

64
241.

Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional de Artes Plásticas

LA ILUSTRACION en el cartel cultural

alebrijes

Tesis que para obtener el Título de **Licenciado en Diseño Gráfico** presenta:

FLOR MIREYA REYES ZERMEÑO

Director de Tesis: Lic. Guillermo Alberto Rivera Gutiérrez.

Asesor: Lic. Sergio Carreón Ireta.

México, D.F., 1997

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

DEPTO. DE ASESORIA
PARA LA TITULACION
ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLASTICAS
XOCHIMILCO D.F

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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.

PAGINACION VARIA

COMPLETA LA INFORMACION

DEDICATORIA

Este esfuerzo esta dedicado a toda mi familia ya que de alguna u otra forma siempre me han brindado su apoyo.

Este trabajo esta pensado e inspirado en una persona muy especial, espero que te guste Saadi, gracias por tu cariño.

AGRADECIMIENTOS

A la Escuela Nacional de Artes Plásticas y al Departamento de Titulación.

Especialmente al Lic. Guillermo A. Rivera Gutiérrez por su tiempo como director de este trabajo y al Lic. Sergio Carreón Ireta por su asesoría.

A todos los compañeros del Seminario de Tesis que en muchas ocasiones hicieron que este trabajo saliera adelante con sus aportaciones.

A todos los sinodales por haber dedicado su tiempo en la corrección de este trabajo.

INDICE

INTRODUCCION

7

LA ILUSTRACION

Definición y clases 13

Síntesis histórica 14

Tipos de ilustración 19

EL CARTEL

Definición 29

Síntesis histórica 30

Tipos de cartel 40

LA PROPUESTA

La ilustración en el cartel cultural 45

Alebríjes, donde termina la artesanía
y comienza el arte 48

Características de los alebríjes 51

54 Centro Cultural
Arte Contemporáneo

56 *Análisis del Cartel*

58 Desarrollo de la
propuesta gráfica

58 *Bocetos*

59 *La composición*

61 *La tipografía*

65 *El formato*

66 *La estructura*

68 *El color*

70 *La reproducción*

CONCLUSIONES

73

BIBLIOGRAFIA

77

INTRODUCCION

México es uno de los países que cuentan con una tradición artesanal de gran valor artístico con muy viejas raíces, pero que tiene una vigencia contemporánea, ya que es uno de los campos más dinámicos de la creación mexicana.

Como ejemplo de ello se pueden mencionar las figuras de barro, los textiles, el papel amate, los juguetes de madera, y así, se podría hacer una larga lista de las artesanías con sus estados de donde son representativas. *"Más de cuatro millones de mexicanos de muy diversas regiones del país realizan su trabajo creador en lapidaria, cuero, orfebrería, madera, cartón, cerámica, textiles, o cestería. La mayoría de las veces pertenece a pueblos donde el quehacer artístico forma parte de la vida cotidiana, donde los viejos transmiten a todos los miembros de la comunidad, desde niños, las artes de bruñir, laquear, hilar, tejer, tornear, o pulir"⁽¹⁾.*

Pero de todas las artesanías, la que nos atañe es una, que ha nacido exactamente en la ciudad de México conocida con el nombre de **"alebrijes"** y que se ha escogido para el presente trabajo, por ser una de las artesanías que si bien representan a la capital de México a nivel internacional y no solo eso, sino que en la actualidad se ha catalogado ya como una obra de arte. En la tierra de su nacimiento su conocimiento y su difusión no haya sido acorde con la importancia que merece, corriendo el riesgo de que esta tradición joven pueda diluirse. Lo anterior es tan palpable, ya que en lo personal, a pesar de ser una admiradora de las artesanías mexicanas yo no conocía la de los alebrijes, hasta hace poco, cuando ojeaba una revista, me impresiono de los alebrijes su gran colorido y su estética particular, lo que me motivo a tomarlo como tema en la propuesta gráfica del presente trabajo.

(1) Ríos, Adalberto. *Revista, Frenista*, México, pag. 17.

Debido a esta problemática, se planteo la solución de su difusión a través de un soporte gráfico como es el cartel ya que es un medio masivo de comunicación, sobre la exposición que llevaría el nombre de "**Alebrjes, un paso de la artesanía al arte**".

Para dicha exposición se pensó en varias instituciones y se eligió el **Centro Cultural / Arte Contemporáneo**, por ser una de las corporaciones que se encarga de difundir el arte mexicano a nivel nacional e internacional, además de que cuenta, con los medios de comunicación necesarios, para cubrir a nivel masivo la difusión que requiere una artesanía de alto nivel como son los alebrjes.

Dentro de esta institución se realiza un diseño ya establecido en el cartel, que al ser un medio tan versátil y al tener la exposición un carácter tan singular, no se puede desperdiciar la gran riqueza de elementos tanto en forma como en

colorido que nos ofrecen los alebrjes y que se pueden retomar a través de **la ilustración en el cartel cultural**. Para lo que se hace necesario proponer un diseño, sin perder de vista que la imagen gráfica que resulte de la propuesta, represente el carácter de la exposición, refleje la imagen que maneja la institución y que también, sea capaz de inducir al espectador para llevársela como si fuera un cuadro. Para cumplir con dos objetivos: comunicar y el ser un objeto de decoración.

Para lograr lo anterior se hace necesario conocer a fondo lo que es la ilustración, como se ha desarrollando, cuantos tipos de ilustración existen, como se ha catalogando en base a la aplicación que se le da, y sobre todo sus características en el cartel, que se definiran a través de su desarrollo histórico. Así mismo se tratara de establecer como en la actualidad se puede hablar de distintos tipos de carteles por la función social que cumplen.

Al tomar en cuenta que la propuesta gráfica se realizara en base al desarrollo de la investigación. En el primer capítulo se hablará de la ilustración, en el segundo del cartel y en el tercero de la propuesta. En este último, se comenzará con la definición de las características de la ilustración en el cartel cultural, posteriormente se analizará el tema de la exposición y el cartel de la institución. Para finalmente, proponer la solución gráfica del cartel, que se explicara a través de la teoría de diseño gráfico que se utilizo en su realización.

Una vez terminada la tesis se espera lograr la creación de un cartel, que a través de la definición de las características de la ilustración en el cartel cultural, sea capaz de influir en el público de dos formas. En primer lugar, para que asista a la exposición, cumpliendo así, con la difusión de la artesanía; y en segundo lugar, que logre hacer del cartel un objeto que llame la atención para que el público lo desee adquirir por la estética de sus elementos gráficos.

LA ILUSTRACION

Definición y clases

Cuando nos referimos a la ilustración, automáticamente evocamos en nuestra mente imágenes llenas de colorido. Ciertamente la ilustración en un principio se compone de imagen, pero no una imagen arbitraria, esta imagen deberá representar una idea, complementar un texto o describir una información, esto es lo que se conoce como ilustración. Va a apoyar visualmente los artículos de revista, los carteles, las portadas de libros o cualquier medio de comunicación que requiera su uso. Al pensar en la portada de una revista de arte, jamás encontraremos la foto de un deportista o viceversa ya que la ilustración siempre debe ser coherente con lo que se quiere comunicar.

Dentro de la ilustración podemos encontrar tres clases. La primera es aquella que busca

representar toda una historia completa, sin necesidad de apoyarse en ninguna clase de título o texto que le sirva como punto de referencia, es la ilustración de portadas de revista, sobrecubiertas de libros por mencionar algunos. La segunda, al contrario de la anterior, comprende la ilustración de un título, un slogan o un estribillo, es el caso de los carteles, letreros, anuncios de revista y toda ilustración que se base en un texto pequeño. Este tipo de ilustración tiene como misión principal reforzar el mensaje. La última clase, tiene su fin en llamar la atención, representa la idea incompleta, para lograr de esta forma, que el espectador se interese en leer el texto en busca del significado de la imagen que despertó su curiosidad. Es el caso de algunos anuncios o entradas de artículos de revista.

Síntesis histórica

Para llegar a definirse la ilustración como tal y separarse totalmente de la pintura paso mucho tiempo en la historia. El hombre siempre tuvo la necesidad de comunicarse y una de las formas de las que se valió para expresar sus ideas fue el medio gráfico. Prueba de ello son las pinturas rupestres de las grutas de Altamira (fig. 1), en Santander, encontradas en 1869, en ellas se puede observar por ejemplo, una manada de bisontes que tienen una gran expresividad gráfica lograda a través de subrayar la imagen con carboncillo negro. Otro gran testimonio del arte pictórico prehistórico se encuentra en las imágenes de la gruta de Lascaux, en Montignac (Francia), aquí el arte es naturalista reflejo de un pueblo que se dedicaba a la caza y vivía en la naturaleza. Las herramientas que se utilizaron en esta época fueron las piedras negras o maderas carbonizadas sobre fondos claros que después se coloreaban con una caña, para

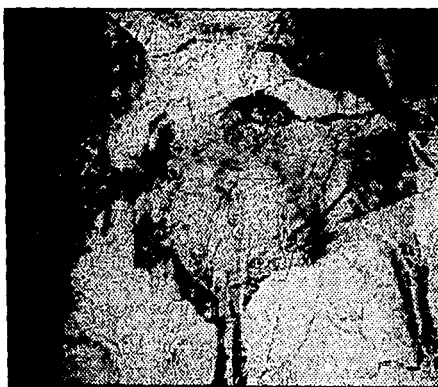

fig. 1 Bisonte, detalle de la cueva de Altamira

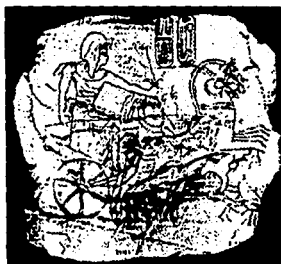

fig. 2 Dibujo sobre tabla caliza, la imagen aparece marcada por perfiles a tinta, hechos con pincel.

fig. 3 Detalle del Fresco de la tumba de Seti en Tebas.

posteriormente ser fijados con sustancias oleosas o bien clara de huevo. Estos materiales fueron evolucionando con el tiempo. Otro antecedente de la ilustración, lo encontramos en la civilización egipcia que en sus representaciones pictóricas muestra en las decoraciones de los murales al fresco del tercer milenio y la época de Roma, el uso de dibujos que les servían como estructura, algunas veces estos dibujos se realizaban en tablas calizas (fig. 2) como si fueran bocetos previos, el dibujo básico se plasmaba con pincel para después aplicar la técnica de coloración. Una de estas técnicas era la pintura encáustica, (o sea, la cera caliente y otra parecida a la acuarela que se elaboraba con pigmentos en polvo que se mezclaban con goma arábiga o tragacanto), ejemplo de esto son los frescos de las tumbas egipcias (fig. 3), donde podemos observar la singular forma de representar la figura humana ya que dibujaban simultáneamente tanto la vista frontal como el perfil. Aunque estos son antecedentes de la

expresión gráfica del hombre tienen una relación más directa con la pintura que con la ilustración en sí. Sin embargo, es importante mencionar a las diferentes culturas que tuvieron que ver con la evolución de los materiales, ya que a ellos se debe el desarrollo de la ilustración así como a el invento de nuevas técnicas de impresión.

Entre las culturas que utilizaron la ilustración en la decoración de textos podemos citar a las de Asia y Medio Oriente. Por ejemplo, en la cultura hindú la ilustración era utilizada en los textos profanos los cuales se realizaban sobre ladrillos, tablillas o en tejidos de algodón, la herramienta fue el pincel, además, también se ilustraron códices los cuales se hacían sobre hojas de palmera. La introducción del papel fue importante para el desarrollo de la ilustración en esta cultura, ya que a partir de este hecho se comenzaron a hacer ilustraciones de gran valor artístico que se fue perdiendo a medida

que tomaron un carácter popular. En la cultura islámica la ilustración se encuentra en los manuscritos en los que es notable el uso de la figura humana pero más aún en la miniatura; se sabe que los miniaturistas estaban bien organizados ya que contaban con sus propios talleres donde ilustraban poemas y cuentos épicos. La cultura japonesa también cuenta con ejemplos de ilustración en los textos religiosos a partir de siglo XII d. de C., la cual se caracteriza por el uso dinámico de la línea. Pero es en Europa donde se va a dar el precursor de la ilustración de los libros impresos con los llamados Libros de Horas (fig. 4), que comúnmente se producían en talleres en los que existía un escribano y un artista que trabajaban en estrecha colaboración. La técnica utilizada en estos libros era el temple (técnica que consistía en mezclar la clara de huevo con pigmentos en polvo) sobre papel avielado o pergamino. En el Renacimiento un descubrimiento muy importante para la representación gráfica es el uso de la perspec-

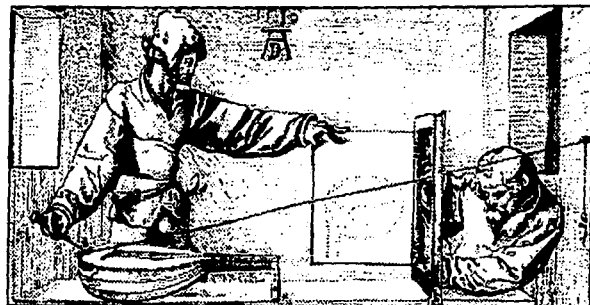

fig. 5 Detalle de un dibujo de Alberto Durero que representa el uso de un marco para dibujar en perspectiva.

fig. 4 Miniatura del Libro de Horas del Duque de Berry. Unos de los más celebrados por su maestría.

fig. 6 A Gutenberg se debe el invento y perfeccionamiento de la imprenta de tipo móvil a finales de siglo XV.

tiva, siendo importantes las teorías de Filippo Brunelleschi a este respecto. La importancia de este descubrimiento radica en el hecho, de que a partir de este momento se va a realizar una ilustración técnica con todo el detalle que esta requiere, prueba de ello son los dibujos técnicos y arquitectónicos de Leonardo da Vinci y Alberto Durerro (fig. 5) que se conservan de esta época. Y es así, en el S. XV cuando se desarrolla la ilustración de libros que eran grabados en madera. A finales de esta época Gutenberg (fig. 6) inventa la imprenta de tipo móvil y después la perfecciona permitiendo así la reproducción de ilustraciones que se caracterizaron por su imagen narrativa o bien se hacían simplemente para ser reproducidas. Los medios de impresión siguieron evolucionando, en el S. XVI el grabado en madera luchó con el aguafuerte y el grabado en planchas de cobre, pero en el S. XVII dio paso definitivo a estas dos últimas técnicas de impresión, el estilo que domino fue el barroco con sus

decoraciones recargadas y así se hizo importante la ilustración del grabado que se hacía de las capitulares para la primera página de los libros. En el S. XVIII Alois Senefelder inventa la litografía, siendo este el primer medio planográfico, ya que antes de este invento todas las impresiones que se hacían era a partir de una superficie en relieve. Sin embargo, el grabado en madera se va a seguir utilizando en el S. XIX en las revistas ilustradas de la década de 1830 a 1840, ejemplo de ello es la revista inglesa *The Illustrated London News* que contaba con ilustraciones en blanco y negro muy bien realizadas. Las innovaciones siguieron, el color se introdujo en las ilustraciones de libros gracias a la cromolitografía y al establecimiento de la pintura a la acuarela, técnica que permitió la reproducción de grandes planchas de color en los libros. Otra de las invenciones del S. XIX es la fotografía, que dio la posibilidad de crear un realismo total, paulatinamente fué introduciéndose en la ilustración de revistas; las pri-

meras ilustraciones que se conservan de esta técnica datan de 1880. La constante evolución de las técnicas de impresión permitió a los ilustradores reproducir semitonos, lo cual se logró superponiendo los colores primarios por medio de tramas, lo que hizo accesible la reproducción de libros con ilustraciones a color a precios más bajos. Pero este medio siguió desarrollándose al introducirse la línea negra (keyline) y así la impresión se realizó a partir de cuatro colores utilizando pinturas más sólidas en la reproducción. Hasta este momento nos damos cuenta que la ilustración se daba en los libros y revistas, pero a partir de la segunda mitad del S. XIX surge la publicidad ampliando el campo del ilustrador con soportes como el periódico y los carteles. La aparición del cine a finales del S. XIX y su aplicación en el campo del cine animado, así como su crecimiento y su consolidación en el S. XX, ocupó a muchos artistas gráficos que utilizaron la ilustración como es el caso de Walt Disney, etc. La te-

levisión continuó reforzando esta actividad, al utilizar la animación en series de caricaturas o en anuncios comerciales.

En la actualidad el ilustrador cuenta con una gran variedad de materiales e instrumentos haciendo más rica su obra como lo es el aerógrafo*. En pleno siglo los medios de comunicación se han desarrollado y ampliado enormemente, creando así múltiples campos de trabajo para la ilustración, tal es el caso de la ilustración digital por medio de la computadora que ha establecido su propio estilo. Sin embargo a pesar de toda la tecnología existente, el ilustrador actual al igual que los ilustradores de los siglos pasados, necesita la misma capacidad de observación para poder plasmar gráficamente las ideas que sirven para lograr una verdadera comunicación. Y es de esta manera como la ilustración fue evolucionando hasta tomar sus propias características, dependiendo del tipo de información y a los soportes gráficos.

* Nota: El aerógrafo es un instrumento que permite pintar mediante un chorro de color líquido pulverizado. El control de este chorro de color depende, en gran manera, de la presión del aire que produce la pulverización, de la consistencia de la pintura y de la distancia entre el aerógrafo y la superficie que se está pintando.

Tipos de ilustración

La ilustración se puede dividir en base al campo donde se vaya a utilizar, existen cuatro tipos de ilustración:

La primera es la **ILUSTRACION EDITORIAL**, que se utiliza en los artículos y portadas de revista, en los comentarios de las noticias de los periódicos y en el contenido de los libros, ya sea en la portada o en el interior de estos, tomando en cuenta el carácter de la información que manejen. Este tipo de ilustración deberá reforzar y realzar los textos, generalmente esta relacionada con ideas y conceptos que se quieren comunicar al lector, por lo que son imágenes con un alto grado connotativo.

Dentro de este campo se encuentra la **revista**, caracterizándose por el uso de ilustración actual, esto se debe a la inmensa variedad de temas que se manejan, a la gran canti-

dad de revistas que salen a la venta y a la rapidez de su producción, recordemos que hay revistas que se publican periódicamente. Otro de los soportes dentro del campo editorial es el **periódico**, en el cual existe la tradición de utilizar caricaturas de corte humorista en las sátiras políticas. Las secciones de fin de semana y de ocio también requieren de ilustración, es que tienen la peculiaridad de ser sumamente decorativas y por último en lo que respecta a los periódicos, las tiras de historietas que generalmente aparecen en la edición dominical cuentan con un estilo que depende tanto del ilustrador que la realiza como del carácter del periódico. Como último soporte gráfico dentro de esta división se halla el libro, en él la ilustración de portadas es esencial, deberá guardar coherencia y ser capaz de transmitir el tema del **libro**, para lo cual se hace necesario leer todo el texto en el caso de ilustrar un pasaje en especial, o bien leer una sinopsis para así poder establecer el tema, además la ilustra-

Ejemplo de ilustración editorial en portada de revista.

Ilustración editorial en revista de una entrada de artículo.

Vineta para el texto de un comentarista en periódico.

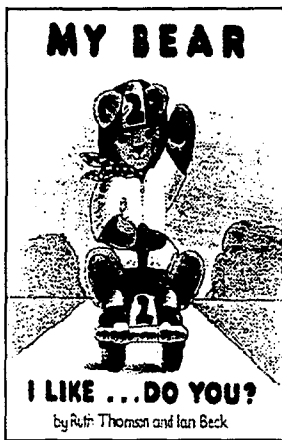
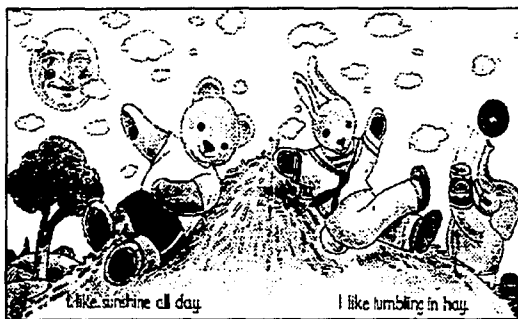

Ilustración editorial en portada de libro infantil.

Ejemplo de ilustración editorial en portada de libro.

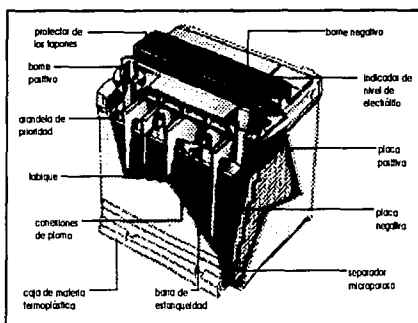

Ejemplo de ilustración editorial en un interior de libro infantil.

ción deberá lograr una integración con el texto del título y el del autor. Dentro de este género existe el libro infantil que cuenta con características propias. La imagen que se maneja debe de ser totalmente narrativa, tanto en los interiores como en la portada, por lo que a veces se hace difícil su creación, ya que la portada debe resaltar en comparación con el interior del libro. El estilo de ilustración se basa dependiendo de la edad del niño al que va dirigido, con el fin de captar su interés.

El segundo tipo, es la **ILUSTRACION INFORMATIVA** utilizada en gráficas, estadísticas, señales de tráfico, diagramas, en dibujo técnico, médico, botánico o arquitectónico, de forma que la ilustración haga más fácil la lectura de la información que suele ser extensa, tediosa o especializada. Para su elaboración requiere de gran detalle y conocimiento profundo en algunos temas, las imágenes se definen por su carácter realista, figurativo y denotativo, como en la

ilustración técnica que tiene la particularidad de mostrar los objetos tridimensionales en un medio que como ya sabemos es bidimensional, esta ilustración es el complemento de los textos que se siguen al pie de la letra, por lo que no es válida la interpretación personal, ya que debe representar fielmente lo que se está explicando en el texto. "Los ilustradores tienen que saber equilibrar el grado de detalle y de información con la legibilidad y la utilidad" (1). Otra rama de la ilustración informativa es la **ilustración arquitectónica**, se requiere de un ilustrador con conocimiento especializado del área, así como el dominio de la perspectiva; sus técnicas y variantes, así como la teoría de las sombras y los reflejos. La ilustración arquitectónica es la técnica de presentación de los diseños o la descripción de ambientes reales o imaginarios, es de dos tipos: la ilustración que requiere ajustarse casi exactamente a lo que el arquitecto necesita, contando con pocos elementos secundarios, y la ilustración que tiene un uso

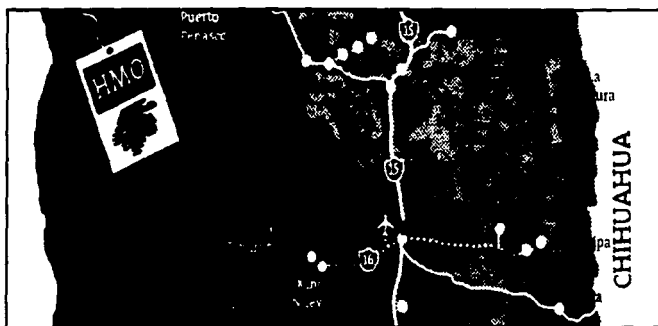

Ejemplo de ilustración técnica, representación de un acumulador.

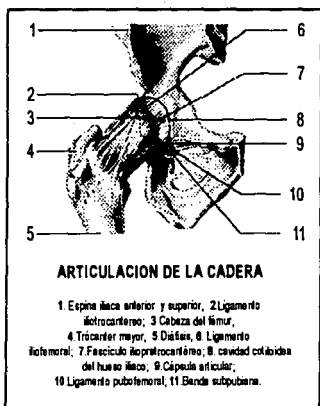

Ilustración arquitectónica, representación de una cúpula.

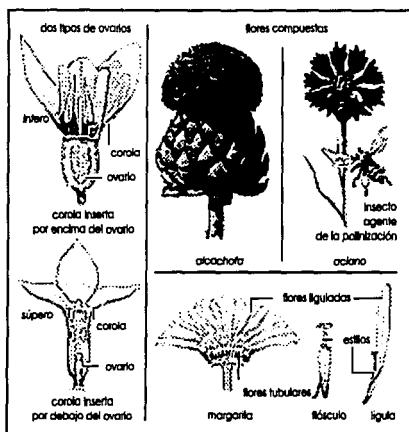
(1) Colyer, Martín. *Como hacer ilustraciones*, pag. 84

Detalle de una ilustración de mapa.

Ejemplo de ilustración médica.

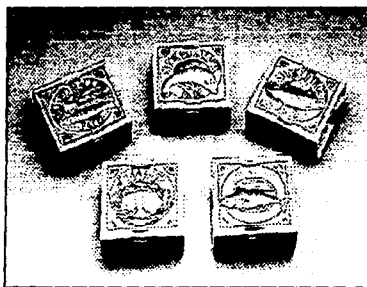
Ejemplo de ilustración botánica.

más general, son las imágenes de interiores y exteriores en plazas, centros comerciales y requieren de elementos como ambiente, vegetación, figura humana y autos. En la **ilustración de mapas y diagramas**, es necesario tener conocimientos básicos de cartografía en la realización de mapas y un alto grado de ingenio para hacer interesantes los diagramas y las estadísticas que cuentan con tanta información. Otro tipo de **ilustración** es la **científica**, que se divide a su vez en **ilustración médica**, en la cual se debe tener un conocimiento especializado del tema que se va a ilustrar, ya que los temas son totalmente científicos, exige una gran habilidad en el dibujo ya que esta ilustración debe ser totalmente figurativa; y en **ilustración botánica y de historia natural** que se caracteriza por el uso de imágenes de exagerado detalle lo cual se logra con una minuciosa observación, se debe tomar en cuenta el diseño y la tipografía ya que constantemente se acompañan de leyendas o anotaciones detalladas.

El tercer tipo, es la ILUSTRACION PUBLICITARIA, que se encarga de promocionar o vender algo, en general este tipo de ilustración utiliza imágenes que se caracterizan por su gran impacto visual, por su sencillez para poder captarse y apreciarse con rapidez y por su alto grado connotativo, En ocasiones esta ilustración deberá crear la imagen de un producto o ser capaz de atraer la atención dentro de la gran variedad de imágenes que se nos presentan ante la vista, pero en general servirá como anclaje para atraer a un público en específico. Se tiende al estilo realista con el fin de representar y realzar al producto aunque no se descarta el estilo abstracto que se utiliza en ocasiones donde esta justificado. Se tiene presente en todo momento al público al que se va a dirigir la imagen, por lo que el color en ocasiones se utilizara para relacionar a un grupo específico de consumidores, a través de la psicología del color. Esta ilustración abarca una gran variedad de soportes gráficos como son: los

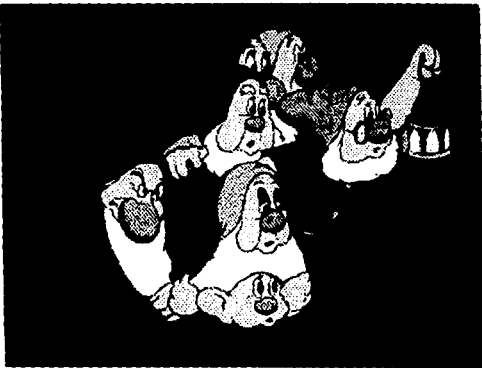
Ejemplo de ilustración publicitaria en portada de disco.

Ejemplo de ilustración publicitaria en empaque.

Ejemplo de ilustración publicitaria en cartel.

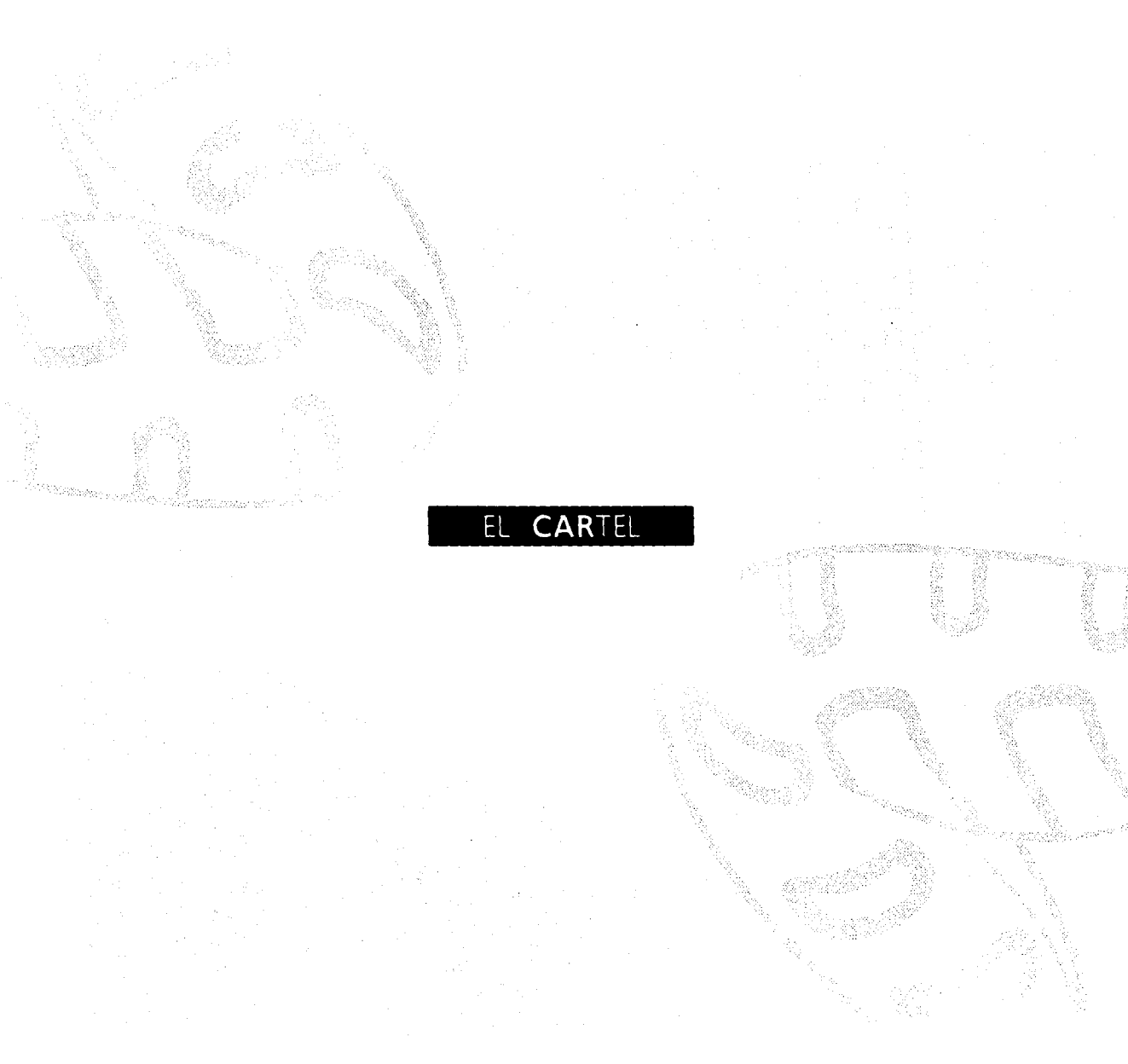
La compañía Walt Disney, desde sus inicios a explotado la animación en el cine, al principio utilizando los métodos tradicionales y en la actualidad se ha apoyado de medios digitales.

Ejemplo de la ilustración utilizada en animación de televisión

empaques, los fonogramas, los calendarios, los puntos de venta, los souvenirs, los anuncios de revista, los volantes, los carteles (que se explican en el siguiente capítulo), etc.

Por último se encuentra la ILUSTRACION que se utiliza en la T.V., en el CINE y en el VIDEO, aquí se utiliza exclusivamente en la animación que será dibujada, este tipo de ilustración conlleva un gran trabajo ya que se requieren de muchos cuadros de imagen para completar un movimiento en la pantalla, generalmente los fondos y los personajes se hacen por separado. Pero en general en estos tres medios, el storyboard es donde se usa más la ilustración, ya que permite plantear los encuadres que se requieren antes de ser filmados. El storyboard es la forma de presentar la secuencia de los guiones de algún anuncio de T.V., de una película o un video. En ocasiones se mezcla la ilustración con los medios mencionados anteriormente, con lo que se crea un resultado muy rico e interesante.

EL CARTEL

Definición

El cartel es un medio de comunicación de masas que se encuentra en las calles, en los andenes del metro o en otros lugares, debido a esto una de sus características principales es la lectura rápida. Seduce, educa, informa, denuncia y vende en un lapso muy corto de tiempo. Está cargado de un gran valor estético y magnetismo visual. *"El texto escrito se reducirá a lo imprescindible - un nombre, una frase breve, una dirección-, el resto de la información debe darlo la imagen"*⁽¹⁾. A través de su forma y su lenguaje debe ser capaz de ser recordado o incitar a la acción. Lo importante en el cartel es *"encontrar un emblema, un motivo expresivo, que con su forma y su color, en un mensaje sintético, en una visión clara, sea capaz de atraer la atención del transeúnte aquel individuo que pasa rápido sin detenerse, y hacia quien la información va desti-*

nada"⁽²⁾. En el cartel el simbolismo es de gran importancia ya que a través de él, se pueden desarrollar los diversos aspectos del tema.

Por lo tanto podemos concluir que el cartel es un medio de comunicación de masas formado a través de dos elementos: una información textual breve y la imagen donde recaerá la mayor parte del mensaje caracterizándose por su facilidad y rapidez de lectura, por su simbolismo, por su magnetismo visual, por su síntesis en el mensaje, y por su carácter estético; de manera que sea capaz de atraer al espectador y dar el mensaje de un solo vistazo.

El cartel se basa en dos recursos principales para lograr su fin: el lenguaje formal y la tecnología de producción. Como lenguaje formal, te-

(1) Barnicoat, John. *El cartel, su historia y su lenguaje*. pag. 3

(2) Centro de estudios económicos y sociales del tercer mundo, A.C.
El cartel político en América. pag. 11

nemos a las diferentes técnicas para lograr la imagen, estas son, el dibujo, la pintura, la fotografía y la tipografía, las cuales deben de lograr una armonización en cuanto a espacio-forma y función, de manera que el mensaje tenga una forma y sea coherente.

En cuanto a la tecnología de producción se encuentran las diversas técnicas de impresión artesanal y los sistemas de reproducción industrial. La buena conjugación de estos dos recursos permitirá al cartel alcanzar el nivel de calidad y cantidad en su mensaje.

Síntesis histórica

Como antecedentes del cartel podemos mencionar al libro impreso y a la tradición de utilizar programas y anuncios en color en los circos o en las ferias, así como, los anuncios de las

corridos de toros. El surgimiento del cartel según Barnicoat se dio gracias a la evolución de la litografía en cromolitografía y a la obra de Jules Chéret, que comenzó a pintar carteles a través de planchas litográficas que le permitían la impresión de grandes espacios. Chéret pintó muchos carteles que están ligados a la pintura mural, ya que *"combinan la técnica de la interpretación tradicionales del gran arte mural con otro ingrediente esencial: el sentido del idioma popular"*(3). Para la creación de sus carteles se cree que posiblemente se inspiró en los programas decorados de los circos, ya que las imágenes de sus carteles de cierto carácter impresionista se caracterizaron por su sentido frívolo y picaresco. En cuanto a técnica utilizó llamativamente el color negro, las figuras lisas entrelazadas y sin relieve. El estilo de Chéret influyó en los artistas jóvenes de su época ya que a través de él comprendieron que la importancia del cartel residía en ser un medio capaz de expresar las ideas en una forma directa y sencilla. Henri

(3) Barnicoat, Op. Cit., pag. 12.16.

Cartel de Jules Cheret para el Moulin Rouge de París

Cartel de Jules Cheret de estilo impresionista.

Cartel de Toulouse Lautrec, aquí se puede apreciar la influencia de Cheret y la diferencia de estilo.

de Toulouse Lautrec influenciado por Cheret, creó un estilo inspirado en los grabados japoneses. Este artista alejará al cartel de la pintura de caballete y las ilustraciones de los libros, además de establecer el carácter directo del cartel como forma artística.

En un principio el cartel fue realizado por pintores, por lo que se consideraba como una extensión del arte y su función era principalmente decorativa, así también los carteles se hacían de manera naturalista pero posteriormente este naturalismo dio paso a la decoración con corrientes como el *art nouveau*, corriente que es considerada como una de las más importantes del cambio de siglo. Esta corriente estaba unida a lo nuevo en sus elementos plásticos, a los grabados japoneses (como la obra de Toulouse Lautrec que pertenece a esta corriente) y a los elementos florales. Se utilizó en todos los países de Europa y también en Estados Unidos, aunque en Aus-

tría y Alemania los carteles tendieron a un realismo expresionista su decoración era al estilo art nouveau. Dentro de esta corriente uno de los principales exponentes es Alphonse Mucha. Dentro del estilo *art nouveau* el arte *simbolista* afectó al cartel, las imágenes se alejaron de las formas naturalistas y se buscó el simbolismo de la imagen a través de íconos que expresaron tanto lo profano como lo sagrado.

En 1890 el "boom" del cartel se dejó sentir, se hacían ediciones para coleccionistas y en Francia se realizaban exposiciones de carteles. A finales del siglo XIX la corriente artística *expresionista* de formas emocionales y brillantes colores, influyó significativamente en los carteles y les dio un mayor magnetismo visual. De las técnicas que se manejaron en el cartel se puede mencionar el gesto distorsionado o empaste y la pincelada gruesa. Para 1900 la decoración floral se transformó en un diseño más abstracto.

Cartel del húngaro Alphonse Mucha, cartel de estilo art nouveau.

Uno de los primeros carteles futuristas del inglés Mc. Kauffeer

Cartel de estilo simbolista de autor anónimo.

En el primer medio siglo de vida del cartel, los movimientos artísticos del siglo XX que tuvieron su origen en los años de 1900 a 1917 influyeron en su desarrollo, algunas corrientes como el **futurismo**, el **cubismo**, el **expresionismo**, el **constructivismo** ruso, el **surrealismo**, y el **hiperrealismo** que se consolidaron en el segundo periodo de la escuela de Bauhaus en Dessau (la escuela de la Bauhaus fue creada en 1919 en Weimar gracias a Walter Gropius, en 1925 es expulsada de Weimar y se instala en Dessau . En 1933 es cerrada debido a problemas políticos) marcaron el estilo de diseño de los carteles.

A partir de los años veinte el diseñador gráfico, nuevo técnico de la forma y del color va a aportar al cartel otra dimensión, el de ser considerado como un medio de información. "A la vez, el tránsito del viejo cartel-pintura al nuevo cartel-diseño plasmó gráficamente un deslizamiento de la hegemonía de la escuela de París

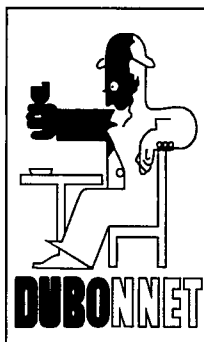
a la de la nueva Bauhaus alemana, aunque esta evolución no aniquiló definitivamente, ni mucho menos, al viejo cartel "decorativo"⁽⁴⁾. Es importante mencionar que el cartel no solo tomó elementos de las corrientes sino que también influyó en la pintura como en el caso específico del surgimiento del **pop art**, que proponía evocar la civilización contemporánea, a través de la extracción de imágenes del mundo de la publicidad como el cartel.

Las dos corrientes basadas en la realidad que aportaron experimentos tipográficos fueron el **futurismo** y el **cubismo**, en el primero se utilizaron citas de tipografía caótica así como en el **dadáismo**; el segundo introdujo el collage, que aun hoy es una técnica a la que se recurre en el diseño de carteles.

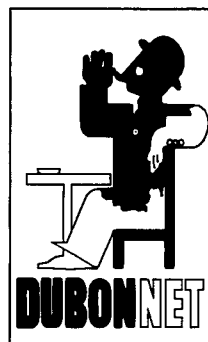
Movimientos como el **constructivismo** que basaba sus diseños en la construcción geométrica de las formas, y el estilo de **Stijl** que se

(4) Roman, *La mirada opulenta*, pag. 188.

limitaba al uso de colores simples y contornos cuadrados o rectangulares surgidos de la Bauhaus, que en un principio se apoyaron del **cubismo** tuvieron una mayor influencia en el cartel. Dentro de los países que siguieron más de cerca el estilo de los movimientos artísticos de la Bauhaus se encuentra Suiza que tuvo dos clases de diseño, uno en el que la imagen era realista con rótulos sencillos y formales, el segundo consistía en simplificar bidimensionalmente al objeto con lo que se creaba un símbolo, de esta técnica surgió la creación del cartel abstracto. Uno de los más importantes diseñadores que utilizó los elementos de los movimientos artísticos en los carteles publicitarios de los años treinta, fue el francés Cassandre (seudónimo de Jean Marie Moreau), con un estilo cubo-futurista. Utilizó rara vez el montaje fotográfico pero sus diseños están cuidadosamente trabajados. "Curiosamente, la divulgación del cubismo aplicado por Cassandre a sus figuraciones, acabó por desembocar en el estilo

Cartel de estilo de Stijl, del holandés Piet Zwart.

Uno de los más famosos carteles de Cassandre, resuelve el mensaje a través de una secuencia.

denominado más tarde como *art deco*⁽⁵⁾. El *art deco* se basaba en formas geometrizadas y en un naturalismo estilizado heredado del *art nouveau*.

Por otro lado hablando del cartel decorativo entre los años 1910 y 1939, evolucionó dependiendo de los factores locales decorativos de cada país. Por ejemplo en Austria y Alemania se retornó a una interpretación decorativa del realismo con artistas como Ludwig Holzwein y Lucian Bernhard, que utilizaron el dibujo liso y el diseño simplificado. Dentro de las corrientes artísticas decorativas se puede mencionar al *surrealismo* que utilizó la yuxtaposición de elementos de los *dadaístas*, así como el elemento sorpresa, ya que se crearon imágenes realistas inesperadas, utilizando elementos como la iluminación teatral y las alargadas sombras de Salvador Dalí y de Chirico. El *surrealismo* será utilizado posteriormente, a partir de la década de los cincuenta y aun más adelante. También es importante mencionar que

durante los años veinte y treinta, la viñeta de los cómics y los dibujos animados influyeron sobre el humor en los carteles, artistas como Charles Loupont y Cassandre utilizaron las técnicas del cómic.

Contrariamente a lo que estaba pasando en el continente europeo, a partir de los años veinte Estados Unidos llevará al cartel a un estilo completamente realista a veces adoptando una expresión humorística. A través del uso de la técnica del aerógrafo que servirá para representar el volumen de los objetos, el fotomontaje y la fotografía en color que se incorporará a partir de 1919 en toda la publicidad y en especial en el cartel, se logrará el estilo naturalista que llegará a un *hiperrealismo*, para facilitar la lectura y tener un mayor impacto en el público masivo. Este estilo se acentuará más al crearse en este país el tablón de anuncios de dimensiones muy superiores al cartel y que será colocado en las autopistas.

(5) Roman, Op. cit, pag. 191.

Hasta este momento es importante hacer un alto para hablar del cartel político, que estableció sus características propias con la Primera Guerra Mundial y la Revolución Soviética, y que fue evolucionando con los movimientos políticos de otros países. En un principio el cartel político dependió del estilo dictado por el arte y la publicidad comercial, generalmente estos carteles eran el reflejo de la moda en decoración o del idioma popular. Durante la Primera Guerra Mundial existieron dos tipos de carteles, uno que se refería al reclutamiento y a los préstamos de dinero para la guerra, y otro que ponía de manifiesto las atrocidades que el bando contrario realizaba, en este último el estilo no se desprendió de la fórmula comercial que se utilizaba para resolver los carteles comerciales, un ejemplo de ello es el cartel de Alfred Lette que comprometía al espectador y cuya fórmula en cuanto a imagen fue

copiada en otros países. Los carteles de la primera etapa de la Revolución Soviética se caracterizaron por el uso de elementos de las corrientes como el **constructivismo** y el **futurismo**, pero sobretodo con el **realismo socialista** que representaba en forma verista la realidad del cambio que se estaba produciendo en esos momentos a través de un realismo expresivo. Esta técnica penetró en el cartel de la Guerra Civil Española que se caracterizó por el uso de nuevas técnicas como el fotomontaje. Durante la Segunda Guerra Mundial el cartel no tuvo ningún cambio significativo ya que el cine y la radio fueron los medios más usados en la comunicación. A partir de 1945 los carteles cambiaron en cuanto a contenido y se tratará de difundir la ideología de la antigüerra. Y para los años sesenta surge el cartel ideológico tanto político como de manifestación los ideales de esa época. "Los carteles, banderas y cuadros

Cartel político de reclutamiento, diseñado por Alfred Leete.

Cartel político norteamericano de James Montgomery copiando la fórmula de Leete

Cartel político cubano autor anónimo.

cuadros del gobierno comunista de China han hecho una espectacular aportación a la historia mundial del cartel. Al igual que en occidente, algunos diseños de este tipo se inspiran en el arte popular⁽⁶⁾. Entre los carteles que más se destacan se encuentran los que representan de gran tamaño a los dirigentes y a los símbolos del partido, influidos por las técnicas del **realismo socialista**. Los carteles de la Revolución Cubana estarán resueltos con las técnicas de la publicidad comercial, de los carteles psicodélicos, del Arte Pop, del comic o del cinematógrafo de los norteamericanos, con lo que el cartel cubano se alejará de la representación naturalista. Lo que es un hecho curioso que estas técnicas usadas para difundir el consumismo serán utilizados para difundir la ideología anticapitalista, este hecho también será observado en los carteles polacos.

(6) Barnicoat. Op. cit. pag 246.

Regresando a la evolución del cartel, los carteles de los años cuarenta y cincuenta debido a la crisis de la guerra hizo que los elementos del diseño del **constructivismo** y del grupo del estilo de **Stijl** se degeneraran y así la nueva sociedad condujo al cartel a un nuevo estilo manierista, que retomaría con mayor fuerza la influencia de las técnicas cinematográficas para su realización. *"En cualquier caso, la publicidad en cine y televisión redujo la importancia del cartel en la publicidad visual, al menos en lo que se refiere al desarrollo de una nueva imaginaria"⁽⁷⁾*. Como reacción a este estilo realista fotográfico que fue utilizado mayormente por los suizos surge el cartel cómico.

A partir de los cincuenta el humor se volvió en un humor negro que no solamente fue utilizado en los carteles sino también en las comedias teatrales y las del cine, el **dadaísmo** fue una de las corrientes artísticas que serían utilizadas para lograr este tipo de humor. El surrealismo

será nuevamente utilizado en la década de los cincuentas, pero de una forma diferente: *"tras las terribles revelaciones de la guerra que terminó en 1945 y la inquietante paz que siguió, la publicidad ha recogido en general los aspectos más siniestros y terroríficos de la imaginaria surrealista"⁽⁸⁾*. A través del fotomontaje se han logrado imágenes que caen en el humor y en el absurdo, estas técnicas seguirán siendo utilizadas en la época actual.

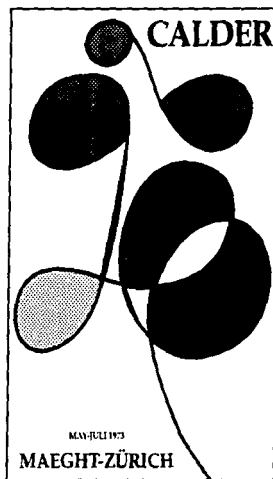
Para los años sesenta y setenta las imágenes de los carteles se hicieron cada vez más atrevidas, se recurría a los estilos pasados, lo importante era apelar a los sentidos más que a la razón, la función del cartel será la de crear un entorno y es de esta actitud que surge el poster en Londres como un medio de protesta tanto en las artes como en la ideología, siendo su fin no el de vender sino simplemente ser un elemento de decoración basándose solo en imágenes.

(7) Barnicoat, Op. cit. pag 130.

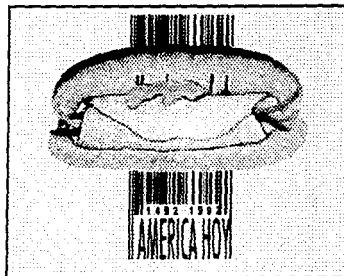
(8) Barnicoat, Op. cit. pag 167.

Cartel de Robert Mc. Clay, representativo de la década de los sesenta.

Cartel de la década de los setenta, realizado por Alexander Calder.

Cartel de la Segunda Bienal Internacional del Cartel, referente a los quinientos años de la llegada de Colón a América.

El cartel seguirá su evolución en la década de los ochentas y noventas, no habrá un estilo a seguir, el cartel se retroalimentará a través de todas las fórmulas ya utilizadas dependiendo de la imaginación del diseñador y del público al que será dirigido, así como a las necesidades de comunicación; también las diversas técnicas de la computación serán integradas en la resolución de las imágenes que en ocasiones crearán un estilo propio. Es importante mencionar que en México se realiza la Bienal Internacional del Cartel desde el año de 1990, con lo que se puede observar la gran variedad de estilos que se han retomado de las diversas técnicas que se usaron durante la evolución del cartel y que siguen utilizándose en la actualidad.

En nuestros días la importancia de el cartel radica en que es un medio de comunicación económico, eficiente y vigente. Su desarrollo ha sido tan grande que ya se puede hablar de una división basada en la función que ejerce en el espectador.

Tipos de Cartel

Dividiendo al cartel por su función social, podemos decir que existe cuatro tipos de carteles: el cartel **comercial**, el cartel **político**, el cartel **social** y el cartel **cultural**. A continuación se da una breve introducción de esta división.

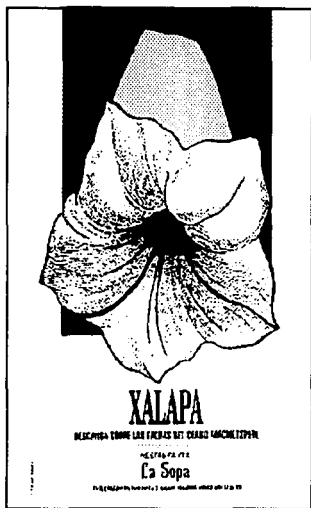
El CARTEL **COMERCIAL**, tiene como función crear necesidades de consumo, promover un producto o servicio con fines de lucro. Es un medio de promoción y venta, por lo que en ocasiones para su realización se requieren estudios de mercadotecnia. Se puede decir que dentro del mismo cartel comercial existen dos variantes: la primera, presenta al producto y la segunda, informa de las características o cualidades del producto o servicio.

El CARTEL **POLÍTICO** este tipo de cartel persuade ideológicamente ya sea imponiendo o amena-

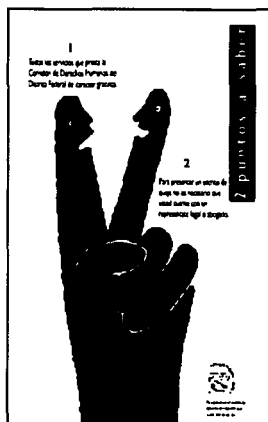
zando, es decir es un consumo de ideología política. Su eficacia radica principalmente en la estrategia de acción que la campaña o partido político maneje, pero sobretodo de la buena relación que se establezca entre el mensaje y la comunidad.

El CARTEL **SOCIAL** pretende aportar soluciones y promover actitudes para resolver problemas de salud, contaminación, pobreza, etc. Lleva implícita la invitación a una acción social. Es el caso de carteles en contra de la drogadicción, las campañas de vacunación, los eventos deportivos, por mencionar algunos.

Por último, el CARTEL **CULTURAL** se encarga de promover actividades artísticas, intelectuales, científicas y educativas. Informando de algún evento que se va a realizar. De este tipo de cartel es el presente trabajo, en el siguiente capítulo se analizaran las características de su imagen para la realización de la propuesta.

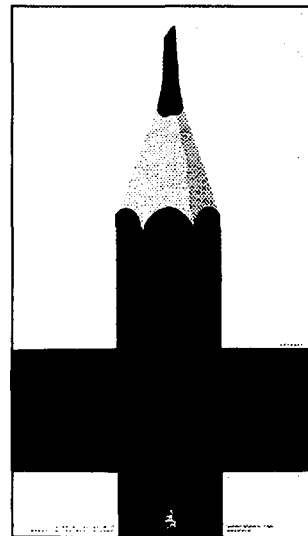
Cartel comercial.

Cartel social.

Cartel político.

Cartel cultural.

LA **PROPUESTA**

La ilustración en el cartel cultural

Para comenzar el desarrollo de la propuesta gráfica del presente trabajo, se hace necesario analizar las características de la ilustración en el cartel cultural.

Como se mencionó en el capítulo anterior, el cartel cultural tiene como objetivo principal el informar al espectador de todos aquellos eventos o actividades que se encuentran dentro del extenso campo cultural. Esto es, tanto actividades artísticas, científicas, educativas y todo aquello que se relacione con la promoción o el desarrollo de la cultura.

En este tipo de cartel se guarda ante todo el buen gusto y el gran sentido artístico que no se debe perder, es decir, la imagen será sutil, seducirá y no será agresiva como en el cartel co-

mercial, ya que tratará de incitarnos para acudir a una conferencia o a visitar algún estado para conocer su cultura, o simplemente asistir a una función de teatro. Al decir que la imagen es sutil, no quiero decir que se pierda el "atrapa-ojo" tan característico en cualquier tipo de cartel.

En cuanto al estilo de ilustración que se utiliza en el cartel cultural, se puede afirmar que no existen reglas que establezcan un estilo a seguir, sin embargo, es en este tipo de cartel donde se han realizado las más interesantes y creativas imágenes. Encontramos imágenes resueltas a través del grabado, de abstracciones, de estilos pictóricos y el uso de la fotografía. El estilo de la imagen dependerá del tema que se maneje; será ante todo la representación del círculo cultural al que se destinará el cartel, ya

que no se resolverá de la misma forma un cartel para un taller de niños en el que será importante el color, a un cartel para una exposición de retablos, donde seguramente se reflejará el carácter sobrio y conservador de los mismos.

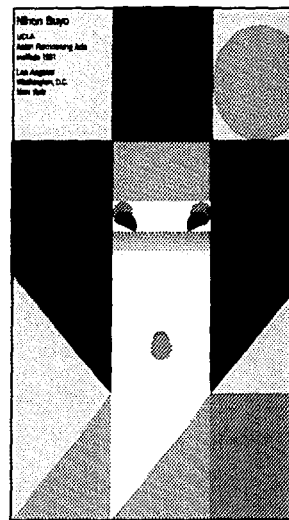
Como ejemplos del uso del cartel cultural podemos mencionar los que se realizan para: congresos, convocatorias de concursos o becas, talleres de actividades culturales, obras de teatro, muestras cinematográficas y exposiciones en general, de este último realizaré la propuesta gráfica que consistirá en crear la ilustración para el cartel de la exposición: **"Alebrjes, un paso de la artesanía al arte"**

Antes de empezar a analizar el tema del cartel, se muestra a continuación una serie de carteles culturales, con el objeto de que se pueda observar la variedad de estilos que se puede utilizar para resolver la imagen de un cartel cultural.

CARTELES CULTURALES

Mitsu Katsui "Hiroshima apela" 1989

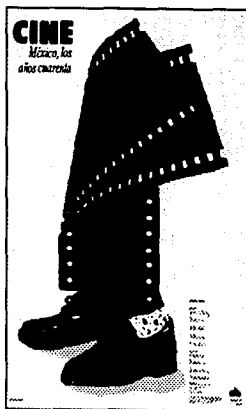
Ikko Tanaka "Instituto de Artes Asiaticas" 1981

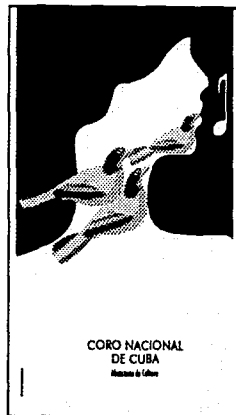
Alejandro Magallanes "Plásticas" 1993

Martha León "La Sinfónica va al cine" 1996

Germán Montalvo "Cine" 1994

Antonio Pérez "Coro Nacional de Cuba"

Marta Granados
"Medios Electrónicos de Comunicación en el Siglo XXI"

Alebrijos

Donde termina la artesanía y comienza el arte.

Para saber qué son, cómo son y cómo surgen los alebrijos se transcribe a continuación un artículo de la revista "Escala", escrito por Edgar Anaya, publicado en el mes de abril de 1996; y cuyo título sirvió para crear el slogan del cartel:

Ni dragones ni dinosaurios; seres fantásticos y maravillosos surgidos de lo más profundo de la creatividad del artesano mexicano. Judas deformados o pesadillas materializadas, saltan del absurdo a nuestro mundo y nos impresionan con sus actitudes, expresiones y colores. México, tierra de leyendas, tradiciones y artesanías, no podía ser la excepción al respecto.

En nuestro país han nacido los alebrijos, criaturas surrealistas con carácter totalmente nacional. Sólo aquí, en la tierra del nahual, podía haber nacido esta "quimera mexicana" para contribuir con esa larga lista de seres fantásticos, y para identificarnos, como a China sus dragones.

Como expresión más acabada de la cartonería mexicana, el alebrije tiene hondas raíces enterradas en el pasado de este pueblo y, como es común denominador de él, raíces bifurcadas. Por un lado el carácter español y por otro, el indígena. De España llegó en la Colonia la manufactura de figuras de cartón. El oficio fue enseñado a la población indígena y así nacieron múltiples figuras: las tradicionales piñatas, los famosos judas, con el tiempo, sus parientes los alebrijos. Como en otras manifestaciones artesanales o artísticas, el sentimiento indígena se ve plasmado en estas figuras; en las formas fantásticas y de gran expresividad; en neutros y llamativos colores. Don Pedro de Linares (fallecido en enero de 1992), cabeza de una prestigiada y típica familia de artesanos cartoneros de la ciudad de México, los Linares, es considerado el padre de los alebrijos. El los creó en los años cuarentas, y la calidad de sus trabajos como la aportación que ha hecho con los mismos a la cultura nacional le valieron ser reconocido como "el máximo cartonero de México". además de haber recibido el Premio Nacional de Ciencias y Arte 1990, en la modalidad de Artes Tradicionales Populares, de manos del presidente de la República.

El señor Pedro Linares trabajando en su taller. a la derecha se observa la estructura de cartón de un alebrije.

El propio don Pedro explicó así como nacieron estas criaturas: "Yo inventé los alebrijes hace algunos años, porque yo estuve bien malo; inclusive ya me daban por muerto. Cuando estaba en cama era cuando tenía visiones de extraños animales monstruosos porque yo veía animales: caballos o burros con alas, o animales muertos con formas humanas. Entonces estos sueños que yo tenía como revelación me hicieron pensar en hacerlos de cartón y fue así como nacieron los alebrijes". Comentaba además don Pedro que el nombre que dio a estas criaturas es el sonido que les escuchó a ellas mientras bailoteaban: "alebrije" "alebrije" "alebrije".

Mito o realidad, el alebrije ha pasado así a enriquecer las largas filas de la artesanía mexicana y a revalorizar el arte de la cartonería. Por cierto que estos trabajos tienen un especial valor para la ciudad de México por ser una de las pocas artesanías oriundas de este lugar: ciudad de México, la de los ancestrales ahuehuetes y los juguetones alebrijes. Resulta curioso que mientras el judas, las calaveras y otras figuras de cartón se han identificado con la clase social baja o media-baja de nuestro pueblo, por su carácter festivo, de juguete

popular y tradicional, el alebrije se ha destinado para el turismo y la clase social alta o media-alta con los recursos para adquirirlos, teniendo fines decorativos.

¿Como se hace un alebrije? Todo es cuestión de paciencia; se diría que el alebrije es en sí la paciencia materializada. Todo comienza por un diseño único y fantástico que dentro de su fealdad conserva cierta estética, estructurar este diseño en tres dimensiones con carrizo o alambre (los materiales tradicionales) quizá sea la parte más compleja. El alebrije nunca queda como se planeó; se va improvisando, y el mismo va perdiendo su forma, terminado el "esqueleto" se procede a forrarlo con varias capas de papel corriente impregnado con engrudo hasta formar así cartón resistente. La última etapa, quizá la más emocionante es el decorado, la pintura (vinílica) multicolor que se esparce por su cuerpo sin escatimar variedad y detalle, donde un rosa mexicano junto a un verde no se ve mal sino que se ve muy bien. Una capa de barniz da el último toque de brillo y protección, con lo que el alebrije habrá nacido, haciendo volar las miradas y provocando las más diversas exclamaciones: "¡Qué feo... pero qué bonito!". El alebrije es entonces 30 por ciento creatividad, 30 por ciento color y 30 por ciento paciencia. El diez por ciento restante es gusto y emoción,

como en toda nuestra artesanía. El alebrije es nuestro color y nuestra fantasía compendiados en una figura. Fiereza, abigarrado colorido y formas únicas (con diversas partes de animales tradicionales, o totalmente fantásticos) son elementos que caracterizan en lo físico a esta creación del surrealismo a la mexicana.

Por otro lado y contrario a lo que pudiera pensarse, el alebrije no es malo aunque quisiera serlo. No pasa de ser ingenuo, como un niño disfrazado en la noche de brujas. Se dice que si alguien adopta un alebrije sin importarle su "fealdad" y "agresividad", éste queda tan agradecido que se encarga desde ese momento, de proteger a dicha persona usando precisamente esa característica. Al respecto de su conducta el escritor Héctor Anaya comenta: "Soluble al desdén... viviparo, nace vivo en las manos del artesano y a los pocos minutos de haber exhalado su primera metáfora, se transforma en ánima protectora... Animal de naturaleza libetaria, soporta el cautiverio de las vitrinas y anaqueles, a cambio de gozar de la atención, el asombro y el cariño del amo que sepa contemplarlo con arrobo y admiración. Precaución: no se deje al alcance del olvido"

Cada vez más reconocidos en México y el extranjero, en exposiciones y aparadores, los alebrijes han suscitado la polémica

respecto a si deben ser considerados como artesanía o han pasado ya a formar parte del arte. Yo me atrevería a situarlos en la frontera donde termina la artesanía y comienza el arte, frontera por cierto poco clara. Lo que sí resulta muy claro es que, artesanía o arte, los alebrijes han nacido para que los disfrutemos, recordando siempre que son un mosaico más, dentro de ese fantástico caleidoscopio que es México.

Características de los alebrijes

Del texto anterior podemos definir las siguientes características de los alebrijes, que servirán para la propuesta gráfica:

- Son criaturas formadas de diversas partes de animales tradicionales o bien seres fantásticos de carácter artesanal.
- Son figuras hechas con la técnica de la cartonería mexicana, siendo su estructura de carrizo o alambre, para cubrirse después con varias

capas de papel hasta formar una más resistente, a la que se le aplica color para finalmente ser recubierto de una capa de barniz.

- Se caracterizan por una estética muy particular, ya que dentro de su monstruosidad como figura, existe una belleza en el colorido de sus texturas, los cuales son los elementos más importantes ya que le dan personalidad y sirven para identificarlos.

En la actualidad, existen una variedad importante de alebrijes, los hay desde un tamaño mínimo de 10 centímetros hasta figuras de un metro de alto. Los alebrijes se han ido desarrollando o bien formando, ya que al ir investigando se encontró con que hay algunos que en lugar de estar hechos con cartón, se han realizado con papel amate y otros en su decoración han retomado dibujos de otras artesanías típicas de la república mexicana.

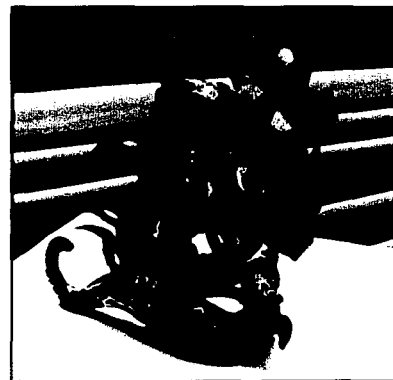
En esta investigación se descubrió que se han realizado varias exposiciones de alebrijes en

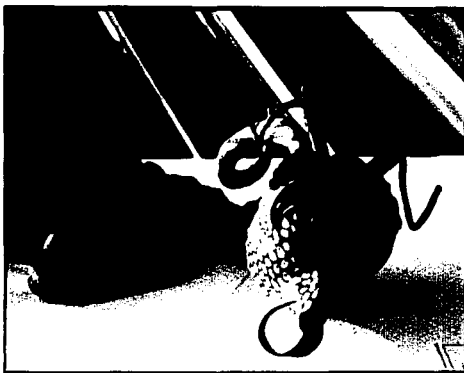
dependencias públicas de la ciudad de México, también existen talleres donde se enseña la creación de los mismos, y a nivel internacional se han dado a conocer gracias a la familia Linares, en lugares como Francia, Chicago, Cincinnati, los Angeles, etc., donde son reconocidos como una artesanía 100% mexicana y son cotizados a un alto precio, además de ser valorados por su gran riqueza artística.

La importancia de esta artesanía radica en ser una de las pocas que han surgido en la ciudad de México, por lo cual es una lastima que en la misma ciudad donde se dio su creación, losalebrijes sean poco conocidos y por lo cual corren el riesgo de que a la larga se pierda esta tradición.

Debido a esta problemática se propone su difusión a través de un cartel para una exposición llamada "*Alebrijes, un paso de la artesanía al arte*", pensada para llevarse a cabo en el Centro Cultural / Arte Contemporáneo, por ser una de las ins-

ALEBRIJES

tuciones que cuentan con un alto prestigio y una gran difusión del arte nacional e internacional.

A continuación se da una breve explicación de la forma de organización de el Centro Cultural / Arte Contemporáneo donde se podrá observar el porqué se ha escogido esta institución. Asimismo se realizara un análisis de su cartel, para poder realizar la propuesta gráfica.

Centro Cultural Arte Contemporáneo

El Centro Cultural / Arte Contemporáneo es un complejo artístico que fué abierto al público de la ciudad de México a partir de Noviembre de 1986. Este centro en forma de atrio cubierto, cuenta con cuatro pisos y fue diseñado por los arquitectos mexicanos Sordo Madaleno y Asociados. Está ubicado sobre la avenida Paseo de

la Reforma, a la altura de Polanco, en Campos Eliseos y Jorge Eliot.

Su espacio de 2,665 metros cuadrados para exposiciones, se divide para albergar, separadamente, a tres instituciones de arte que operan bajo los auspicios de la Fundación Cultural Televisa, A.C., así como fondos de la iniciativa privada.

El primer y principal componente de esta institución es el llamado Centro Cultural / Arte Contemporáneo de donde deriva su nombre y esta dedicado a exposiciones de arte del siglo XX, así como a las obras de arte de otras épocas que han influido profundamente en el arte del siglo XX, estas exposiciones son, tanto de la colección permanente o temporal, internacional y mexicana, formada con pintura, tapiz, escultura, gráfica, y artes decorativas. Por lo cual se pensó en esta institución y precisamente en esta sala para llevar a cabo la exposición: "**Alebríjes, un paso de la artesanía al arte**". El Centro Cultural / Arte

Contemporáneo organiza y da apoyo a exposiciones de arte mexicano en el extranjero e igualmente colabora a las organizadas en la ciudad de México por instituciones públicas y privadas.

El segundo componente se encuentra destinado al Centro Cultural / Arte Contemporáneo / Colección Fotográfica. Alberga la colección de más de 1,400 fotografías reunidas y seleccionadas por don Manuel Álvarez Bravo. La colección cubre la historia completa de la fotografía desde las primeras técnicas hasta las contemporáneas. Así mismo se llevan a cabo exposiciones monográficas y temáticas del acervo y de otras colecciones de México y del extranjero. Esta sección también cuenta, además del espacio de exposiciones de fotografía, con una sala de estudio abierta al público especializado.

Por último, el tercer componente corresponde al Centro Cultural / Arte Contemporáneo / Colección Prehispánica que custodia obras maes-

tras del arte precolombino que han sido reunidas en la última década por la Fundación Cultural Televisa, A.C. Esta colección contiene objetos que datan de los periodos del pre-clásico, clásico y post-clásico de la civilización mesoamericana, 1,000 a.C., a 1,500 d.C. Las cuales provienen de diversas áreas geográficas de México. Esta colección reúne esculturas, figurillas, vasijas, elementos arquitectónicos y platos entre otros.

Además de todas estas salas antes mencionadas, el Centro Cultural / Arte Contemporáneo cuenta con una Biblioteca de Bellas Artes abierta a estudiantes y al público especializado de diversas instituciones, sala de audiovisuales, así como con el espacio para conciertos, lecturas, conferencias y otras actividades paralelas a las exposiciones.

Como último comentario, el Centro Cultural / Arte Contemporáneo ofrece un programa de

extensión, diurno y nocturno, concursos sobre artes plásticas y fotografía para niños, adolescentes y adultos, así como un programa que organiza visitas guiadas, previa cita, de martes a domingo.

Análisis del cartel

El cartel que se realiza para el Centro Cultural / Arte Contemporáneo tiene una doble función, cumple con el objetivo de informar sobre las exposiciones que se llevan a cabo, pero sobre todo, es un cartel decorativo ya que se ofrece a la venta. El concepto que se maneja aquí, es ofrecer al público una replica de una obra de arte a un precio muy bajo. Debido a esto el cartel esta formado casi en su totalidad por una imagen fotográfica de una de las obras representativas de la exposición, aunque a veces, se hacen varias versiones de un mismo cartel dependiendo de la obra de arte o del artista.

El formato del cartel del Centro Cultural / Arte Contemporáneo, tiene una dimensión de 63 x 93 cm., impreso en selección a color y en papel couché brillante. Su principal característica es el uso de la imagen fotográfica, en el cual, la uniformidad del diseño del cartel es a través de la tipografía. Se utilizan dos familias tipográficas, una con patines*, como tipografía principal que generalmente se utiliza para el título y otra de palo seco, como tipografía secundaria en los datos, aunque en algunos casos también se utiliza solo una familia para los datos y el título. El título que acompaña a la imagen siempre se coloca en el lado derecho en el formato horizontal y en la parte inferior en el vertical. Los datos de la fecha de la exposición y la dirección se integran en el logotipo del Centro Cultural / Arte Contemporáneo, debido a que su diseño así lo permite, siendo un rasgo característico en estos carteles.

A pesar de haber establecido el Centro Cultural / Arte Contemporáneo un estilo de diseño en su

* Nota: Las familias tipográficas seran explicadas en el desarrollo de la propuesta gráfica.

Ejemplo de un cartel de formato vertical del Centro Cultural / Arte Contemporáneo.

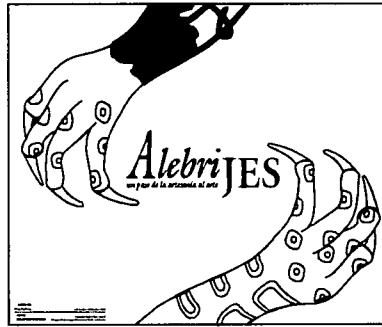
Ejemplo de un cartel de formato horizontal del Centro Cultural / Arte Contemporáneo

cartel, hay exposiciones que ahí se realizan que ofrecen una variedad importante de alternativas de diseño que no se pueden limitar a una simple imagen fotográfica de la obra.

En el caso de las artesanías mexicanas y en el caso específico de la exposición: "**Alebríjes, un paso de la artesanía al arte**", el tema ofrece muchas posibilidades por su gran riqueza en cuanto a colorido y forma se refiere, ya que se pueden aprovechar estos elementos para aplicarlos en la gráfica a través de la ilustración. De esta forma, surge la necesidad de hacer un nuevo diseño de cartel, dependiendo del carácter de cada exposición y así cambiar el concepto del cartel, que en lugar de ofrecer una réplica de arte, se ofrezca una obra gráfica que sea acorde tanto a la imagen de la institución como al carácter de las exposiciones, sin perder de vista que se logra la creación de un cartel decorativo. La propuesta gráfica para lograr este objetivo se desarrolla en el siguiente punto.

Desarrollo de la propuesta gráfica

A continuación se muestran los bocetos y se explica la forma en que se resolvió el cartel. Se menciona la teoría de diseño en que se basó la propuesta, desde la composición, la tipografía, el formato, la estructura, y el color:

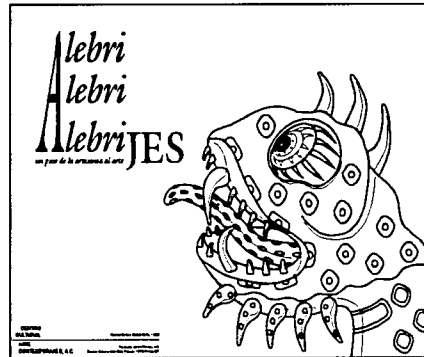
Primer boceto.

Bocetos

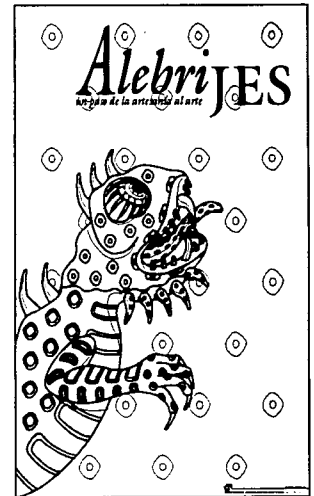
En los tres bocetos que se presentan a continuación, el elemento que se mantuvo igual, fue el de integrar los datos al logotipo; ya que es la forma en que el público identifica a la institución.

En el **primero** se trató de representar la manera en que se hace un alebrije y el efecto ya acabado, lo cual no se logró dar a entender, a pesar de que la composición era interesante.

En el **segundo**, la composición se veía desequi-

Segundo boceto.

Tercer boceto.

librada y un poco agresiva. Para el **tercer boceto**, que fue el definitivo, el concepto que se trato de representar, se derivó de las características más representativas de los alebrijes, que son, la variadas texturas, la forma casi monstruosa y el gran colorido de su cuerpo.

Se buscó la creación de un alebrije que dentro de su forma monstruosa, no fuera agresivo ante el espectador. Sino por el contrario que llamara la atención, por sus diversas texturas que fueron sintetizadas y dispuestas de tal manera que representaran la variedad, sin caer en lo recargado o exagerado. La imagen incompleta del alebrije, hace una invitación a la imaginación, para que el público construya en su mente la imagen total.

El fondo tiene como objetivo reforzar el concepto de la variedad de texturas. Se realizo a partir de la abstracción, de la manchas más comunes que se dibujan en los alebrijes. Este concepto se vera reforzado con la aplicación del color, que

será mostrada y explicada mas adelante, al igual que el arreglo tipográfico del título.

La composición

La composición, es la organización y la relación, de un conjunto de elementos gráficos que se perciben como un todo.

Una de las formas de construir una composición, es a través de las técnicas de comunicación visual que define Andrea Dondis, por medio de dipolos*, como son, el equilibrio/inestabilidad, regularidad/irregularidad, economía /profusión, etc. En esta explicación solo se mencionan las técnicas que se aplicaron en la propuesta del cartel:

La **asimetría**, se consigue a través de la variación de elementos y posiciones, de tal manera que los pesos logren un equilibrio visual en la composición. En la propuesta del cartel la asimetría es

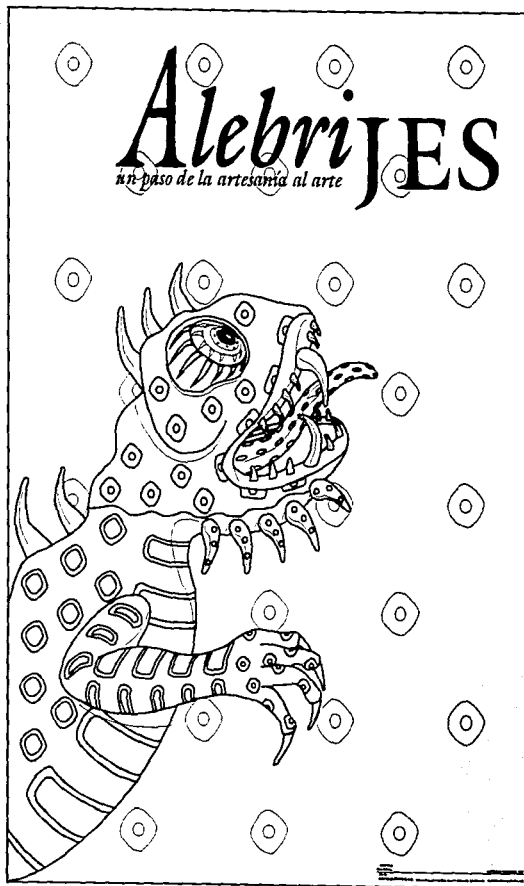
* Nota: para conocer todas las técnicas de comunicación visual por medio de dipolos, se puede consultar la siguiente bibliografía.

Dondis, Andrea. *La Semiotica de la imagen*. pag. 129-146.

evidente; ya que la imagen del alebrije, que es la más grande, al estar colocada a la izquierda de la composición, hace que el mayor peso se concentre en ese lado. Sin embargo, la composición se logra equilibrar, con la textura del fondo y el texto que se colocó en el extremo superior derecho del cartel. De esta forma se logra el equilibrio visual, resultando una composición interesante.

La **regularidad**, consiste en el desarrollo de un orden, que se basa en algún método en el que no se aceptan desviaciones. Esta técnica se aplicó en la textura del fondo, ya que se colocó sobre una red, que será explicada posteriormente. En este acomodo lógico se puede adivinar que después de las cuatro últimas manchas del lado superior del cartel, siguen otras tres en la misma posición y con la misma separación que las que aparecieron antes.

La **unidad**, es el equilibrio adecuado de diversos elementos que se perciben visualmente como

Boceto de la propuesta del cartel.

una totalidad. En el cartel se puede observar como el fondo, la tipografía y el alebrije se logran integrar como si fuera una sola imagen.

La **actividad**, refleja el movimiento por la representación o la sugestión. Esta técnica se refleja, por la posición de la imagen del alebrije, que nos da la sensación de movimiento, al igual que las letras inclinadas del título del cartel.

La **coherencia**, es cuando la composición esta dominada por una aproximación temática uniforme. En el cartel esta técnica se basa en que cada uno de los elementos de la composición corresponden al tema de los alebrijes, la textura del fondo, el mismo alebrije y la letra que se escogió por su forma angulosa, que es una de las características representativas de sus formas.

La **secuencialidad**, es cuando los elementos gráficos se disponen según un esquema rítmico. Esta técnica se utilizó en el fondo, ya que como

se dijo anteriormente, esta basado en una red, lo que nos dio una secuencia lógica en el acomodo de las manchas.

La **episodicidad**, expresa la desconexión o conexiones muy débiles, sin abandonar el significado global. En el arreglo de la tipografía del título, esto es patente, ya que la palabra alebrijes al no estar formada por la misma tipografía, divide a la palabra, esto se hizo tomando en cuenta el sentido fonético de la misma, sin embargo no se pierde el significado.

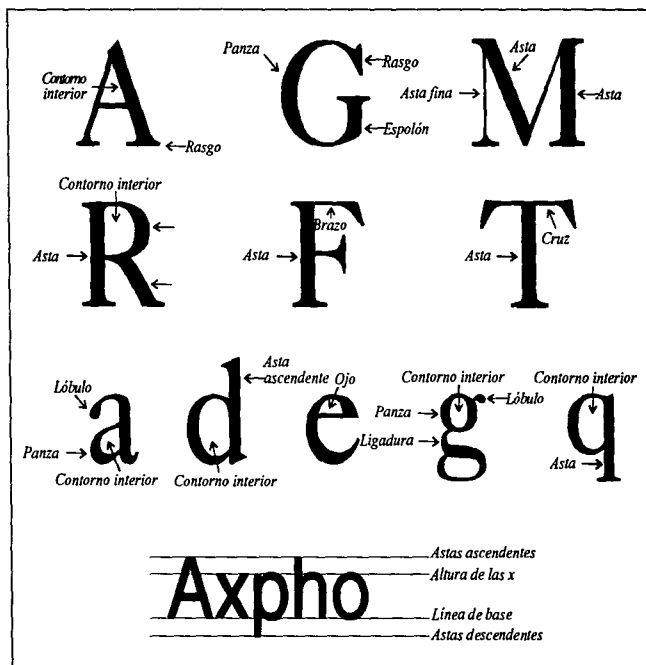
La tipografía

La tipografía, es lo que comúnmente se denomina como letra. La tipografía tiene una anatomía, ya que la posición de las letras en los tipos no es arbitraria, todas ellas comparten zonas comunes que se hallan definidas por cuatro líneas imaginarias, que son: línea de base, altura

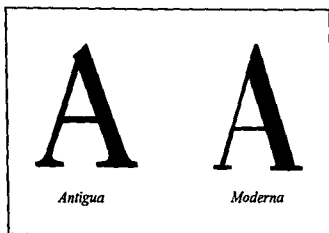
de la x, trazos ascendentes y trazos descendentes. Estas líneas definen el espacio que permite leer las letras agrupadas en palabras y las palabras agrupadas en líneas. A su vez la estructura de una letra cuenta con nombres específicos que son: contorno interior, rasgo o patín, panza, espolón, asta o fuste, brazo, pie, cruz, lóbulo, ojo, ligadura y bucle. Que se muestran en la figura de la derecha.

Dentro de la tipografía se puede hablar de distintas familias, que se determinan por las características de rasgos comunes, la división más conocida es la siguiente:

Romana, se caracteriza por tener una estructura de zonas gruesas y delgadas, y por contar lo que se conoce como patines. A su vez, esta familia se divide en romanas antiguas y romanas modernas, la diferencia radica en que la primera los patines son curvos, mientras que en la segunda, los patines son rectos.

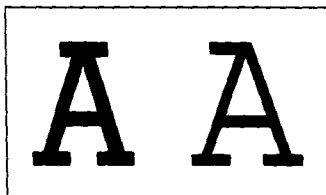
Anatomía de la tipografía.

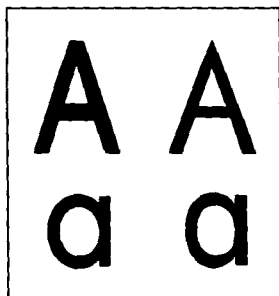
Romanas

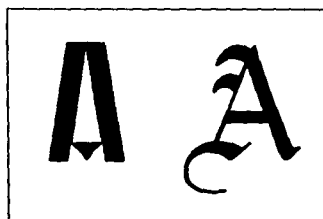
Cursiva y manuscrita

Egipcias

Palo seco

Ornamentales

Egipcias, esta familia al igual que la romana cuenta con patines, pero se diferencia porque todas sus zonas son del mismo grosor y los ángulos siempre serán rectos.

Manuscritas y cursivas, esta familia es una derivación de la letra manuscrita. La cursiva no está unida, mientras que la manuscrita aparenta estar unida al formar las palabras.

Ornamentales, son todas aquellas que no corresponden a ninguna familia ya sea, romana, egipcia, cursiva o de palo seco. En algunos casos la tipografía esta laboriosamente dibujada o en otros corresponde a algún periodo del arte, por lo que se les podría considerar como de "moda".

Palo seco, son aquellas tipografías que no tienen patines y de trazo uniforme. En algunos casos los trazos curvos se adelgazan ligeramente en el punto donde se unen con los rectos;

aunque esta modificación sirve para mantener la apariencia óptica de uniforme grosor.

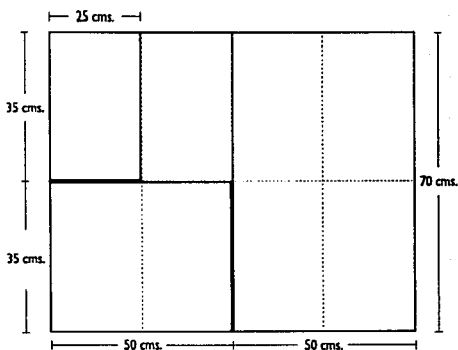
La tipografía del cartel corresponde a la familia romana antigua, ya que sus rasgos se relacionan en su forma a las extensiones angulosas de la imagen del alebrije. Además, esta familia frecuentemente es aplicada en los diseños de eventos artísticos, por lo que el público está acostumbrado a identificarla con el arte, que fue uno de los atributos que se pretendía dar en el cartel.

El título del cartel, a su vez se compuso de otra familia, la cursiva, al igual que el subtítulo. Esta familia se eligió con el propósito de darle dinamismo al arreglo tipográfico, además de hacerlo llamativo e interesante. La división del título se basó en el sentido fonético de la palabra "alebrije", y su disposición en el cartel, se encuentra justificada con un plan lógico que se explicará posteriormente.

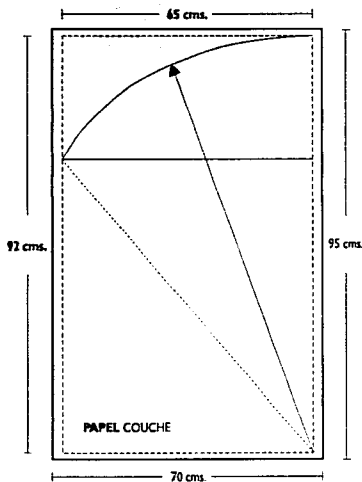
Alebrijes

un paso de la artesanía al arte

Arreglo tipográfico.

La medida internacional de 70 x 100 cms.
y sus divisiones.

Tamaño elegido que corresponde a la proporción
del pliego de papel couché.

El formato

El formato es la medida y la posición que se le da al cartel. "Como medida internacional, el cartel publicitario común mide 70 x 100 centímetros. Es corriente también el cartel de media hoja, un cuarto y un octavo de hoja, 50 x 70 cms., 35 x 50 cms. y 25 x 35 cms. respectivamente."⁽¹⁾. Para formatos especiales, el tamaño se puede determinar, tomando en cuenta la medida del papel y el medio de impresión. El tamaño del cartel es de 65 x 92 cms. que se determinó por derivarse de la medida de un pliego papel couché de 70 x 95 cms., además de ser un rectángulo armónico raíz de dos, que se explicará posteriormente. También se tomó en cuenta que la impresión se realizaría en selección a color, por lo que esta dimensión nos da un buen espacio para el rebase que se requiere en el refino. A pesar de haber pensado en otros formatos, este se eligió por ser un tamaño grande y porque un formato vertical es dinámico a comparación de uno horizontal que es pasivo.

(1) Paramón, José María. *Así se monta un cartel*, pag. 73.

La estructura

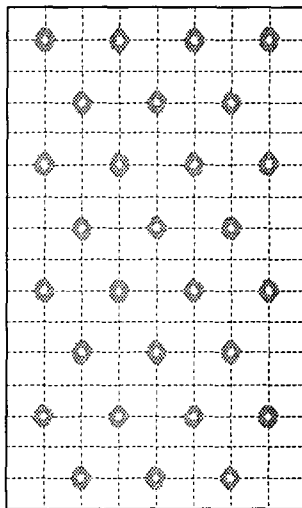
Es la base que nos sirve para distribuir y ordenar las partes de un todo. Existen tres diferentes tipos de estructura que son los siguientes:

La **red**; esta formada a través de módulos idénticos que se repiten y que están unidos uno del otro por uno de sus lados de manera tangencial.

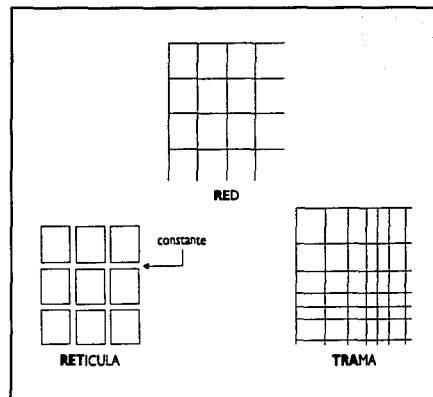
La **retícula**; al igual que la red, esta formada por módulos idénticos que se repiten, pero la diferencia es que se hallan separados uno del otro por un espacio al que se le denomina constante.

La **trama**; es el conjunto de líneas que de manera horizontal y vertical establecen un ritmo ascendente y descendente, tanto progresivo como regresivo.

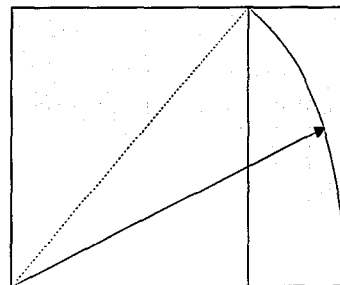
La estructura que sirvió para colocar las manchas de la textura del fondo del cartel, fue la **red**, ya que nos da una secuencia lógica en su acomodo.

Red aplicada en la colocación de la textura del fondo.

Diferentes tipos de estructura.

Método geométrico para construir un rectángulo armónico raíz de 2.

Boceto con las líneas guías en raíz de 2.

* Nota: Para saber más acerca de los formatos y divisiones áureas, armónicas y subarmónicas, se puede consultar la siguiente bibliografía.

Tosto, Pablo. *La composición áurea en las artes plásticas*.

(2) Tosto, Pablo. Op. Cc., pag. 50

También la composición se puede basar en rectángulos y divisiones áureas, armónicas o subarmónicas*. En este caso se explica la raíz de 2, que pertenece a un rectángulo armónico y que se utilizó en la elección del tamaño y en la composición del cartel.

El **rectángulo armónico** es la figura geométrica, que se obtiene, de un cuadrado cuya base pasa a ser la medida de los lados menores, y su diagonal la medida de los lados mayores. "La relación o proporción de sus medidas es el número 1.414; porque la diagonal de un cuadrado mide igual a la raíz cuadrada de dos"⁽²⁾. El método aritmético es el siguiente: Se divide entre 1.414, si el lado conocido es el mayor, si es el menor se multiplica por el mismo número.

En la figura de la izquierda se muestran las líneas guías que resultaron de la división secuencial de los lados del formato. Se observa como los bloques de texto y la imagen se colocaron en

relación a dichas líneas. En algunos casos las diagonales que pasan por las guías sirvieron para dar la inclinación y/o la dirección, como en el ojo que concuerda con el rasgo curvado de la "j", los cuernos de la cabeza, los dedos de la mano, etc.

El color

El color es la cualidad que poseen las superficies de las formas, estas reflejan o dejan pasar ciertas radiaciones de luz blanca y absorben otras produciendo en la retina aquellas sensaciones que distinguimos como amarillo, azul, etc., esta percepción se modifica por diversos factores estimulantes como son la fatiga o las preferencias individuales.

En cuanto a la teoría del color existen opiniones y terminologías que difieren entre sí, la siguiente explicación se baso en la teoría del co-

Primer boceto de color.

ESTA TESIS NO DEBE SALIR DE LA BIBLIOTECA

Segundo boceto de color.

lor de Andrea Dondis de su libro la Sintaxis de la Imagen, por parecernos una teoría de fácil comprensión.

Se puede decir que el color tiene cuatro cualidades: tono, matiz, saturación y brillo. El **tono** se refiere a la intensidad de oscuridad o la claridad del color, es decir, son las variaciones de luz. El **matiz**, se dice que es el mismo color. Existen tres matices primarios: amarillo, rojo y azul. Cada matiz tiene significados psicológicos que se dan a través de su asociación, por ejemplo: el rojo, es emocional y activo, el azul es pasivo y suave, etc. Cuando se mezclan dos matices primarios, tenemos como resultado uno secundario, y así sucesivamente. La **saturación**, se entiende como la pureza de un color en comparación con el gris. Se compone de matices primarios y secundarios, son los colores neutros. La última cualidad del color es el **brillo**, va de la luz a la oscuridad, es el valor de las gradaciones tonales. En el brillo la presencia

o ausencia de color no afecta al tono que es constante, ya que puede haber dos colores diferentes pero con el mismo brillo.

En la propuesta gráfica los colores que se eligieron dependieron de los diferentes matices mas representativos de los alebrijes. Para hacer que la combinación resultara agradable y llamativa se decidió que los matices de la figura del alebrije tuvieran el mismo brillo, para darle la sensación de volumen se utilizo la variación del tono, de manera que se crearan sombras a través de superficies planas. En las figuras de las paginas anteriores se muestran los dos bocetos de color, de los cuales se eligió el segundo por ser más llamativo.

La reproducción

La reproducción se refiere a la manera en que se imprimirá el cartel. Existen diferentes medios de reproducir un cartel, como la serigrafía,

la selección a color, la litografía, etc. Este cartel se reproducirá a través de la selección a color; en un principio se había pensado en la serigrafía, pero debido a la cantidad de tintas que se ocuparían el costo sería muy elevado, por otro lado la selección a color es la técnica de impresión que se utiliza comúnmente en la impresión de los carteles del Centro Cultural / Arte Contemporáneo. Básicamente la selección a color consiste, en la superposición de cuatro tramas, cyan, magenta, amarillo y el negro, que van formando los diferentes colores.

El "dummie" del cartel se realizó perfectamente con los colores definitivos. Se le dio un rebase de 1 cm. por lado, y se colocaron los registros de corte y de color que servirán como guías en la impresión. A continuación se tomo una diapositiva del "dummie", la cual se llevaría a la fotomecánica donde se realizan los negativos, dicha diapositiva tendrá la indicación del porcentaje de ampliación, para la reproducción del cartel.

CONCLUSIONES

La **ilustración** es una de las herramientas básicas del diseñador gráfico, ya que por medio de ella, logra plasmar las ideas o conceptos que se quieren dar a entender gráficamente en un mensaje. A través de esta investigación me da cuenta que la ilustración, no es solo la técnica y la habilidad manual, sino que implica un proceso de pensamiento creativo que depende de cada uno de nosotros, y por medio del cual se pueden resolver los problemas a los que nos enfrentamos día a día en nuestra actividad como profesionales en el campo del *Diseño Gráfico*.

Uno de los principales objetivos fue lograr definir las características de la ilustración en el cartel cultural para aplicarlas en la propuesta gráfica, por lo que en el primer capítulo no se mencionaron las técnicas de la ilustración, que si bien son importantes, lo era en mayor

medida explicar los diferentes tipos de ilustración. Sin embargo, debido a que en la mayoría de las fuentes bibliográficas que existen de este tema, se le da mayor importancia a la explicación de las técnicas y a los materiales, que a la división de la ilustración y más aun, a las características de cada uno de los soportes gráficos de diseño; opte por una explicación general basada en el campo de aplicación de la ilustración.

En el segundo capítulo referente al cartel, la síntesis histórica la enfoque de tal manera que se puedan distinguir los diferentes estilos de ilustración, que se fueron retomando y aplicando de las corrientes y las vanguardias artísticas. La división del cartel la realice de la experiencia, la observación y el criterio propio, debido a que no existen teorías que mencionen esta división.

En el desarrollo de la propuesta gráfica, comencé con una breve definición de las características de la ilustración en el cartel cultural que resultaron del análisis de los dos capítulos anteriores. En cuanto a lo que es la propuesta en sí, había pensado resolver la ilustración para insertarla en el diseño del cartel de la institución. Pero conforme fui ahondando en el tema de la exposición, cambió el concepto y decidí no solo crear la ilustración sino también proponer un diseño, que fui desarrollando conceptualmente a través de las características de los alebrijes, y en su lado gráfico de la teoría de diseño, que sirvió para su realización técnica. La teoría de diseño la fui explicando a través del desarrollo de la propuesta, con el propósito de darle un seguimiento y no solo leer el concepto sin saber como se fue aplicando.

El cartel que realice para la exposición "**Alebrijes un paso de la artesanía al arte**"

trata de cumplir con el objetivo de comunicación, ya que pretende atraer la atención del espectador por medio de su estética y su colorido, a través de dar una idea general de lo que son los alebrijes por medio de una imagen en la que se retomaron las características mas importantes de la artesanía como son la textura, el variado color y la forma casi monstruosa, que fueron los conceptos que se utilizaron en la realización del cartel.

Otro de los aspectos que tome en cuenta, fue el de no descuidar la imagen de la institución, esto se hizo por medio del análisis y el manejo de la tipografía, además de que se suavizo el color del alebrije con la sobriedad del título y el color del fondo, dándole así una categoría de arte y no solo el de una artesanía popular, que es uno de los conceptos que maneja el Centro Cultural / Arte Contemporáneo en sus carteles.

Al término del presente trabajo pude concluir, que las características de la ilustración en el cartel cultural no se hallan establecidas, ya que en el diseño gráfico la creatividad es sumamente importante; sin embargo, lo que sí se puede decir es que las soluciones gráficas dependen de un buen análisis del mensaje y del sector al que estará enfocado. El estilo de ilustración entonces, depende de la consideración de los puntos mencionados anteriormente, pero más aun de la capacidad gráfica y creadora de cada diseñador.

En lo personal, creo que cuando estamos cursando la carrera de *Diseño Gráfico*, nuestra principal preocupación al realizar una ilustración, es hacer una imagen muy atractiva, muchos se esfuerzan por lograr el manejo de la técnica, aunque esto es importante, porque nos permite la ilimitada variedad de estilos y posibles soluciones de

un problema gráfico, creo que es más importante aprender a lograr que las imágenes hablen por nosotros, y de esta forma lograr una comunicación verdadera a través del análisis de los problemas que se nos presentan diariamente.

Como último comentario quisiera exhortar a los estudiantes que lean el presente trabajo a que realicen su tesis, ya que si bien es un trabajo arduo en cuanto a investigación y a redacción se refiere, es una experiencia sumamente satisfactoria en su culminación, ya que nos permite enfrentarnos a un problema real, aplicando todos o la mayoría de los conocimientos que adquirimos en nuestra preparación profesional, por lo cual es importante no tomarla como un trámite más o como un gran problema, ya que todo depende del tiempo, la constancia y la habilidad que cada uno de nosotros deseamos imprimirle a nuestro trabajo.

BIBLIOGRAFIA

Andrew, Loomis

"Ilustración creadora"

6a ed., Hachette, Buenos Aires, 1974, 300 p.

Barnicoat, Jhon

"Los carteles su historia y su lenguaje"

Thames and Hudson, London, 1924, 288 p.

Centro de estudios

económicos y sociales del tercer mundo, A.C.

"El cartel político en América"

U.N.A.M., México, 1981, 91 pag.

Colyer, Martin

"Como encargar ilustraciones"

G. Gilli, México, 1994, 147 p.

Dalley, Terrence

"Guía completa de ilustración y diseño"

H. Blume, Madrid, 1981, 224 p.

Dondis, Doris Andrea

"La sintaxis de la imagen":

Introducción al alfabeto visual.

G. Gilli, Barcelona, 1982, 210 p.

Paramón, José María

"Así se pinta un cartel"

Instituto Paramón, España, 1972, 128 p.

Pignatti, Tersio

"El dibujo de Altamira a Picasso"

Ediciones Cátedra, s. a., España, 397 p.

Polansky, Roman

"La mirada opulenta"

2a. ed., G. Gilli, Barcelona.

Renau, Josep

"Función social del cartel"

F. Torres, Valencia, 1976, 100 p.

Tosto, Pablo

"La composición áurea en las artes plásticas"

Hachette, Buenos Aires, 1958, 315 p.

Tubau, Ivan

"Dibujando carteles"

4a ed., CEAC, Barcelona, 1979, 136 p.

Anaya, Edgar

"Alebrijes, donde termina la artesanía y comienza el arte", en: revista Escala,

Impresiones Aéreas s.a. de c.v., México, abril 1996, 50-61 p.

Ríos, Adalberto

"La nueva sabiduría de un arte ancestral", en: revista "Premier", Impresiones Aéreas s.a. de c.v. México, primavera 1994, pag. 17-20 p.