
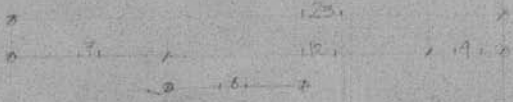

TRATAMIENTO FINAL / INTEGRACIÓN DEL OBJETO
VISTAS / DIMENSIONES GENERALES DEL PUMA DE PLATA

30

PRESENTACIÓN DEL GALARDÓN PUMA DE PLATA
CONCLUSIÓN GENERAL / PROTOTIPO

PRESENTACIÓN DEL GALARDÓN PUMA DE PLATA
CONCLUSIÓN GENERAL / PROTOTIPO

PRESENTACIÓN DEL GALARDÓN PUMA DE PLATA
CONCLUSIÓN GENERAL / PROTOTIPO

PRESENTACIÓN DEL GALARDÓN PUMA DE PLATA
CONCLUSIÓN GENERAL / PROTOTIPO

CONCLUSIONES GENERALES

SÍNTESIS CONCEPTUAL / RESUMEN

A continuación enunciamos a manera de objetivos los conceptos, términos que fueron desarrollados y comprendidos para ser congruentemente sintetizados en la superficie de nuestro objeto y poder concretar el trabajo de evocación simbólica.

Bajo la Frase: **PUMA DE PLATA**

- Pretendemos evocar los lineamientos conceptuales:

MÉXICO

UNAM

CINE

- Desglosados como:

INDIVIDUO
SOCIEDAD
CULTURA
NACIÓN
GEOGRAFÍA
TRADICIÓN
ARRAIGO

EXCELENCIA
CALIDAD
UNIVERSALIDAD
RENOVACIÓN
JUVENTUD
MEMORIA
CULTURAL

DINÁMICO
MODERNO
ARTÍSTICO
VISUAL
VITALIDAD

- Comprendiendo:

LA IDIOSINCRASIA
LA RIQUEZA SIMBÓLICA
LA RIQUEZA MATERIAL
LA RIQUEZA EN EL OFICIO

ESCUDO PUMAS
"POR MI RAZA HABLARA
EL ESPÍRITU"
ALMA MATER
CUNA UNIVERSITARIA

ARTE
MULTIDISCIPLINARIO
CUALIDAD EFÍMERA
DINAMISMO
MODERNIDAD

CONCLUSIONES GENERALES

SÍNTESIS CONCEPTUAL / RESUMEN

- Que se han trabajado para comunicar:

NOVEDAD
ELEGANCIA
SIMBOLIZACIÓN

- Bajo el tratamiento de los términos:

IMPACTANTE
LIMPIO
MÍNIMO
DEPURADO
CONTEMPORÁNEO
SOFISTICADO
FINO

- Propiciando la comunicación certera de los valores determinados, a través de las características formales del objeto.

Podemos dar por concluida la Configuración Conceptual de nuestro Objeto Simbólico:

PUMA DE PLATA

Galardón del Festival Internacional de Cine de la UNAM, FICUNAM

CONCLUSIONES GENERALES

CONFIGURACIÓN CONCEPTUAL DE UN OBJETO SIMBÓLICO

La primera parte de este documento se dedico al planteamiento y la exploración de los lineamientos conceptuales que confieren valores al objeto. Desglosándolos como términos, elementos formales, y materiales específicos para determinar las características y condicionantes bajo las cuales, posteriormente, se desarrollaría el proceso de síntesis configurativa.

En la segunda parte se exploraron las vías necesarias para dar forma a los materiales y expresión a los valores identificados. Trabajando con modelos y bocetos hasta alcanzar la configuración final del objeto.

A continuación revisaremos los resultados obtenidos evaluando las características del objeto a través de cada uno de los objetivos enunciados durante nuestro desarrollo.

Nuestro galardón Puma de Plata es la síntesis formal de varios conceptos que expresan valores simbólicos referentes al mundo del CINE, a la UNAM y a MÉXICO. Y que se manifiestan en conjunto bajo la imagen de un felino cazador al momento de saltar sobre su presa desde lo alto de un peñasco.

Por ser un objeto que expresa formalmente la energía contenida de un felino al instante de dar un salto, produce una IMPACTANTE sorpresa visual en quien lo contempla al reconocer en esta estatuilla una actitud dinámica y potente (por lo general inesperada en este tipo de objetos), que sin caer en referencias visuales directas y simplificando los recursos, evoca a la UNAM, inscrita en el marco de su primer festival internacional de cine.

Para lograrlo, el tratamiento formal de todas sus superficies es LIMPIO, carente de ornamentos secundarios. Reduciendo al MINIMO las superficies, los cambios de planos, los elementos, y los motivos necesarios para comunicar cada uno de los atributos conceptuales, que se han DEPURADO hasta encontrar un sitio preciso en el objeto.

CONCLUSIONES GENERALES

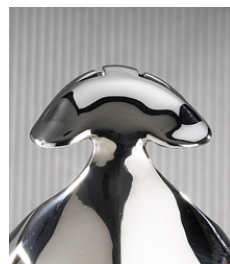
CONFIGURACIÓN CONCEPTUAL DE UN OBJETO SIMBÓLICO

Cada elemento expresa formalmente que tiene el carácter y lugar justo, percibiéndose como imprescindibles dentro de una jerarquía establecida por temas claramente definibles a primera vista.

Este tratamiento sobrio y contundente por medio del cual se comunican con dinamismo formal y simultáneamente varios temas conceptuales, confiere al objeto cualidades estéticas relativas a la imagen de los objetos del mundo CONTEMPORÁNEO. Expresando claramente el contenido conceptual que hay en cada una de las decisiones tomadas para lograr cada forma, y la exacta relación entre ellas.

Lo que confiere al objeto la imagen de un tratamiento SOFISTICADO, pues se ha puesto el cuidado pertinente a cada línea y a cada plano para que no sobre nada superfluo ni falte nada esencial. Logrando una clara definición formal de los conceptos trabajados en el objeto.

Que adquiere la cualidad de FINO al ser elaborado bajo la rigurosa elección de los materiales, trabajados sin excesos, pero atendiendo cuidadosamente a su naturaleza y los procesos que se requieren para transformarlos al grado exacto en que expresan todo su potencial matérico-formal sin necesidad de atributos que les sean ajenos.

CONCLUSIONES GENERALES

CONFIGURACIÓN CONCEPTUAL DE UN OBJETO SIMBÓLICO

Nuestro objeto comunica en su conformación que cada uno de los requerimientos planteados fue trabajado apropiadamente, haciendo de cada elemento un acierto expresivo. Pues manifiesta la elección de depurar y aprovechar al máximo las posibilidades formales que se desarrollaron de cada concepto. Por lo que podemos decir que el objeto se viste elegantemente de si mismo, sin atributos ajenos disonantes y comprobar que tiene las características imprescindibles para ser comprendido dentro de la categoría estética de:
LA ELEGANCIA.

Si comparamos nuestro galardón con el resto de los premios estudiados podemos ver que sobresale favorablemente. La IDENTIDAD del objeto es inconfundible con cualquiera de los otros, a tal grado, que podemos identificarlo simplemente por el trazo de su silueta.

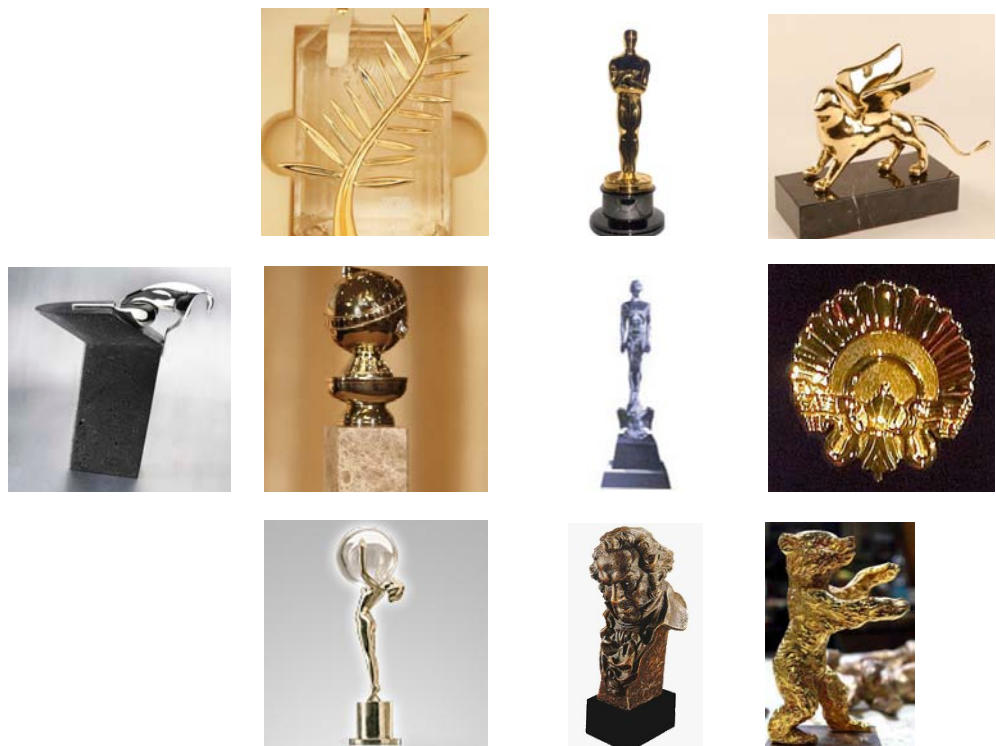
El dinamismo de la estatuilla, la elección y el manejo de los materiales, así como el tratamiento formal de la base tan característico en nuestro objeto, le confieren cualidades plásticas no vistas en ninguno de los galardones existentes, sin necesidad de caer en confusiones estilísticas por insertar arbitrariamente características de otros objetos similares pero que no son propiamente un galardón. Por lo que podemos asegurar que se trata de un objeto cuya configuración evita lo excéntrico y corresponde a la categoría estética de:
LA NOVEDAD.

CONCLUSIONES GENERALES

FESTIVALES INTERNACIONALES DE CINE / GALARDONES

Vemos un comparativo del Puma de Plata y los galardones de los principales festivales de cine del mundo. Podemos comprobar que la configuración de nuestro objeto es original e innovadora. Sus características formales comunican perfectamente las emociones y sensaciones correspondientes a un premio de esta categoría, sin hacer referencia a ninguno de los otros. Haciendo gala de una elegante identidad novedosa que simboliza atributos y valores propios de la Universidad Nacional Autónoma de México.

CONCLUSIONES GENERALES

CONFIGURACIÓN CONCEPTUAL DE UN OBJETO SIMBÓLICO

La imagen de nuestro objeto es la suma de los atributos conceptuales que hemos sintetizado formalmente, y que se comprenden bajo un orden de valores significantes que justifica el tratamiento plástico-visual de cada uno de los elementos integrados en el conjunto. Por lo que cada forma representa algo de lo que hemos considerado valioso o significativo en relación con la UNAM.

La tensión en el acto contenido de dar un salto, evoca decisión, valor y determinación, aptitudes ideales para quien se educa con el objetivo de desarrollar en su vida una labor profesional.

Esta vitalidad contenida, que manifiesta energía a través de la piel hueca de nuestro puma, es una representación del espíritu universitario, el valor regenerativo y más alto de la institución, por lo que la estatuilla encuentra su lugar situándose en la cima del objeto. Sensación que se enfatiza con el tratamiento vertical y esbelto que se dio al basamento.

Nuestro puma hecho estatuilla es inconfundible con cualquier otro felino ajeno a la universidad pues el rostro es el resultado de un proceso de re-diseño y adaptación volumétrica del escudo de los PUMAS, símbolo deportivo de la institución. Dotándolo de atributos formales correspondientes al humanismo y las artes, bajo una síntesis menos deportiva y más apegada al animal.

El exterior del objeto altamente pulido expresa un tratamiento fino y sofisticado, comunicando la más alta calidad, mientras que el interior es rugoso, guardando memoria de los golpes necesarios para dar forma al material. Ambas caras se complementan como una analogía de la formación del ser. Una metáfora del proceso ideal de la transformación de la materia, que va desde el estado opaco y bruto, hasta lograr una superficie reflejante y luminosa, carente de asperezas e imperfecciones.

CONCLUSIONES GENERALES

CONFIGURACIÓN CONCEPTUAL DE UN OBJETO SIMBÓLICO

Este envolvente brillante como espejo refleja al igual que el cine la realidad efímera que le rodea, y es en efecto el resultado de un tratamiento formal que le comprende como una piel o PELÍCULA de plata haciendo alusión a la materialidad del CINE. Por ello, esta trabajado como una superficie dinámica y continua que se desenvuelve sensualmente haciendo alusión al atributo femenino que la PLATA tiene en MÉXICO. Con lo que enfatiza el sentido materno del manto protector que remite nuevamente a nuestra ALMA MATER. Cuna de la formación profesional a cuya geografía alude la ROCA VOLCANICA, y que se trabajo como una metáfora más del proceso regenerativo de la Vida, el Ser y la UNAM.

Las características formales del objeto expresan que el proceso de síntesis configurativa se hizo con la intención de comunicar a través de cada elemento, el más alto grado de excelencia, en función de los tres lineamientos conceptuales que se determinaron como ejes principales del proyecto:

MÉXICO / PUMAS - UNIVERSIDAD / CINE

Atributos que sintetizados bajo la superficie de Plata y el basamento de Roca, confieren favorablemente los VALORES ETICOS de la institución al ORDEN ESTÉTICO que podemos percibir en la configuración de nuestro galardón. Por lo que podemos comprenderlo acertadamente dentro de la categoría estética de LA SIMBOLIZACIÓN.

Concluyendo que se ha cumplido con el objetivo principal de este trabajo, que es demostrar que el Diseñador puede controlar conscientemente el proceso de:

CONFIGURACIÓN CONCEPTUAL DE UN OBJETO.

Fin
∞

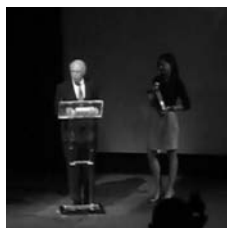
ANEXO /

VISTAS GENERALES DEL OBJETO

FRONTAL 60° / LATERAL / FRONTAL / SUPERIOR / POSTERIOR / POSTERIOR 30°

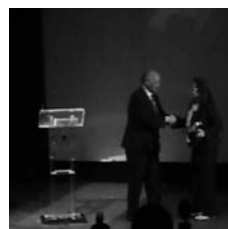
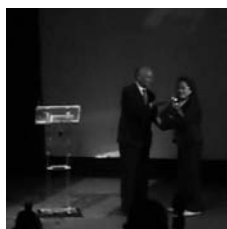

ANEXO / DESEMPEÑO ERGONÓMICO / SECUENCIA DE USO / CEREMONIA DE PREMIACIÓN

Esta secuencia de imágenes nos muestra el uso que se le da al objeto durante el acto de premiación. Podemos ver que nuestro galardón Puma de Plata, permite y facilita el desempeño de la ceremonia. El objeto tiene presencia visual; **Destaca.**

No produce inseguridad sujetarlo y puede asirse cómodamente con una o dos manos. Facilitando la entrega, sin necesidad de opacar ni tocar en ningún momento a la estatuilla.

ANEXO / PROCESOS DE PRODUCCIÓN

MEMORIA GRÁFICA

Al momento de esclarecer todas las características formales que hemos desarrollado durante este ejercicio, podemos dar por terminada la configuración conceptual de nuestro objeto simbólico.

Los bocetos y modelos realizados son suficiente material para comunicar las ideas y dar seguimiento a la producción.

A continuación presento en secuencia una selección de imágenes que describen el proceso de producción del Puma de Plata con todas sus características definitivas.

Podemos ver la realización del primer prototipo en Latón, con el que comprobamos la posibilidad de desarrollar el objeto desde una hoja plana recortada, hasta lograr una carcasa hueca. Los detalles formales son pobres, las líneas no tienen carácter y hay una gran desproporción con respecto al modelo en plastilina.

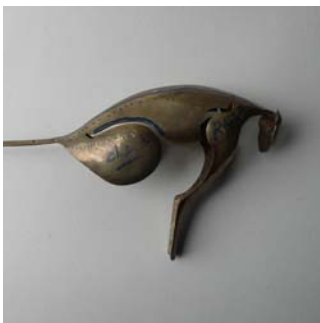
Pero este primer prototipo es de gran utilidad en cuanto que define la posición del puma, el modo de trabajar y acoplar los componentes y comprueba que es posible traspasar los conceptos desarrollados en un objeto metálico tridimensional.

La segunda secuencia de imágenes corresponde a la evolución total de la plata, desde el fundido del material y la obtención de la primera lámina o "Película de Plata" hasta el resultado final con todas las características que desarrollamos ya integradas.

Los procesos implicados en la transformación del material son los siguientes:

Fundición / Laminado / Repujado / Soldadura / Repujado / Corte / Lima / Pulido

ANEXO /
MEMORIA GRÁFICA / PROCESOS DE PRODUCCIÓN
PRIMER PROTOTIPO / LATON

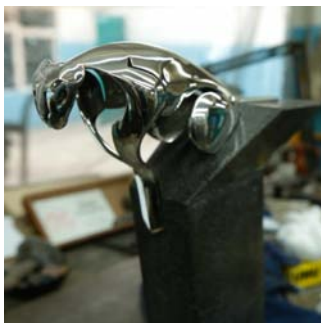
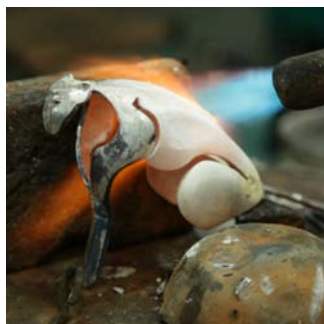

ANEXO /
MEMORIA GRÁFICA / PROCESOS DE PRODUCCIÓN
PUMA DE PLATA / PROCESO DE MANUFACTURA

ANEXO /
MEMORIA GRÁFICA / PROCESOS DE PRODUCCIÓN
PUMA DE PLATA / PROCESO DE MANUFACTURA

ANEXO / GLOSARIO

LOS TÉRMINOS QUE SE INCLUYEN EN ESTE GLOSARIO SE EXPLICAN DE ACUERDO AL SENTIDO UTILIZADO EN EL LENGUAJE DE LOS PROFESIONALES DEL DISEÑO.

- ARTES PLÁSTICAS.** Tienen su motivación en la necesidad de expresión y comunicación de emociones estéticas imposibles de transmitir y recibir por otros medios. Utilizan como vehículo el manejo de elementos físicos ordenados para impactar principalmente al sentido de la vista y evocar las sensaciones de los otros sentidos. Cuando un Objeto-producto adquiere el significado de obra de arte, se inscribe en las artes plásticas.
- BELLEZA.** Cualidad sensible y comunicativa al mas profundo nivel intrínseco que puede percibir el ser humano en los fenómenos que le rodean. La Belleza en diseño industrial es el resultado del tratamiento formal o plástico para que responda a valores consonantes a la circunstancia sociocultural que la origina.
- CARÁCTER.** Parámetro de tipo morfológico que establece la expresión formal indicada para que el producto se aproxime a lo intrínseco del usuario. Ej. Un juguete tiene un carácter alegre e inocente, un paraguas puede tener carácter masculino o femenino.
- CÓDIGO.** Convención o valor aceptado que estructura y otorga sentido a la relación entre el significante y el significado.
- COMUNICACIÓN.** Acto de interrelación mental entre un ser humano y otro. Se basa en la lectura de códigos para formar conceptos que habrán de compartirse. El lenguaje utiliza las palabras y su ordenamiento como código. La configuración de un Objeto-producto tiene una expresión de lenguaje en los principios visuales dinámicos entre otros. Un receptor podrá leer estos códigos en función de su nivel o extracción cultural.
- CONCEPTO DE DISEÑO.** Configuración de un objeto-producto que se propone para satisfacer con él las necesidades o los requerimientos que determina su perfil de producto. Es la respuesta configurativa que realiza un diseñador de acuerdo a su particular e individual comprensión o valoración de los contenidos en el perfil de producto. Siempre se buscará que el Concepto de diseño responda a una consideración óptima de todos los elementos que intervienen para: Lograr que la fabricación sea dentro de costos adecuados y lograr competir en el mercado; Responder prácticamente a la función del objeto; Aprovechar sus elementos para un uso cómodo

ANEXO / GLOSARIO

- y seguro; Generar un objeto cuya forma y elementos perceptibles respondan al contexto cultural del usuario y al mismo tiempo sean medio para la expresión del diseñador.
- CONFIGURACIÓN.** Disposición de elementos característica de un objeto-producto. Obedece a un particular concepto de diseño. Es el resultado tangible de la etapa conceptual y establece las bases que con el mínimo de modificaciones deberán mantenerse hasta la terminación del proyecto.
- CULTURA.** Conjunto de actitudes que define y distingue a un grupo humano. La cultura configura un modo particular de vida y de subsistencia, de comprensión de los fenómenos que impactan al grupo humano y de su interpretación.
- CULTURA MATERIAL.** Resultados tangibles o conservables de las actitudes culturales de un grupo humano. Fundamentalmente se refieren a los conocimientos científicos y sus aplicaciones, a los medios que plasman un concepto filosófico como son los rituales y a las obras de arte.
- ELEGANCIA.** Actitud personal para manejar la propia imagen demostrando dominio de actitudes, maneras y atavíos para manifestar un cuidado y mesura para lucir al máximo y evitar la ostentación superflua. Categoría estética para los objetos de diseño que implican el manejo de su configuración y trabajo formal que se refiere al saber dimensionar los recursos plástico-formales para lograr la expresión más sobria con una máxima potencialidad. Diseño industrial. Actividad multidisciplinaria que se realiza en la industria con la finalidad de determinar las características y especificaciones de un objeto antes de iniciar su producción. Pueden o no participar los profesionales conocidos como diseñadores industriales.
- ENTORNO.** Señalamiento a las condiciones espaciales, físicas, dimensionales, ambientales, climáticas, acústicas, lumínicas y constructivas que deben considerarse para establecer las características del S H-O-E.

ANEXO / GLOSARIO

- ERGONOMÍA.** Disciplina que estudia los aspectos cuantificables que se reconocen en el sistema Hombre-Objeto-Entorno. El conocimiento ergonómico se aplica al desarrollo de la configuración de los objetos-producto para optimizar su relación de trabajo con el usuario.
- ESCULTURA.** Arte plástica que maneja sus valores estéticos y los principios visuales dinámicos en el plano tridimensional.
- ESTÉTICA.** Rama de la filosofía que estudia al hombre como ser emocional, particularmente cuando se manifiesta en el arte como autor o receptor. Se considera a la estética como la "ciencia" de la belleza. Como Factor Condicionante en un Proceso de Diseño se refiere a los aspectos inherentes al objeto-producto que inciden culturalmente en el hombre como su espectador o usuario. En el proceso de diseño se manifiestan desde el momento de comprender la necesidad que origina al objeto-producto. Su materia está en la sensibilidad del diseñador para manejar a voluntad la expresión en todos los detalles perceptibles, con el objetivo de satisfacer las necesidades anímicas.
- ESTILO.** Conjunto de cánones o principios que establecen una tendencia identificable en el tratamiento de la Forma. Puede referirse a una cierta etapa histórica donde se genera y desarrolla o referirse a las particularidades en el trabajo de algún diseñador. El estilo tiene un valor de veracidad de acuerdo al contexto cultural y temporal del trabajo. En el proceso de diseño, el estilo está ligado a la definición configurativa desde la etapa conceptual.
- ESTRUCTURA.** Conjunto de elementos, sea como piezas específicas o como características de algunos de los componentes, que efectúan la acción interrelacionada de soportar sin deformación los esfuerzos de carácter mecánico a que será sometido un fragmento o la totalidad del cuerpo del objeto-producto.
- FIGURA.** Cualidad perceptible que delimita al O-P de su contexto físico. Comúnmente se dice que su figura es su forma, aunque en rigor la figura es lo que resulta del trabajo del diseñador.

ANEXO / GLOSARIO

- FORMA.** Por costumbre se maneja complementariamente o como sinónimo de configuración. Desde un punto de vista de purismo en el lenguaje de las artes plásticas, este concepto tiene una implicación mas amplia, puesto que abarca a la definición y concepto del producto, su relación con la necesidad que le origina e incluye a su relación con el contexto físico y el momento cultural del producto. La forma de un objeto es el conjunto de delimitantes que lo separan del resto en cualquier taxonomía o sistema de clasificación, tanto en lo concreto, su configuración, como en lo abstracto o sean sus razones de ser. La forma de silla es un concepto superior que incluye a todas las posibles configuraciones de una silla. La forma adecuada para satisfacer la necesidad de sentarse incluye, entre otras, a la silla.
- FORMALISMO.** Tendencia en el diseño y disciplinas afines que basa el proceso de diseño en el Factor Estético, muchas veces en detrimento de los otros factores. Se considera válido cuando el objeto tiene una función de relevancia en el aspecto emocional respecto a su circunstancia.
- FUNCIÓN.** Objetivo práctico o desempeño de un objeto-producto o de alguna de sus partes o características. La función puede ser muy concreta, como la helicoides de una broca para extraer el material durante el barrenado, o más abstracta, como una función de tipo estético.
- GUSTO.** Principio estético que indica el grado de madurez y educación plástica del autor, es un valor superior al estilístico puesto que permite una expresión particular por medio de un adecuado manejo de los aspectos que percibe el ser humano.
- HABILIDAD CREATIVA.** Capacidad inherente al ser humano para idear y generar algo que se desconocía. Es una habilidad para encontrar intuitivamente posibilidades de reordenamiento para elementos que anteriormente no se hubieran contemplado o incluido en algún fenómeno y que debido a ello sugieren la existencia de una nueva entidad. Esta habilidad se desarrolla e incrementa por medio del ejercicio práctico ante problemas que la exigen.

ANEXO / GLOSARIO

- INNOVACIÓN.** Actividad en la industria que tiende al desarrollo de tecnología, mejora de las prestaciones, aprovechamiento de las cualidades de los materiales y de sus procesos productivos para sostener la vigencia en la competencia por los mercados para sus productos.
- Intuición.** Capacidad mental para comprender y visualizar sin necesidad de desarrollar un proceso lógico.
- ICONO.** Tiene acepción en todas las artes plásticas. En diseño industrial es un patrón configurativo que a través de la costumbre se ha llegado a considerar como representación, símbolo, síntesis o extracto visual de la forma o el carácter de un objeto producto. Este icono debe contemplar la tridimensionalidad
- NOVEDAD.** Calidad de un objeto que se refiere al grado de sorpresa que puede provocar en un espectador debido al desconocimiento previo de sus características y prestaciones.
- ORIGINALIDAD.** Principio de máximo valor en la generación de un producto, se entiende como resultado de un análisis profundo e interiorizado de las condiciones que originan una necesidad humana y por tanto un objeto-producto. La originalidad es apego al origen, no la novedad caprichosa. La originalidad manifiesta una elevada comprensión de la circunstancia humana, sociocultural y tecnológica donde aparece y se satisface la necesidad.
- PLÁSTICA.** Manejo de las cualidades perceptibles del Objeto-producto. Trabajo de búsqueda de las características de una configuración para obtener la expresividad deseada.
- PRODUCCIÓN.** Acto de realizar la construcción física de los objetos-producto. Requiere de planeación, organización y control aplicados a un orden secuencial de operaciones. La producción se inicia con la adquisición de materia prima y termina con la entrega de los productos embalados al cliente o sus distribuidores.

ANEXO / GLOSARIO

- RECURSOS DE LA PLÁSTICA. Cualidades y características de las artes plásticas. Se refieren a ciertos elementos de la figura que proporcionan las herramientas con que se producen diversos efectos emocionales en el espectador. Tradicionalmente se consideran los siguientes, se mencionan en el orden en que se toman en cuenta para analizar la calidad plástica de un O-P :
- Contraste. Característica de la figura para destacar en un contexto visual.
  - Composición. Estructura visual que interrelaciona a las partes de una configuración.
  - Proporción. Relación dimensional y geométrica entre las partes de una configuración.
  - Armonía. Relación entre las partes de una configuración que deja percibir sus relaciones de pertenencia a una entidad que las contiene.
  - Simetría. Calidad armónica de la configuración que produce un efecto de orden muy perceptible dada su referencia al concepto formal imperante en la naturaleza.
  - Balance. Calidad armónica de una configuración que deja ver que están presentes todos los elementos necesarios y que no sobra ninguno.
  - Ritmo. Efecto en la disposición de los elementos de una o varias figuras que provocan su percepción secuenciada o la ilusión de tiempo.
  - Color. Propiedad lumínica que permite la percepción visual y señala al contraste en las figuras. Se maneja por gradaciones en pigmento y tono para obtener diversos efectos. El color constituye un elemento configurativo en sí mismo, de modo que se le aplican los anteriores principios dinámicos visuales.

ANEXO / GLOSARIO

- SEMIOLÓGÍA. Ciencia filosófica que estudia el desarrollo y la comprensión humana de los signos.
- SEMIÓTICA. Disciplina semiológica que estudia la aplicación y lectura del signo en las actividades artísticas y de comunicación.
- SIGNO. Estímulo cuya imagen mental (significante) se asocia a la imagen de un ente ya asimilado mentalmente (significado). El signo evoca la realidad del ente preestablecido con el objetivo de establecer una comunicación.
- SÍMBOLO. Signo que representa a un sujeto en particular o que tiene una existencia objetiva.
- SÍNTESIS CONFIGURATIVA. Acto de síntesis para establecer las características perceptibles de un objeto-producto, para lo cual se hacen indispensables las capacidades de abstracción, intuición, sensibilidad estética y habilidad creativa.
- TRATAMIENTO FORMAL/ PLÁSTICO. Labor del diseñador en la etapa proyectual, el objetivo es afinar las características estéticas del producto. Es un trabajo que se basa en la sensibilidad y educación plástica del autor para transmitir al espectador o usuario sensaciones placenteras comprendiendo su capacidad de percepción a través de todos los sentidos.

ANEXO / BIBLIOGRAFÍA

Alvarez, Luis X. Signos Estéticos y Teoría. Editorial Anthropos 1986, Barcelona.

Chevalier, Jean. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder 1988, Barcelona

Fuente, Beatriz de La - Staines Cicero, L. - Uriarte, M. T. ESCULTURA PREHISPANICA DE MESOAMERICA Lunweg 2003, Barcelona.

Pound, Ezra. EL ARTE DE LA POESÍA Joaquín Mortiz 1970, México.

Racionero, Luis. TEXTOS DE ESTÉTICA TAOISTA Alianza Editorial 2002, Madrid.

Schneider, Daniel E. EL PSICOANALISTA Y EL ARTISTA Fondo de Cultura Económica 1974, Madrid.

Soto, Carlos. EL FACTOR ESTÉTICO EN LOS PROCESOS DE DISEÑO. Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura UNAM 2007, México

Werner Holzwarth, Hanz. ART NOW! Vol. 3 Taschen 2008, Colonia.

Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Primera Edición, Editorial Espasa 1999, Madrid.

M
∞
∴