

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

"LA INFLUENCIA DE LA OBRA DEL ARTISTA
VICENTE ROJO EN EL DISEÑO MEXICANO"

Tesis

Que para obtener el título de:

Licenciado en Diseño Gráfico

Presenta

Miriam Ivonne Flores Nava

Director de Tesis: Lic. Beatriz Buberoff Chuguransky

Asesor de Tesis: Lic. Gloria Martha Hernández G.

MÉXICO D.F. 2004

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.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1

CONOCIENDO AMÉRICA LATINA

1.1 Que es Historia del Arte? _____	9
1.2 Antecedentes en América Latina _____	12
1.3 Marco Social y Cultural _____	19
1.4 Manifestaciones Artísticas _____	26

CAPÍTULO 2

HABLANDO DE MEXICO

2.1 Describiendo a México _____	35
2.2 Problemática que enfrenta _____	39

CAPÍTULO 3

DISEÑO GRÁFICO, LA COMUNICACIÓN

Y VICENTE ROJO EN EL PANORAMA ARTÍSTICO

3.1 Diseño _____	54
3.2 Comunicación _____	56

3.3 Antecedentes del Diseño Gráfico	58
3.4 Áreas del Diseño Gráfico	62
3.5 Vicente Rojo	64

CAPÍTULO 4

PROPUESTA FINAL

4.1 Planteamiento	81
4.2 Diseño e ilustración de un anuncio de revista de Canal 22 para promover la barra de naturaleza	
4.2.1 Ilustración	88
4.2.2 La ilustración en México	89
4.3 Desarrollo del trabajo	90
4.3.1 Retoque fotográfico y primeras pruebas	91
4.3.2 Pruebas de color	94
4.3.3 Tipografía	99
4.3.4 Integración de elementos	100
4.3.5 Propuesta final	102

CONCLUSIONES	106
---------------------	-----

CITAS BIBLIOGRÁFICAS	109
-----------------------------	-----

BIBLIOGRAFÍA	113
---------------------	-----

ÍNDICE DE IMÁGENES	119
---------------------------	-----

INTRODUCCIÓN

Es un hecho innegable que el hombre, desde los tiempos más remotos ha mantenido la necesidad de comunicarse y por eso lo ha hecho de múltiples formas, dejando vestigios que han perdurado desde entonces.

Conforme el paso del tiempo, los medios de comunicación también han evolucionado, adaptándose a las necesidades que surgen día con día o simplemente creando dependencia hacia otras tantas. Como en el presente, donde los medios de comunicación se han fortalecido de tal manera, que muchas veces invitan al consumismo y la enajenación.

De igual forma, dependiendo de la sociedad en la cual nos desenvolvemos, es importante tomar en cuenta los elementos culturales que giran alrededor de ella, para la elaboración de mensajes y comprobar su utilidad, ya que ningún mensaje carece de intención.

El seminario trata la importancia de América Latina en cuanto a su producción artística, la problemática que enfrenta y también su forma de vida, que resulta de la lucha de gente que a pesar de las adversidades se niega a perecer. Es el espíritu de sobrevivencia en la población del continente; Desde que el hombre emigró de otras tierras,

para poco a poco poblar este territorio y hacernos parte de él como latinos que somos.

A lo largo de éste análisis, se dará a conocer lo que representamos como latinos, lo que son nuestras raíces; Reconocer que existen tradiciones y creencias, que siguen vigentes aún desconociendo su origen.

Encontraremos varias formas de apreciar América Latina, se trata de realidades que enriquecen nuestro punto de vista, pues entre los países de Latinoamérica se comparte una problemática en común, desde la colonización por España, exceptuando a Brasil donde predomina la influencia de Portugal, pero finalmente, con una idea muy fuerte que se mantiene, la ideología parecida y también el espíritu de lucha, puesto que ha sido un pueblo sometido, y por lo tanto con aspiraciones compartidas: el respeto, la tolerancia y la libertad que lo lleven a una vida más armoniosa.

Llegamos a México, donde desemboca gran parte de nuestro análisis, se trata de un país con amplias posibilidades de desarrollo, en el cual las oportunidades no han sido aprovechadas de la manera en que se obtengan beneficios, sino que al parecer estamos llegando a una etapa donde muchas de las ideas que se manifiestan invitan hacia lo superficial.

Para el desarrollo de los medios de comunicación en México, existen personalidades que han vivido una parte importante de lo que se elabora en nuestro país. Hablando de diseño gráfico, se encuentra Vicente Rojo, quien lleva poco más de 50 años en el medio y representa toda una escuela para quienes nos desarrollamos en este ambiente.

En los siguientes capítulos, se analizará la obra gráfica del maestro Vicente Rojo, encontrando ejemplos que comprueban cómo su trabajo es aplicado para satisfacer necesidades de diseño. Posteriormente, bajo su influencia artística, se realizará una propuesta enfocada hacia el área de Diseño Editorial, se trata primero de la realización de una ilustración digital para luego conformar un anuncio de revista que será difundido por Canal 22, bajo la línea de arte que emplea actualmente para promover su barra de Naturaleza.

CAPÍTULO 1

CONOCIENDO AMÉRICA LATINA

1.1 ¿QUÉ ES HISTORIA DEL ARTE?

Historia del Arte: Para entender el término junto con su aplicación, lo desglosaré diciendo que Arte *"es el producto de un acto creativo, responde a cada momento a las concepciones ideológicas de la sociedad en que surge"* ⁽¹⁾. Historia es *"una disciplina que se ocupa del estudio de los acontecimientos relativos al hombre a lo largo del tiempo"* ⁽²⁾.

Conjuntando esas dos partes, la Historia del Arte se encarga de analizar las manifestaciones hechas por el hombre a lo largo del tiempo.

Todas estas tendencias desde el periodo primitivo como las pinturas rupestres por ejemplo, hasta lo que podemos ver en nuestros días, comprenden una variedad de estilos y propuestas que comparten la misma finalidad, la de decir algo, puesto que el hombre siempre ha buscado la manera de comunicarse. Todo lo que el hombre crea es un vehículo de comunicación.

El catalogar las obras de arte será subjetivo, ya que depende de la aplicación de criterios culturales, sociales y económicos particulares, y quien cataloga este tipo de obras, emplea un enfoque socio-cultural determinado. Como menciona Juan Acha en **Introducción a la Teoría de los Diseños** que todos poseemos el gusto y la sensibilidad, además de que las artes aluden a los sentimientos alejándose de la cotidianidad pero buscando la excepcionalidad. Y aunque la valoración de la historia depende de criterios objetivos, el análisis de la Historia del Arte recae

en un método subjetivo. *"El objeto de la historia del arte como ciencia comprende el estudio de todas las creaciones artísticas"*⁽³⁾. Se estudia la historia del arte desde dos puntos de vista, el primero de ellos el estético donde se encuentra lo subjetivo y el histórico, donde se asientan los hechos, el cual debe ser primordialmente objetivo.

"La reacción del hombre ante una misma obra de arte no es homogénea: unas personas podrán sentirse atraídas hasta el arrobamiento, mientras que otras llegarán a apartar la vista con desagrado. Lo bello y lo feo parecen tener sólo sentido como expresión de una actitud individual, que aporta, por tanto, un componente de subjetividad a la dimensión estética"⁽⁴⁾. Este análisis abarca lo general, lo que se encuentra en el entorno, de modo que podemos ver lo estético natural, que se encuentra a nuestro alrededor, y lo estético artificial, que incluye lo realizado por el hombre, en base a su conocimiento, hasta llegar a la obra de arte.

Ciertamente no todas las manifestaciones artísticas tratan de buscar la belleza, que es concepto un valor estético, no sólo subjetivo sino cultural e ideológico, y tiene mucho que ver con la formación del artista que bajo su criterio, fundamentos e ideología, puede catalogar su obra dentro de un nivel de belleza.

Un concepto mucho más aceptable es el de la practicidad que no se puede encontrar separado de la belleza, y que es un punto para la finalidad de las Artes aplicadas, pues obedecen a la funcionalidad,

en cambio en las bellas artes se pueden tener un sinnúmero de variantes, puesto que al paso del tiempo se han encontrado al servicio de la religión en un principio, la política, ahora al consumismo.

La mayoría de las veces el arte se encuentra al alcance solamente de los estratos más altos de las sociedades.

Contrariamente a lo mencionado, la Bauhaus busca que el arte se encuentre unido a las diferentes esferas de la vida cotidiana, creando implementos, que además de estéticos cumplan la función para la que fueron realizados en un principio.

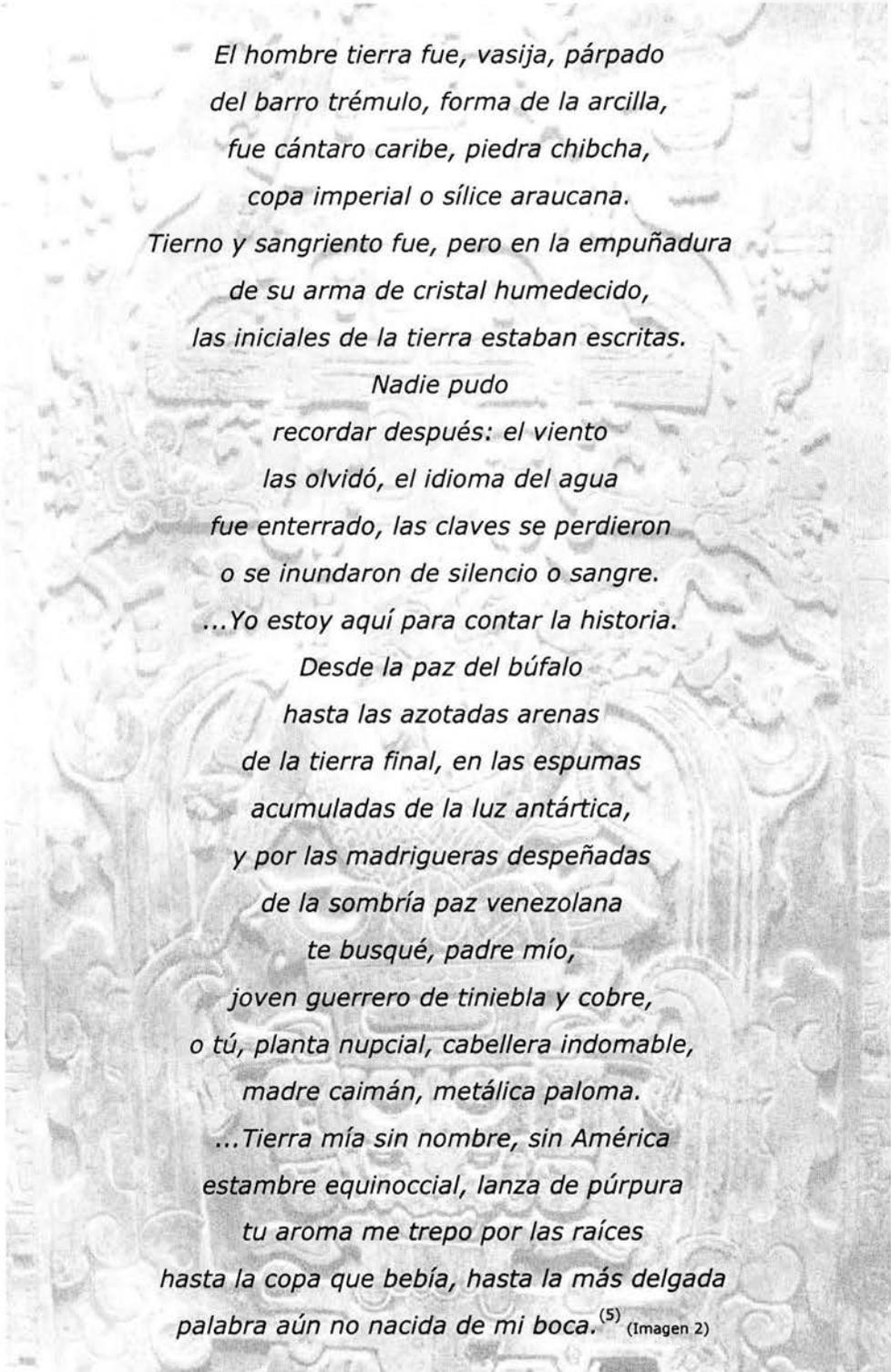
De hecho, mientras más cerca se encuentre dicho producto o mensaje de la vida cotidiana, mejor se integrará y será aceptado, comprobando así la funcionalidad de los mismos que es también la intención por la que se realizaron, ya que ningún mensaje o producto va a carecer de intención.

1.2 ANTECEDENTES EN AMÉRICA LATINA

Pablo Neruda en su libro *Canto general*, describe el territorio de América Latina de una manera poética y sutil, sus palabras nos hablan de una tierra virgen, que se desarrolló creyendo ser la única civilización. Sin tener conocimiento de que en otras tierras lejanas que ahora podemos llamar continentes sucedía lo mismo, transportándonos a todos esos lugares, haciéndonos parte de ellos, fundiéndonos con el todo, ya que a este sitio pertenecemos. (Imagen 1)

Imagen 1

*El hombre tierra fue, vasija, párpado
del barro trémulo, forma de la arcilla,
fue cántaro caribe, piedra chibcha,
copa imperial o sílice araucana.
Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura
de su arma de cristal humedecido,
las iniciales de la tierra estaban escritas.*

*Nadie pudo
recordar después: el viento
las olvidó, el idioma del agua
fue enterrado, las claves se perdieron
o se inundaron de silencio o sangre.
...Yo estoy aquí para contar la historia.*

*Desde la paz del búfalo
hasta las azotadas arenas
de la tierra final, en las espumas
acumuladas de la luz antártica,
y por las madrigueras despeñadas
de la sombría paz venezolana
te busqué, padre mío,
joven guerrero de tiniebla y cobre,
o tú, planta nupcial, cabellera indomable,
madre caimán, metálica paloma.
...Tierra mía sin nombre, sin América
estambre equinoccial, lanza de púrpura
tu aroma me trepo por las raíces
hasta la copa que bebía, hasta la más delgada
palabra aún no nacida de mi boca.⁽⁵⁾ (Imagen 2)*

Imagen 2

Al leer los textos del ***Canto general*** nos muestra gran parte de las transformaciones sufridas en América Latina, desde el asentamiento de los grupos humanos que representan la base del continente, se trata de una realidad, vista por los diferentes autores que serán nombrados, y que sin importar las fronteras, parece tratarse de la misma cuestión.

Todos estos lugares, antes de la conquista formaron parte de un todo que tuvo que ser reinventado, con una conjunción tal y tan fuerte, donde el hombre mismo ocupó un lugar muy importante dentro del grupo.

Naturaleza y ser humano llegaron a comunicarse, el hombre aprendió a entender el comportamiento de su entorno, a convivir con él, respetándose, creciendo juntos y basando su fortaleza en el enorme espíritu de lucha.

En su momento, los diferentes pueblos que se asentaron en el continente llegaron a evolucionar y enriquecerse con una cosmovisión de su entorno que concuerda al 100% con las creencias de las civilizaciones que se han establecido en el mundo entero. El hecho de que a partir del caos existe un creador o una serie de "dioses" los cuales son relacionados con las manifestaciones de la naturaleza, en su inmensa sabiduría crearon al hombre y formaron el medio humano que ahora llamamos sociedad.

Sería lamentable aplicar la idea de Eduardo Galeano al decir que *"América latina está achicada en la historia como en el mapa"* ⁽⁶⁾ (Imagen 3) y quizá se trata de una realidad que nos negamos a aceptar, debemos quitarnos ese calificativo.

Aunque no nos guste, es necesario y más que eso, es objetivo plantearlo, existen verdades a medias, de las cuales sabemos relativamente poco, *"La historia real de América Latina, y de América toda, es una asombrosa fuente de dignidad y belleza; pero la dignidad y la belleza, hermanas siamesas de la humillación y el horror, rara vez asoman en la historia oficial. Los vencedores, que justifican sus privilegios por el derecho de herencia, imponen su propia memoria única y obligatoria. La historia oficial, vitrina donde el sistema exhibe sus viejos disfraces, miente por lo que dice y más miente por lo que calla"* ⁽⁷⁾

Imagen 3

Así conocemos el principio de lo que fué Latinoamérica, con el establecimiento de los pueblos con una forma de vida determinada por los factores de su entorno. Que hasta la fecha no hemos comprendido del todo, pues al no conocer en su totalidad los hechos y razones que dieron origen y fin a esta civilización, no podemos entenderla ni imitarla, sino simplemente contemplarla.

Hablar más acerca de la historia y cultura de nuestros antecesores nos lleva sin duda a la parte medular del conflicto. Es decir que a partir de 1492, por referirnos a una fecha específica, marca el punto de partida de nuestro estudio. Pues nosotros mismos representamos la consecuencia de lo ocurrido hace más de 500 años.

Quizá tiempo atrás pudieron presentarse graves conflictos en Latinoamérica, provocando así la decadencia en los pueblos ya asentados donde pudieron generarse invasiones y guerras entre ellos mismos (Imagen 4). Y tal vez el hecho de que arribaran a este lugar las embarcaciones españolas, pudo haber sido un detonante más que marcara la desaparición de lo que hasta esa fecha, representó la base para una forma de vida, que como todas busca su desarrollo y evolución.

Imagen 4

Respecto de la presencia del hombre en el continente Daniel Cosío en ***Historia mínima de México*** plantea que hubo dos descubrimientos de América, el primero de ellos por accidente. Descartando la idea de que haya sucedido como la segunda vez en una travesía con embarcaciones, por el simple hecho de que el hombre primitivo no contaba con las herramientas ni medios para desplazarse de esa manera, ya que en esos remotos tiempos éste comenzaba a evolucionar teniendo como primer propósito, el de sobrevivir a las adversidades del medio.

Así que la teoría más aceptable es que los primeros hombres provenientes de Asia, cruzaron a lo que ahora llamamos América a través por el estrecho de Bering, que en algún momento y debido a las glaciaciones pudo encontrarse congelado, permitiéndole de esta manera llegar a pie (Imagen 5).

Los primeros hombres comenzaron un peregrinar que abarca varios miles de años, estableciéndose a lo largo del territorio americano, siendo La Patagonia de los últimos lugares en poblarse y gracias al descubrimiento del maíz, que representa la base de nuestra alimentación, se comienza a practicar

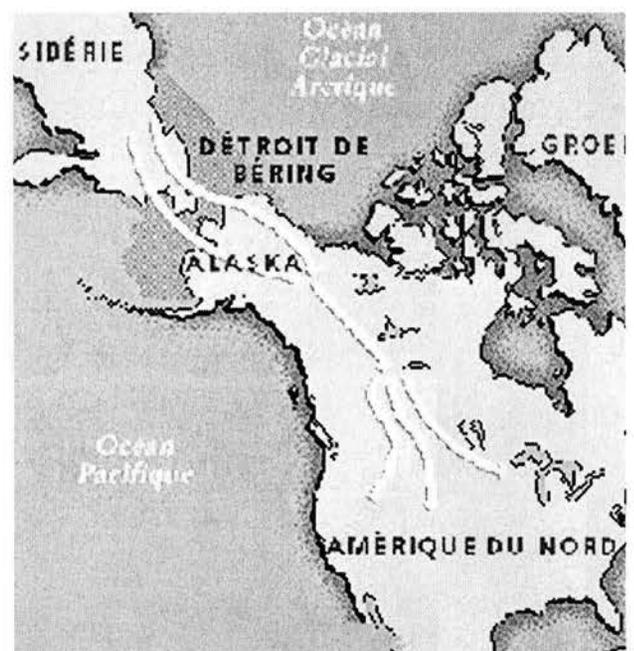

Imagen 5

la agricultura que a la fecha sigue vigente, con lo que más tarde el hombre logra establecerse en un sólo lugar para convertirse en lo que llegó a ser, la base de todos nosotros como latinos.

El segundo descubrimiento de América, lo podemos ver más claramente a partir de 1492, con la llegada de los pueblos españoles a estas tierras, donde no solamente fue establecerse y fundirse con la sociedad que se encontraba, sino que sucedió todo lo contrario, pues se trasladó una buena parte del mundo europeo a este lugar, trayendo consigo una raza diferente junto con las costumbres y conocimientos que influyeron enormemente en la forma de vida de nuestros días.

El ***Popol Vuh*** menciona que "los pueblos del continente americano no se encontraban al tiempo del descubrimiento en el estado de atraso que generalmente se cree. En lo material habían alcanzado un notable grado de adelanto, a pesar de su aislamiento del resto del mundo, como lo demuestran las obras de arquitectura (Imagen 6), los caminos de los incas del Perú, la organización social y política. Los mayas, especialmente, poseían conocimientos exactos de los movimientos de los astros, un calendario perfecto..."⁽⁸⁾

Imagen 6

1.3 MARCO SOCIAL Y CULTURAL

Un hecho que marca totalmente el transcurso del desarrollo en la sociedad y cultura latina es la imposición tanto de idioma como de religión, la cual a manera de cruz atraviesa el corazón de todo un pueblo.

En un principio por miedo, ahora por tradición, la religión católica se acepta y defiende por sobre todas las cosas, como consecuencia, lo que ahora vivimos es una rara mezcla de catolicismo, con otra buena parte de creencias antiguas que han pasado como una estafeta, de generación en generación, y que se manifiestan por ofrendas y rezos (Imagen 7).

Existen celebraciones en algunos lugares de América Latina, con la finalidad de hacer llover por ejemplo, o las semejanzas con otras culturas del mundo en cuanto al arte funerario, la convivencia y manera en que se percibe la muerte (Imagen 8).

Imagen 7

Imagen 8

...“La calavera en México es utilizada para criticar a las celebridades o personajes. Todas las calaveras son iguales, desprovistas de carácter humano individual, por eso no conmueven”⁽⁹⁾

La existencia de grandes edificaciones para honrar a sus muertos y dioses, o una costumbre con los niños cuando fallecen donde son vestidos como las imágenes de las iglesias, al velarlos los adornan con flores y fotografiados ya sea solos o con toda la familia (Imagen 9). Podemos enumerar ceremonias donde la mezcla de tradiciones son parte fundamental de los elementos que hasta la fecha predominan en la cultura latinoamericana (Imagen 10).

La realidad del continente es plural, diversa, ya que no es la misma en todos los países. Ciertas manifestaciones artísticas y corrientes estéticas que son consideradas de vanguardia para un país, para otro puede no tener el mismo interés; Por ejemplo, en la evolución del estilo de Rufino Tamayo, quien en sus primeros cuadros muestra cierto parecido en cuanto al manejo de las pinceladas con Van Gogh, para después llegar al estilo que le caracterizó donde oculta el trazo del pincel.

Imagen 9

Imagen 10

Existe una heterogeneidad de costumbres en América Latina, exceptuando un tanto a Brasil donde hay una fuerte influencia de África, y que no comparte totalmente la cultura como los países del resto del continente.

El motivo más importante es que no tenemos el mismo idioma ya que los portugueses colonizaron este lugar y no posee los mismos elementos que los demás países, por lo que es considerado como un caso aparte, aunque esté situado en América Latina. De hecho también las manifestaciones realizadas en este país son diferentes y consideradas con sello europeo, por ejemplo con respecto a la arquitectura realizada en Brasilia, que fue considerada de tipo modernista.

Retomando nuevamente a Eduardo Galeano:

"Los esclavos también trajeron, desde el África, la antigua certeza de que todos tenemos dos memorias. Una memoria, la memoria individual, vulnerable al tiempo y a la pasión, condenada, como nosotros, a morir; y otra memoria, la memoria colectiva, destinada, como nosotros a sobrevivir" ⁽¹⁰⁾

Plantear primeramente la definición de "cultura" resulta complicado si utilizamos las definiciones de las enciclopedias, pues en ellas muestran más que nada sinónimos de lo que representa, pero para comprender mejor, diremos que la cultura es lo que se encuentra en el entorno, la realidad que vivimos y que conformamos como sociedad, y dependiendo de la forma de vida que se lleve, es como la retroalimentamos día con día.

La vida cotidiana implica concepciones, evaluaciones y percepciones de la realidad que comparten los integrantes de un grupo social. Y en las

concepciones referimos a la manera de entender algo y de juzgarlo; estas resultan de una mezcla de conceptos y estereotipos, donde se marcan versiones parcialmente aceptables respecto al modo de vivir, algunas veces más rígidas, pero palpables en todos los grupos sociales.

Es necesario valorar, que además de la cultura que podemos generar como sociedad, contar con una serie de códigos con los cuales podríamos tener acceso a ella o a otras sociedades, para mantener un mejor y más estrecho intercambio de ideas para entender el por qué de muchos conflictos por desigualdades y por intolerancia.

Resulta de gran importancia el hecho de poder acceder a la “cultura”, para la asimilación de nuestro entorno, más allá de la experiencia o la contemplación, con lo que el individuo puede primero crecer y enriquecer sus experiencias debido a una serie de conocimientos que adquiere, y puede elegir libremente el tipo de calidad de vida que quiere llevar (citando un ejemplo, se puede mencionar la música o las matemáticas, donde se requieren conocimientos específicos para su comprensión y desarrollo).

Definiendo el término “cultura” citaré el libro ***Cultura y Sociedad en México*** que la denomina como “El complejo de las actividades y productos intelectuales y manuales del hombre en sociedad” ⁽¹¹⁾. Ya que de aquí pueden derivarse por ejemplo el tipo de manifestaciones culturales de un círculo específico, si denotamos antes la esfera en que se desenvuelve, puesto que de aquí viene toda la diversidad que encontramos en representaciones posteriores.

La finalidad de nuestro estudio no sería la de buscar una identidad para América latina, sino concientizarnos acerca de la identidad que hemos adquirido y que es muy diversa. Aunque resulta complicado pues las bases más fuertes de lo que estudiamos y aplicamos parece haber sido ya empleado en el viejo mundo y es por eso que surgen desacuerdos y conflictos primordialmente sociales, ya que al parecer quisieramos mantener rasgos y parámetros que no encajan del todo con las circunstancias que encontramos en nuestra sociedad.

América Latina trata de buscar su lugar dentro del mundo para ser reconocido culturalmente y en todos los aspectos en que se desarrolla, aunque sabemos que nuestras condiciones nunca se van a igualar con otros modelos socioeconómicos, donde no prevalezca la opresión. Aquí existe una mezcla de razas lo que primeramente da pie a encontrar diferencias, (que hasta cierto punto llegan a ser como barreras) imposibles de atravesar; Lo ideal es respetar esas diferencias y tratar de homogeneizar las condiciones que puedan ser analizadas desde ese punto de vista objetivo para tener un poco más de armonía en nuestra cultura (Imagen 11).

Imagen 11

La sociedad juega un papel muy importante para la retroalimentación de la cultura, pues el manejo determinante de factores como el económico y político, repercuten invariablemente sobre el ideológico, apreciándose así sociedades elitistas de una u otra manera ya que, dependiendo de actitudes, oportunidades de desarrollo, condiciones y pensamiento, muchos individuos pueden elegir la esfera en la cual quieren desenvolverse. Tomando en cuenta que en muchos pueblos de América Latina predomina un alto grado de pobreza, la cual no permite que la sociedad evolucione por igual.

Una manera muy fácil de entender y acercarnos a nuestras raíces es a través del lenguaje, pues en latinoamérica compartimos el mismo idioma, con variantes, pero resulta ser el medio coloquial de comunicación a nivel universal. Aunque también resultaría primordial el hecho de que además del español todos conociéramos alguno de los antiguos idiomas, quizá el más empleado por nuestros ancestros, para así poder comunicarnos con gente que lo habla y entender o al menos acercarnos un poco más a ese lado de la sociedad del que necesitamos aprender todavía bastante (Imagen 12).

Por medio del habla se han logrado mantener vigentes historias, vivencias y leyendas de la antigüedad, lo que parece ser el medio más accesible, no en el tiempo antiguo, donde por imposición del idioma castellano se han perdido a través del tiempo historias y enseñanzas por no conocer la lengua originaria.

Imagen 12

En nuestro mapa de América Latina, podemos ver como la situación política y económica de los pueblos ha cambiado sólo para empeorar, pues los modelos económicos que se han seguido han dejado en una situación precaria a la parte más desprotegida e inocente del pueblo.

Se trata de una situación que compartimos todos los pueblos de Latinoamérica, el alto grado de marginación en que se encuentran inmersos, lo que desencadena una serie de carencias, por lo que se adquiere el nombre de Tercermundistas o subdesarrollados.

Como consecuencia, es el rezago educativo, con la tendencia a incrementar año con año. (en mi opinión, leer representa un factor muy importante, así como contar con los conocimientos básicos, que por derecho, la educación y los medios para incrementarla se ofrecen a todos los individuos por igual, pero la realidad es que sólo pueden acceder a ella quienes cuentan con los recursos para poseerla) (Imagen 13). Lo cual indica que el simple acceso a un diario local para enterarse de las novedades en sus territorios, representa una tarea difícil de llevar a cabo.

La mayoría de las veces el analfabetismo parcial o total en grandes sectores de la población obliga a que la sublectura se difunda con mayor facilidad en los comics o las fotonovelas.

Imagen 13

1.4 MANIFESTACIONES ARTISTICAS

En cuanto a manifestaciones artísticas, que dentro de la Estética abarca todo lo “estético artístico” comprende lo que ha sido realizado por el hombre y lo que bajo ciertos cánones llamamos “obras de arte”.

De lo producido en la antigüedad, que resultó ser un avance muy importante y puede ser apreciado hasta nuestros días, como las grandes edificaciones, vivencias plasmadas como en el calendario azteca o frisos y otras tantas manifestaciones como la pintura o la música; muchas de estas si no hubiese habido guerras, posiblemente se conservarían muestras intactas de lo que llegó a producirse tiempo atrás.

Para estas fechas lo que se produce conserva primordialmente rasgos americanos y europeos, los cuales también se han manifestado en la forma de impartir la educación.

En las artes sucede lo mismo; Al comienzo de nuestro estudio, para referirme específicamente al área del Diseño comenzamos analizando la escuela europea dentro de lo que abarca la Historia del Arte y del Diseño así como su desarrollo, sus orígenes y aplicaciones. El modelo europeo representa nuestra base, ya que se manejan cánones y conceptos muy importantes que se vuelven universales a lo largo del estudio de las artes plásticas.

Lo que define al diseño mexicano, es que todas las enseñanzas son aplicadas a nuestro modelo cultural, con elementos propios, lo cual marca nuestra línea de originalidad. Por ello el trabajo de Vicente Rojo representa una escuela a seguir, puesto que de la misma manera muchos artistas basándose en la escuela europea, la complementan con un estilo propio.

Nestor García Calclini en el prefacio de ***Latinoamericanos buscando un lugar en este siglo*** menciona: "¿Qué significa ser latinoamericano?..."
La escala de lo que hoy es América latina se ha extendido, ya que actualmente sobrepasa los bordes de su territorio... "Quienes dejaron sus países, y ahora extienden nuestras culturas más allá de la región, muestran el desencaje doloroso de los latinoamericanos y también las oportunidades que ofrecen los intercambios globales." ⁽¹²⁾

Ahora bien, el tema del arte o las manifestaciones artísticas en latinoamérica deben ser respetadas y estudiadas dándole más importancia que cuando hacemos un análisis y apreciación a otro tipo de manifestaciones fuera del continente. Como ya se dijo, lo que producimos actualmente tiene como base modelos europeos aplicados al nuestro, utilizando conceptos encaminados a buscar y rescatar el legado antiguo y colocando erróneamente el estudio del arte americano del lado de la artesanía como muchas veces es catalogado, como "pintoresco" o como "arte popular" por no seguir las "reglas europeas", los americanos también estamos en busca de la autenticidad (Imagen 14).

"...A veces se consciente que subsistan fiestas tradicionales , pero su carácter de celebración comunal es diluido en la organización mercantil del ocio turístico; se admite, y aún se impulsa, cierta supervivencia de las artesanías para dar ingresos complementarios a las familias campesinas y reducir su éxodo a las ciudades, o sea para "resolver" la desocupación e injusticia del capitalismo, a cuya lógica mercantil también son sometidos los diseños y la circulación de los productos artesanales". ⁽¹³⁾

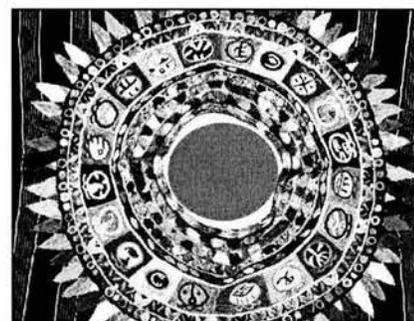

Imagen 14

"Las culturas populares son el resultado de una apropiación desigual de , en las que algunos sectores son hegemónicos, y otros populares, son subalternos respecto de los bienes económicos y culturales de una organización social -dada- una nación, una etnia, un grupo social." ⁽¹⁴⁾

La manera de gobernar en América Latina, cada país por su cuenta, lo hace combatiendo la creatividad, pues muchas veces al tratarse de situaciones que van en pro de la denuncia, la reflexión o la crítica, la modalidad de pensamiento que no es lo más apto para los gobernantes, así que fomentan en los pueblos una vida pasiva y dependiente o a exportar modelos estéticos enajenantes, con artistas considerados a su servicio y que solamente le ayuden a mantenerse en el poder.

"Estamos condicionados por una estructura social, por la pertenencia a grupos, a campos, a clases, que nos hacen actuar de una cierta manera." ⁽¹⁵⁾

Esa diferencia puede notarse en las bienales donde la mayoría de los expositores son europeos o norteamericanos, contando así con gente que valiéndose del prestigio de sus naciones, predispone al espectador y muchas veces es admirado y reconocido por la fama ya adquirida. Las escuelas europeas, simplemente por ser extranjeras ya gozan del privilegio de ser aceptadas de inmediato, dejando de lado a los países latinos que tratan de colocarse y proponer estilos al igual que todos, aunque aquí la lucha es más fuerte, pues también es necesario demostrar que las escuelas americanas forman parte de la diversidad cultural que se manifiesta alrededor del mundo.

Las manifestaciones artísticas en latinoamérica, enfocándonos principalmente en el rango visual, están encaminadas por tradición a reflejar o a relatar una parte significativa de la historia que se ha vivido hasta el presente; vemos moldeados hechos que la sociedad ha logrado recordar y mantener presentes. Lo que ha concretado el hombre toma nota de los cambios que sufre la sociedad, con lo que también se han podido constatar relatos, leyendas plasmadas en el terreno cultural, que día a día se incrementan y modifican.

Estas manifestaciones culturales podrían interpretarse muchas veces como una especie de protesta; la divulgación de mensajes que se encuentran sumamente cargados de emociones, volcándose en el uso del color, el estilo de las pinceladas, y en sí el tratamiento de la imagen, junto con el simbolismo, son verdaderos gritos plasmados en cualesquiera que sea el soporte donde se exprese la idea. Desde un lienzo, un cartel, una fotografía o un mural, impactando de tal forma, que señalan verdades y enfatizan en las desigualdades junto con los conflictos socio-económicos y políticos por los que ha atravesado el continente a lo largo de diferentes lapsos (Imagen 15).

Es por eso que se han dado tantas manifestaciones visuales de tipo social que podemos ver a lo largo de los siglos.

Las corrientes que se generaron, todos los "Ismos" surgidos, unos más agresivos que otros, donde se plasman episodios trascendentes de la historia, al dejar de lado los pasajes de la Biblia y mostrar algo tan palpable como la añoranza por la igualdad y el respeto, como las manifestaciones de Orozco o Diego Rivera, quienes plasman la identidad de su país.

Imagen 15

La agresividad puede quedar a un lado si nos ponemos a contemplar a toda la gente que en comparación con la violencia, artísticamente o no, retrata la sociedad cotidiana, y si lo vemos fríamente, la agresividad puede encontrarse en el lado pasivo de esas imágenes; que ya cansadas de humillación y maltrato, con el único afán de sobrevivir podrían ser percibidas en un estado aislado, en una especie de burbuja, enmarcada posiblemente en una bella imagen cotidiana. En la cual, los turistas al ignorar su realidad sólo perciben el lado "pintoresco" de las representaciones (Imagen 16).

"Hoy por hoy los ángeles de la ciudad son todos aquéllos que no saben que lo son. Cada año llegan en parvadas y se aposentan en las calles, en los camellones, en las cornisas, en los aleros, debajo de algun portón. Allí las pepiteras y marías venden su montoncito de semillas, de a poquito, apenas lo que cabe entre dos dedos "pa' que no se mi'acabe". En el lenguaje popular son golondrinos, o sea pajaros con cara de gente que en tiempo de secas llegan a la capital a "acompletarse", ... Estas golondrinas no hacen nido y si lo hacen es un nido maltrecho, tan agujereado que no cobija nada; deja el alma expuesta a todos los vientos y la carne abierta a la primera herida, un nido que al rato cae porque no pudo asirse a las vigas del techo y que al día siguiente se barre con la basura de la mañana." ⁽¹⁶⁾

Imagen 16

Muchos mensajes reflejan a simple vista el sentir del autor, un tanto por la temática de la obra, su convicción de denuncia hacia el sistema, el cual al ser censurado debe representarse con símbolos. Como ejemplo de esta forma de expresión, tenemos el muralismo, donde a partir de la formación académica adquiere un criterio influenciado por ideales hacia un enfoque determinado.

Con lo que al expresarse, el autor plasma una realidad concebida desde su punto de vista ideológico y retroalimentado con todo lo que adquiere de su alrededor ya sea que le beneficie o no; eso es precisamente lo que nos enriquece, el poder apreciar la realidad con diferentes matices, algunas veces con una carga agresiva hacia su misma sociedad, al sistema, a la realidad que no lo comprende y otras tantas de una forma ligera. Esa es la manera que encuentra el artista de dar a conocer su punto de vista y su posición ante los hechos que determinan el rumbo de la sociedad

Mostrando todo lo bello que encierra uno mismo, lo suave de un paisaje o el atardecer y la cantidad de armonía que se logra emitir cuando el propósito mismo es ese, de rescatar todos los rasgos buenos que aunque no los percibamos a simple vista, vivimos con ellos, restando algo de dureza.

Un aspecto que todavía no es posible determinar completamente es el hecho de querer clasificar las manifestaciones artísticas de Estados Unidos hechas por latinoamericanos y encasillarlas al idealizarlas dentro de una atmósfera un tanto errónea, si es que así se desea reflejar lo que se produce dentro de latinoamérica.

Pues aunque es muy cierto que el idioma nos unifica, las constantes migraciones e invasiones de cánones estadounidenses muestran una cultura predeterminada a otro modelo, con lo que se pierde gran parte de nuestra idiosincracia englobando todo en tres grandes capitales de las artes: para la pintura y los artistas visuales Nueva York, para el cine California y para la música Miami.

Primero porque la música rompe las fronteras ya que lo escrito es fruto de múltiples experiencias adquiridas en distintas partes del mundo. *"La música ha tematizado esta multilocalización de los lugares desde los cuales se habla. En un proceso largo, iniciado al menos desde que la radio y el cine hicieron que Carlos Gardel fuera apropiado en Colombia, México y Venezuela, Agustín Lara en Argentina, Chile y diez países más, los soneros veracruzanos y los salseros puertorriqueños en todas las naciones del Caribe y aún más allá."* ⁽¹⁷⁾

En nuestro análisis es importante retomar que las manifestaciones de tiempos antiguos hasta nuestros días son una serie de mensajes que se manifiestan como les es posible, ya sea por medio de una vasija, un amuleto o un relieve que nos dice como fué hecho, y su aplicación. El hombre ha mantenido un propósito desde tiempos remotos, el de la comunicación.

Los mensajes se traducen a este tiempo con la finalidad de demostrar la evolución de la sociedad junto en el entorno, manteniendo una serie de necesidades semejantes, las cuales han sido cubiertas hasta donde las circunstancias lo han permitido. Todos los elementos del pasado, sin excepción nos dicen siempre "algo".

Es importante reconocer que al ser latinoamericanos, para lograr salir adelante como una gran familia, resulta primordial tratar de dejar atrás el pasado al cual hemos asociado tantos rencores.

Aceptar que es verdad, el ahora es consecuencia de todo lo ocurrido hace más de 500 años, y que para quienes queremos seguir avanzando y aportar algo a nuestra cultura, sería conveniente tomar todo lo bueno, el lenguaje que nos unifica, los conocimientos, en cuanto a vivencias, tradiciones y los vestigios presentes a pesar del tiempo, vaciar todo ese contenido en nuestro camino para nutrirlo de lo que le beneficie dando solamente pasos hacia adelante, sin detenernos.

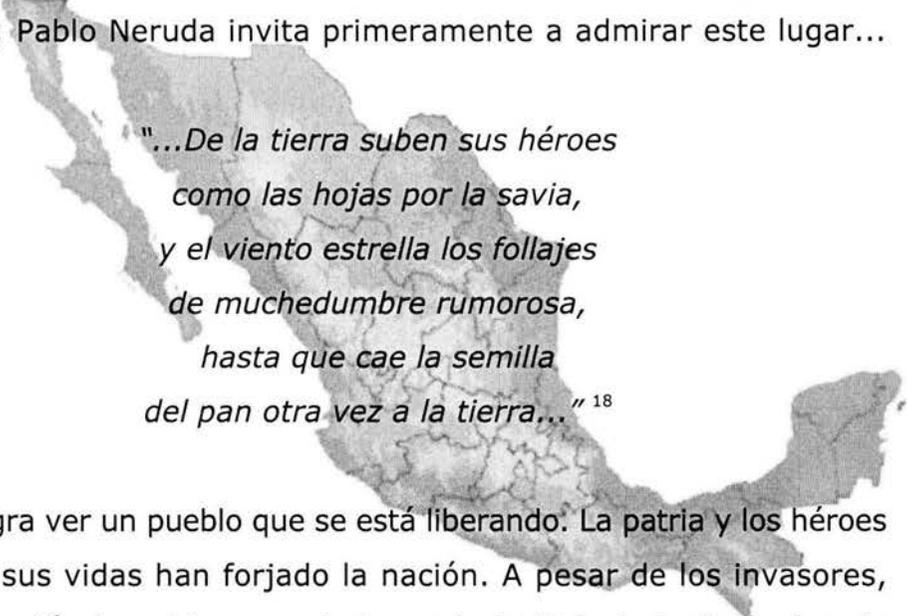
CAPÍTULO 2

HABLANDO DE MÉXICO

2.1 DESCRIBIENDO A MÉXICO

Lo que llega a comprender el territorio mexicano, en cuanto a espacio físico, es extenso y en lo relativo a sus riquezas naturales es abundante (Imagen 17).

Antes de profundizar es importante conocer primero el lugar donde nacimos; Pablo Neruda invita primeramente a admirar este lugar...

*"...De la tierra suben sus héroes
como las hojas por la savia,
y el viento estrella los follajes
de muchedumbre rumorosa,
hasta que cae la semilla
del pan otra vez a la tierra..."¹⁸*

Se logra ver un pueblo que se está liberando. La patria y los héroes que con sus vidas han forjado la nación. A pesar de los invasores, siempre está el pueblo que a lo largo de la historia ha luchado y lo seguirá haciendo. Sin embargo, la existencia de factores como la enajenación en los medios de comunicación, que parecen someter y retrasar muchos logros.

Para comprender la diversidad étnica de México, debemos saber que además de la realidad poética de Pablo Neruda, existen los escritos de autores como Eduardo Galeano que nos muestran la realidad de una manera cruda y directa, pero embelleciendo el panorama histórico ignorado por muchos cronistas de América Latina.

...Los indios de las Américas viven exiliados de su propia tierra. El lenguaje no es una señal de identidad, sino una marca de maldición. No los distingue: los delata. Cuando un indio renuncia a su lengua, empieza a civilizarse. ¿Empieza a civilizarse o empieza a suicidarse?...¹⁹

Elena Poniatowska homogeiniza el entorno de una sociedad que no es escuchada...

"... "Pues póngale nomás Juan" como si con dar su nombre temieran molestar, ocupar un sitio en el espacio y en el tiempo que no les corresponde, "nomás Juan". Al principio, cuando les preguntaba: "¿Cómo se llama usted?" venía el sobresalto: "¿Quién?" "Usted" "¿Yo?" "Si, usted." "Pues póngale nomás Juan, o lo que quiera, Ciro me llamo pero puedo responder a otro nombre, al que usted mande, cualquiera es bueno" . Me di cuenta que su "¿quién?" equivale a "nadie". "¿Quién anda ahí?" "Nadie" contesta la multitud. Todo regresa al silencio y todos lo nutrimos porque los que responden preguntando "¿Quién?" nunca han tenido derecho a nada, ni siquiera a que se les designe con un nombre, toda su vida ha sido un largo y continuo soportar que se les haga a un lado"...²⁰ (Imagen 18)

Imagen 18

Todos los puntos de vista son válidos, se trata de la realidad que cada quien percibe, vivencias y enfoques plasmados que aportan conforme el paso del tiempo, datos sobre circunstancias y hechos.

México es un vasto territorio, lleno de bellezas naturales con las cuales podemos favorecernos para incrementar nuestros recursos. Geográficamente nos encontramos rodeados de inmensos océanos, salvo en pequeñas partes, que amplían aún más los horizontes y que también permiten actividades relacionadas con el mar.

El clima en el país ha sido un elemento importante para el establecimiento de las primeras civilizaciones que se desarrollaron, ya que la parte norte al ser mucho más fría, resultó no del todo favorable para la agricultura, la actividad más importante y también de sobrevivencia para el hombre. El centro y sur del territorio, compuesto por tierras cálidas, cubiertas de selva y ríos, han sido las propicias para que a partir de ahí, las grandes culturas lograran desarrollarse (Imagen 19).

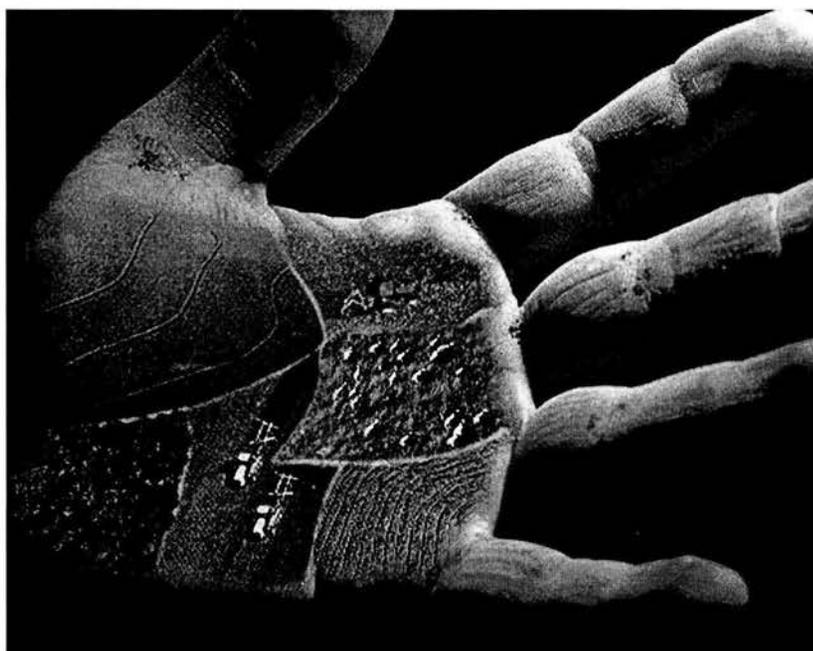

Imagen 19

Algunos artículos en revistas de diseño plantean que los vestigios de tiempos anteriores nos ayudan a relacionar hoy el diseño de muebles y hasta la misma vestimenta. Por ejemplo, para el diseño industrial, el hecho de conocer el empleo de utensilios de uso cotidiano y con ello poder implementar los cambios necesarios para la época que vivimos ahora y volverlos parte importante como lo fueron en el pasado.

...Esta diversidad complementa y enriquece el entorno, pues de ahí nos retroalimentamos y es posible compartir la enorme riqueza que representa nuestro país con todo el mundo...

Con esta descripción y sin miramientos, se podría asegurar que México es autosuficiente en cualquier aspecto, en cuanto a tierras fértiles para los cultivos, obtención de minerales y actividades económicas que lograrían colocar al país incluso al nivel de Estados Unidos o Europa; Puesto que las producciones de esos lugares son elevadas y de muy buena calidad. Posiblemente la respuesta llegue a situarse en un manejo erróneo de recursos, la globalización o los tratados económicos que han perjudicado enormemente el progreso de una nación rescatable, de la cual es posible encaminar aún hacia el buen desarrollo, no permitir que sectores de tanta importancia como el agrícola por ejemplo, sean puestos de lado, ignorándolos (Imagen 20).

Imagen 20

2.2 LA PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTA

El análisis de la problemática económica que repercute directamente sobre nuestras generaciones, la realizaremos más que nada a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando el país en un momento dado pensó que por fin podría llegar a crecer económicamente, tanto como las grandes potencias, pues lo que antes fueron pequeños comercios llegaron poco a poco a expandirse, incluso a exportar sus productos, además de la situación favorable que se dió con el petróleo, que más tarde sería llamado "El milagro mexicano".

Estos hechos representaron una gran esperanza para nuestra nación, también la posibilidad de que los Juegos Olímpicos de 1968 se realizaran aquí indicaban "buenos augurios" para la economía mexicana.

La idea de que las circunstancias nos favorecían duró muy poco, puesto que con el paso del tiempo y el cambio también de estafeta de nuestros gobernantes, el deterioro económico que veníamos arrastrando décadas atrás aumentó y el endeudamiento con el exterior se fue incrementando. Además los altibajos que han golpeado a todo nuestro sistema económico y catástrofes naturales, han repercutido de una u otra manera en todos los habitantes del país, marcándose una gran diferencia entre las clases sociales, evidenciando a unos cuantos llamados "Superricos", contra un elevadísimo porcentaje de gente que vive en la miseria y sobre quien realmente repercuten los cambios.

La creación de nuevos impuestos, el aumento de otros y reajustes económicos que se imponen conforme al nuevo gobierno, para reformar el rumbo en la economía y manejo del país, que ha dejado en sus manos el mandatario anterior solamente benefician a unos cuantos, como es visto, puesto que discursos los invitan más que nada a comprobar que si damos un recorrido por las zonas marginadas nos daremos cuenta que los hechos se encuentran únicamente en esas mentirosas palabras.

La colonización que se suscitó en el país dió pie, a que el curso de nuestra evolución tomara un rumbo diferente, a lo cual fue necesario adaptarse y obtener de ahí todo lo bueno que se ha logrado aprovechar.

Pero hemos visto pasar el tiempo con serias diferencias, con discriminación y hasta intolerancia hacia una parte de nosotros que gracias a influencias equivocadas, nos hemos negado a aceptar, se trata de nuestra parte indígena (Imagen 21).

Millones de mexicanos indígenas, que también llevan a cuestras el rechazo y la desigualdad tanto en desarrollo como en oportunidades.

Imagen 21

Algo que pudo haberse salido de las manos del sistema fue el estallido de la guerrilla en el estado de Chiapas, encabezada principalmente por indígenas, el cual atrae la atención de todas las esferas, mostrando el abandono de las comunidades indígenas de todo el país, la indiferencia del gobierno hacia este sector de la población que realmente se encuentra desprotegido y también la total incapacidad del mismo para resolverlo.

La Comandante Esther, del EZLN señaló en el discurso de llegada al Zócalo de la Ciudad de México "*somos tres veces marginadas, por ser mujeres, por ser pobres y por ser indígenas*"²¹, también es necesario señalar que la condición de las mujeres es muy distinta dependiendo de las clases sociales (Imagen 22).

Es preciso tomar en cuenta que la religión jugó un papel muy importante y sigue vigente en cuanto a la influencia que mantiene sobre la sociedad, el porcentaje de católicos en el país es sumamente alto. Podemos darnos cuenta que la religión se integra con fuerza en la vida del individuo, pues interviene en el aspecto socio-económico y repercute sensiblemente en el cultural.

Imagen 22

Un claro ejemplo, es el hecho de que muchas fechas en el calendario, motivo de celebración y vacaciones son en verdad fiestas religiosas, (navidad o semana santa) que transcurren alrededor de nosotros de la manera más cotidiana y sin siquiera preguntarnos el por qué de tal o cual celebración. En la sociedad actual no nos sentamos a pensar siquiera si aceptamos todos estos sucesos o no.

La influencia religiosa se puede apreciar más en los estados del interior de la república, en las pequeñas comunidades o poblados debido al tipo de educación cuyos valores están mucho más encaminados hacia la religión y el modo de vida basado en los principios que dicta la Biblia (Imagen 23).

Al llegar a estos poblados lo primero que se observa desde la carretera o la calle principal es la iglesia, que sin importar sus dimensiones, no deja de llamar la atención y ser conocida como "la iglesia del pueblo".

Dependiendo de la ciudad y su desarrollo económico o también la antigüedad de la misma, podemos encontrar enormes catedrales, conventos, que datan

Imagen 23

de varios siglos atrás, cuando en la época de la colonización se usó como pretexto para someter a los indígenas que eran idólatras, decidiendo que lo más conveniente era convertirlos a las creencias europeas.

En tiempos de la colonia, los españoles realizaron su conquista de una forma extremadamente violenta; finalmente y por temor, la religión es aceptada gracias al establecimiento del Tribunal del Santo Oficio donde el obispo Fray Juan de Zumárraga^(Imagen 24) se consideró el primer inquisidor de la Nueva España, así fue como la evangelización se llevó a cabo por los primeros grupo de misioneros extendiéndose a lo largo del continente sin importar que tan lejanos estuvieran los poblados donde las comunidades se encontraran.

Así la iglesia pasó a ser un aparato ideológico de poder, y una fuente de enriquecimiento espiritual. Es el centro social y ahora turístico de los lugares, encontrándose en los alrededores todo lo importante, como los comercios o espacios cívicos, ya con la población un tanto más lejana.

Imagen 24

La religión se intercalaría en varios aspectos, pues las manifestaciones artísticas primeramente giraron en torno a la escuela europea, ya que las obras para ser aceptadas junto con el artista, debían emplear rigurosamente la temática religiosa, así que para la apreciación y estudio de las obras además de observar la técnica en que se han realizado, es preciso entender el contenido de la misma y para ello, es importante conocer aunque sea superficialmente la biblia.

Para entender mejor el por qué de ciertas escenas que son plasmadas una y otra vez por varios artistas, obviamente cada una con su propio estilo, y al final poder ejercer una crítica con ciertas bases y que al final ésta logre ser considerada como objetiva, es necesario seguir ese patrón, el de la Biblia.

Es cierto que el catolicismo ha ocupado un lugar muy importante en la vida cotidiana además de la pintura en la arquitectura, pues en las edificaciones se utilizaron elementos empleados en los templos religiosos ahora vistos en las construcciones de los alrededores y de edificios importantes de la época, así que hemos vivido todo este tiempo con la religión al lado, y este hecho ya se ha vuelto tan cotidiano que resultaría complicado separar algunos aspectos.

Por otro lado, a partir de 1522 Hernán Cortés con el objetivo de aumentar la riqueza, implanta una forma recaudadora similar al modelo feudal europeo, llamado "la encomienda" en esta etapa entra la construcción y el desarrollo de las Haciendas, grandes construcciones de estilo conservador y campirano, muchas de ellas autosuficientes, con extensiones de tierra que permiten enormes plantíos, la mayoría de ellas dedicadas al comercio y dependiendo su ubicación dentro del país y por las condiciones climáticas que prevalezcan, radica la actividad económica de la misma, así podemos encontrar haciendas dedicadas a la agricultura, la ganadería o minería, muchas de ellas de gran esplendor económico (Imagen 25).

Este tipo de construcciones se pueden localizar en prácticamente todos los estados de la república, con lo que en un principio y a manera de tributo, los indígenas por el sólo hecho de serlo habían perdido totalmente sus derechos incluso al de la libertad, debían "aportar" o "contribuir" a la corona española, con una paga miserable, muchas veces ausente y todo a cambio de la evangelización.

Imagen 25

Con el paso del tiempo semiesclavizaron a los indígenas y podría decirse que ya nadie se sorprende de esta forma de vida, pues han transcurrido ya tantas generaciones viviendo de esta manera que se ha vuelto parte del entorno. Con el transcurso del tiempo han protestado, levantándose muchas veces en armas con tal de denunciar, de dar a conocer el maltrato sufrido, buscando una igualdad que solamente se encuentra en convenios, tratados y demás, todos ellos acompañados de sentidos discursos, llenos de promesas y frases vacías donde recalcan hasta el cansancio que se debe dar lugar a los derechos de los indígenas, pero todo ello se queda guardado dentro de libros cerrados con palabras que son obligadas a callar (Imagen 26).

En nuestro caso existen grupos de artistas que se encargan de dar este tipo de manifestaciones, donde se encuentra reflejada una parte de la sociedad, lo que les ha tocado vivir, junto con el sentir de la realidad que la persona percibe en ese preciso momento.

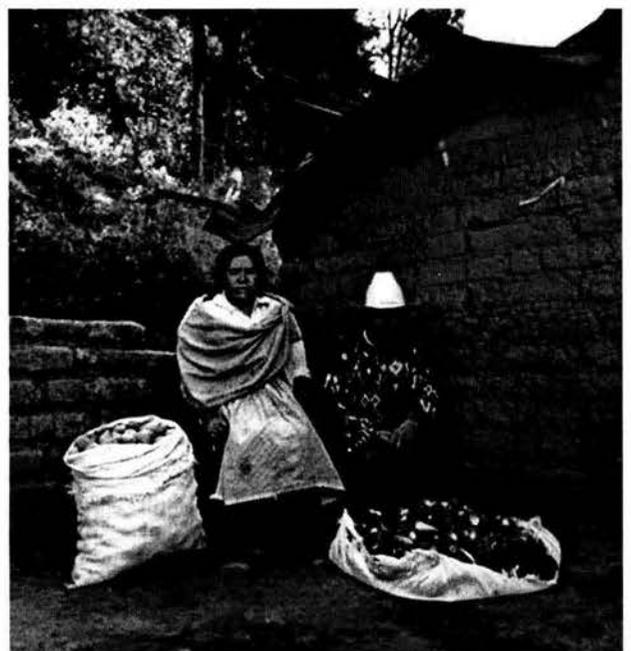

Imagen 26

En la actualidad un problema que se ha venido arrastrando durante mucho tiempo ha sido la discriminación y la enorme barrera a partir de diferencias culturales implantadas desde un principio gracias al marcado manejo de las clases sociales y el tipo de educación que recibía cada una. Por ejemplo desde la antigüedad, con la discriminación a la mujer, puesto que no tenía acceso a la educación o al voto. Pero algo bueno es que pese a todo ello, para nuestros días la mujer va tomando un papel más importante en la sociedad logrando desarrollarse en todos los ámbitos.

Las diferencias culturales parten del factor económico de donde se dan todas estas divergencias de pensamiento, teniendo determinadas tendencias ideológicas. Obviamente la cultura y retroalimentación van cambiando, creando conciencia hacia una perspectiva distinta (Imagen 27).

... "Hay desigualdades que no es posible ignorar. La polarización económico-social a la que hemos llegado en México con la "modernización" neoliberal del capitalismo" ²²

Imagen 27

Para los mexicanos resulta un tanto reconfortante el hecho de fomentar el nacionalismo y tener en un lugar muy especial a los héroes que han luchado por las causas justas y para quienes escuchamos el relato nos alienta a pensar, que así como ellos, también nosotros podemos hacer algo por nuestro país.

El nacionalismo, aunque envuelve a la sociedad en una falsa burbuja, con ideas y pensamientos que brindan aliento, de cierta manera ayuda a salir de un vacío de depresión en que se encuentra sumido, y brinda esperanza para una sociedad al borde de la decadencia.

*"Joven hermano hace ya tiempo y tiempo
nunca dormido, nunca consolado,
joven estremecido en las tinieblas
metálicas de México, en tu mano
recibo el don de tu patria desnuda.
En ella nace y crece tu sonrisa
como una línea entre la luz y el oro.
Son tus labios unidos por la muerte
el más puro silencio sepultado"*²³

*"Ha llegado la hora señalada,
y en medio de tu pueblo
eres pan y raíz, lanza y estrella.
El invasor ha detenido el paso.
No es Moctezuma extinto
como una copa muerta,
es el relámpago y su armadura,
la pluma del Quetzal, la flor del pueblo,
la cimera encendida entre las naves"*²⁴

La educación representa para la sociedad, un importante factor de acceso y mejoramiento en la cultura y su calidad de vida, ya que al ampliar de cierta forma las expectativas ofrece la opción de elegir que tipo de vida se desea llevar, de formarse con un juicio crítico, creativo y analítico, y no seguir siendo "Juan el del montón" para mantener la individualidad y capacidad de manifestarse en base a criterios que ha desarrollado bajo normas que han sido producto de su propia formación (Imagen 28).

En un fragmento de *El México de hoy*, Cecilia Madero menciona que el sistema educativo se divide en dos: El sistema de educación federal que es gratuita y el sistema privado, que es de tipo religioso y laico. Creo que aquí comienzan a marcarse algunas diferencias. *"El maestro de primaria y secundaria, eje principal del proceso educativo, ha sido relegado; es el último eslabón en la cadena de la producción del conocimiento cuando debiera ser el núcleo principal donde se analice, debata, discuta y genere nuevos conocimientos en relación con la práctica cotidiana."*²⁵

Imagen 28

De ahí la importancia porque la educación sea principalmente gratuita, de calidad y más que nada laica, que ésta llegue al poblado más lejano con las mismas características que se mencionan al principio. Todo ello para que el hecho de adquirir conocimientos no signifique un mero trámite, ni que reprima las preferencias religiosas individuales a favor de sólo una, sino que se obtenga con la conciencia de elegir, de que estén comprometidos con la realidad.

Todos los gobiernos coinciden en que la educación es un elemento muy importante para el progreso, también un factor que otorga oportunidades en cuanto al desarrollo del país y contribuye a disminuir las desigualdades. En los discursos siempre se apoyan todos los puntos, pero esto no se ve reflejado en la sociedad (Imagen 29).

Para los comunicadores, el hecho de estudiar los vestigios del pasado, ya sea las primeras culturas establecidas en América como los relieves de sitios arqueológicos, urnas, lanzas y vasijas, pasando por todo lo que heredamos de España como las pinturas, los ornamentos, nos muestran además de esa

Imagen 29

cultura previa a estas generaciones, el devenir en cuanto al manejo y uso de los mismos elementos.

Todos los elementos del pasado nos dicen algo de su época, y la finalidad de los mismos es la comunicación.

Para algunos artistas visuales resulta poco ético el uso de elementos como la computadora para el desarrollo de algún trabajo, como el simple hecho de bocetar (Imagen 30).

Pero es ciento por ciento aceptable que para comenzar a desarrollar una idea es indispensable el uso de papel y lápiz pues a partir de esos trazos nace la idea, y eso cuenta como lo básico dentro del diseño, comenzar por lo más sencillo, para ya luego trasladarlo a un lienzo o cualquiera que sea el soporte que se utilice, incluyendo a la computadora, puesto que más tarde el medio en que puede ser visto finalmente puede ser un cartel, portada o una

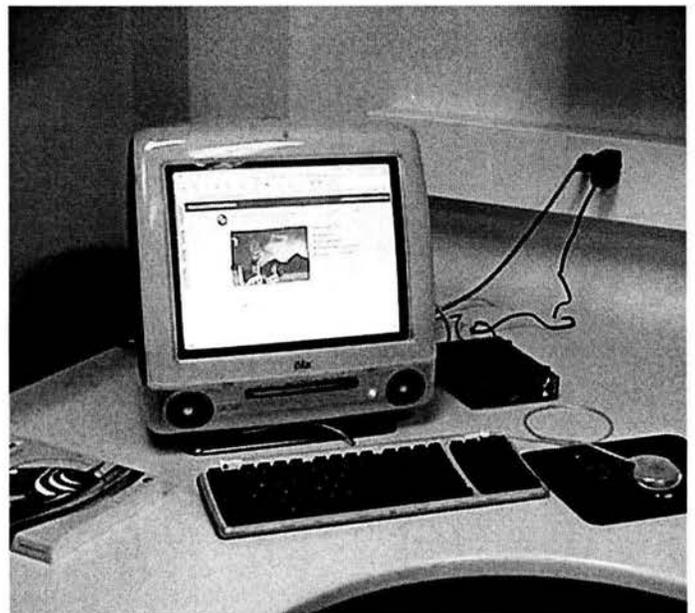

Imagen 30

animación, esta vez tomando mano de la tecnología para el desarrollo y elaboración de nuestro trabajo.

Lo cierto es que, la forma de entender mejor a la sociedad de ahora, es conocer las alternativas que ésta ofrece y crecer conforme a ella, para no rezagarnos y avanzar junto con el desarrollo de los elementos que se encuentran a nuestro alrededor. El mismo Vicente Rojo menciona que el uso de la computadora puede interpretarse como una extensión nuestra siempre y cuando la conozcamos perfectamente para dominarla y que no sea a la inversa.

Respecto a las manifestaciones artísticas de estos días, a lo largo de los últimos años, hemos tenido que convivir a manera de ciclo con enfrentamientos ideológicos alrededor del mundo, nuevamente hemos visto la guerra, la cual afecta invariablemente el quehacer de toda la sociedad, modificándola. Y si es que queremos mantenernos a la vanguardia, debemos enterarnos de cuanto acontece a nuestro alrededor.

CAPÍTULO 3

EL DISEÑO GRÁFICO, LA COMUNICACIÓN Y VICENTE ROJO EN EL PANORAMA ARTÍSTICO

3.1 DISEÑO

El diseño gráfico va más allá del tratar de embellecer las cosas. Wucius Wong dice que *"el diseño puede considerarse como la expresión visual de una idea"* ²⁶ y en **Fundamentos del diseño** menciona que *"El diseño es un proceso de creación visual con un propósito"* ²⁷, entonces nosotros como diseñadores, utilizamos nuestras habilidades para satisfacer ciertas necesidades.

El diseño gráfico cumple una función específica, y a diferencia de la pintura, donde lo expresado es meramente la visión personal del artista, el diseño gráfico como finalidad debe cubrir una exigencia práctica que aporte algo a la sociedad.

Dentro del diseño, existen situaciones donde el profesionalista puede reflejar sus gustos, sin dejar de lado la funcionalidad, la Bauhaus se encargó de postular la complementariedad de las actividades artísticas, para integrarlas a lo cotidiano, por el hecho de decir que las artes aplicadas obedecen a la funcionalidad y las bellas artes carecen de utilidad.

Un hecho muy claro respecto a la utilidad de las artes, es que éstas, a lo largo de la historia se han encontrado al servicio de una causa, de la religión, de los mecenas, quienes muchas veces representan el financiamiento de la obra de muchos artistas.

De no ser por las narraciones de acontecimientos que han quedado plasmados de múltiples maneras, no podríamos darnos cuenta de lo importante y lo ligadas que han estado las manifestaciones artísticas en el desarrollo de las sociedades.

Existen varias formas de interpretar el lenguaje visual, y esto depende de la formación, sensibilidad y objetividad del artista, el diseñador gráfico debe resolver problemas, debe valerse de su intuición e inspiración para encontrar la solución apropiada, pero para la mayoría de los casos deberá cuestionarse y explorar dentro de las posibilidades visuales, para satisfacer las exigencias específicas del problema.

3.2 COMUNICACIÓN

Por comunicación entendemos que se trata de *"un enlace entre dos puntos"*²⁸. Entonces la comunicación es ese lazo por el cual podemos mantener una relación con los demás ya sea por medio del habla, de forma escrita, con movimientos gestuales de nuestro cuerpo y también de manera gráfica, que en este caso es la forma en que los diseñadores nos comunicamos con los demás.

Al enviar un mensaje, el cual siempre tiene una intención, nos valemos de la retórica que *"es el arte de expresarse bien para persuadir a un público"*²⁹, así mismo *"la retórica, en tanto acto de comunicación, consiste en una elaboración programada, y por lo tanto no espontánea de un mensaje a fin de que resulte efectivo para persuadir"*³⁰.

Cuando es expuesta una idea a través del diseño, invariablemente contiene un mensaje, para la cual fue realizada, en esencia es la expresión visual de "algo". *"El mensaje tiene la función de reforzar la visión parcial de la realidad, además de acentuar el acercamiento de la mercancía, ...[además] todo mensaje se refiere a algo, nos dice algo sobre algo"*³¹.

Al ser ésta una actividad práctica, el diseñador debe serlo de igual forma para dominar el lenguaje visual, por lo que existen ciertas reglas y conceptos que se refieren a la organización visual y el hecho de que una persona trabaje sin el conocimiento consciente de este tipo de conceptos, puede ser en gran medida gracias al gusto personal y la sensibilidad, pero el conocimiento de estos "conceptos" enriquecen enormemente el desempeño de sus capacidades.

"El modo visual constituye todo un cuerpo de datos que, como el lenguaje puede utilizarse para componer o comprender mensajes situados a niveles muy distintos de utilidad, desde la puramente funcional a las elevadas regiones de la expresión artística" ³²

En la comunicación visual se habla de la alfabetidad, y como el hecho de ver resulta ser cotidiano, muchas veces lo hacemos sin analizar, captamos lo que se encuentra a nuestro alrededor. Identificamos ciertas ideas y dependiendo de nuestra formación, podemos encontrar desde los conceptos más evidentes hasta los mensajes más elaborados; De hecho, antes de que existiera la palabra lo primero en surgir fue la imagen y la evolución de la comunicación escrita está ahí mismo, primeramente en la asimilación de imágenes (Imagen 31).

Para nuestros tiempos, lo visual tiene mucho más impacto, lo escrito es su complemento y le acompaña, pero resulta más fácil la interpretación de una imagen que de un texto.

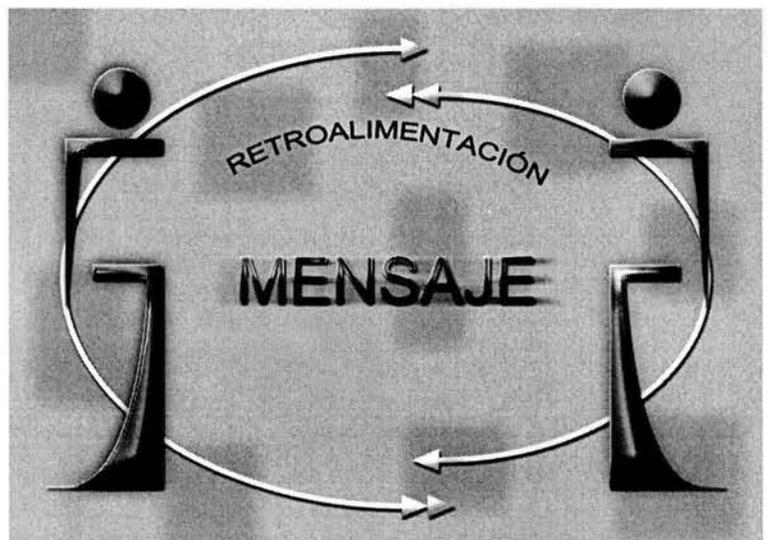

Imagen 31

3.3 ANTECEDENTES DEL DISEÑO GRÁFICO

A lo largo del desarrollo en el proceso de la comunicación (que de hecho representa la finalidad de la expresión humana), encontramos en las antiguas culturas, una serie de elementos visuales que han evolucionado junto con la sociedad. Todas las historias y vivencias respecto a su cosmovisión del mundo, plasmadas a través de códigos, hasta nuestra época que se encuentra invadida por la tecnología.

Dentro de la historia del Diseño Gráfico en México, uno de los antecedentes, a finales del siglo XIX fue la introducción de la imprenta junto con los primeros grabadores o ilustradores; En este rubro como figuras importantes podemos mencionar a Claudio Linati y a José Guadalupe Posada, alumno del primero (Imagen 32).

Corrientes como el constructivismo, el cubismo y posteriormente la escuela Bauhaus llegaron a México así como a muchas partes del mundo, durante los años veinte, cuando el país sufría enormes cambios, manifestaciones políticas y represiones que también se hacían presentes en las artes, fue una época donde se dio la búsqueda por presentar propuestas en el uso de la tipografía así como de elementos para la formación de los anuncios requeridos en ese

Imagen 32

entonces, buscando dinamismo con las composiciones y mezclas de familias tipográficas junto con el uso de color.

El proceso de crecimiento de los medios de impresión se dio con mucha lentitud pues la situación económica en el país era absolutamente precaria y se contaba con otro tipo de prioridades, así que el desarrollo de las artes subsistió a base de muchos esfuerzos.

En esos primeros años de desarrollo se pueden mencionar como precursores a Francisco Díaz de León y a Gabriel Fernández Ledesma, con ellos el diseño comenzó a tomar cierto estilo a pesar de lo frágil de los medios para lograrlo. Con el tiempo junto al avance de los impresos, se percibió elegancia, coherencia y limpieza entre los elementos visuales que conformaban las planas de anuncios, carteles o lo que fuera solicitado, teniendo en primer orden la familia tipográfica BODONI (Imagen 33), pudiendo emplear a modo de inspiración, impresos europeos como la revista *Commerce*, dedicada al arte y la literatura.

Imagen 33

Durante la década de los 60's el diseño parece tener identidad propia frente al arte y es a finales de la misma, cuando gracias al proyecto de Los Juegos Olímpicos del 68' con Lance Wayman al frente, se conjunta la labor de pintores, arquitectos, ingenieros, dibujantes y diseñadores industriales y el proyecto logra ser un éxito (Imagen 34).

Posteriormente surgen empresas destinadas a la solución de problemas gráficos como la creación de identidades corporativas, campañas publicitarias, carteles etc., *"La demanda de profesionalización de las tareas de producción de la gráfica conducen a la creación -bajo distintas denominaciones- de la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad Iberoamericana, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la Escuela de Diseño y Artesanías, la Universidad Autónoma Metropolitana (Azcapotzalco y Xochimilco), la Universidad Anáhuac, la Univesidad de Guadalajara y en otras universidades del país. De ellas han egresado profesionales con una preparación técnica y teórica específicas, productores del Diseño Gráfico actual en México, en distintos dominios de la comunicación gráfica, campo irrumpido en el pasado por artistas plásticos, arquitectos, técnicos de las artes gráficas y dibujantes publicitarios, entre otros".*³³

Imagen 34

El Diseño Gráfico de hoy convive con las técnicas tradicionales y también es meramente asistido por la computadora, que en cierta forma puede poner en entredicho el desarrollo de la creatividad, ya que el valernos de este artefacto resuelve problemas que anteriormente representaban catástrofes, sobre todo cuando el trabajo se realizaba directamente sobre el soporte final y con el factor "Tiempo" en contra (Imagen 35).

Tomaremos en cuenta que los avances tecnológicos tienen como finalidad, integrar lo práctico y útil a la vida cotidiana, y ya forman parte de nuestra cultura.

Imagen 35

3.4 ÁREAS DEL DISEÑO GRÁFICO

El diseñador gráfico (Imagen 36), dependiendo de la especialidad a la cual se enfoque puede desarrollarse en cualquiera de las siguientes áreas:

Ilustración: En ésta área el artista lleva un papel estético y documental, además debe conocer los procedimientos, técnicas, herramientas y poseer las habilidades y una técnica adecuada en el desarrollo de las imágenes que crea.

Audiovisual y multimedia: Aquí se conforman la emisión, recepción e integración de imagen y sonido, como el video y la televisión.

Diseño editorial: Relativo más que nada a los medio impresos, donde se pueden generar desde folletos, carteles, hasta boletines, revistas, etc.

Simbología y diseño: En ésta área se trata de resolver problemas de comunicación, difusión, promoción y comercialización de productos, elaboración de identidades corporativas, logotipos, envase, simbología, diseño de soportes gráficos bi y tridimensionales, etc.

Fotografía: En esta actividad se producen la mayor cantidad de imágenes, la fotografía de productos, fotorreportaje, de moda, etc.

Imagen 36

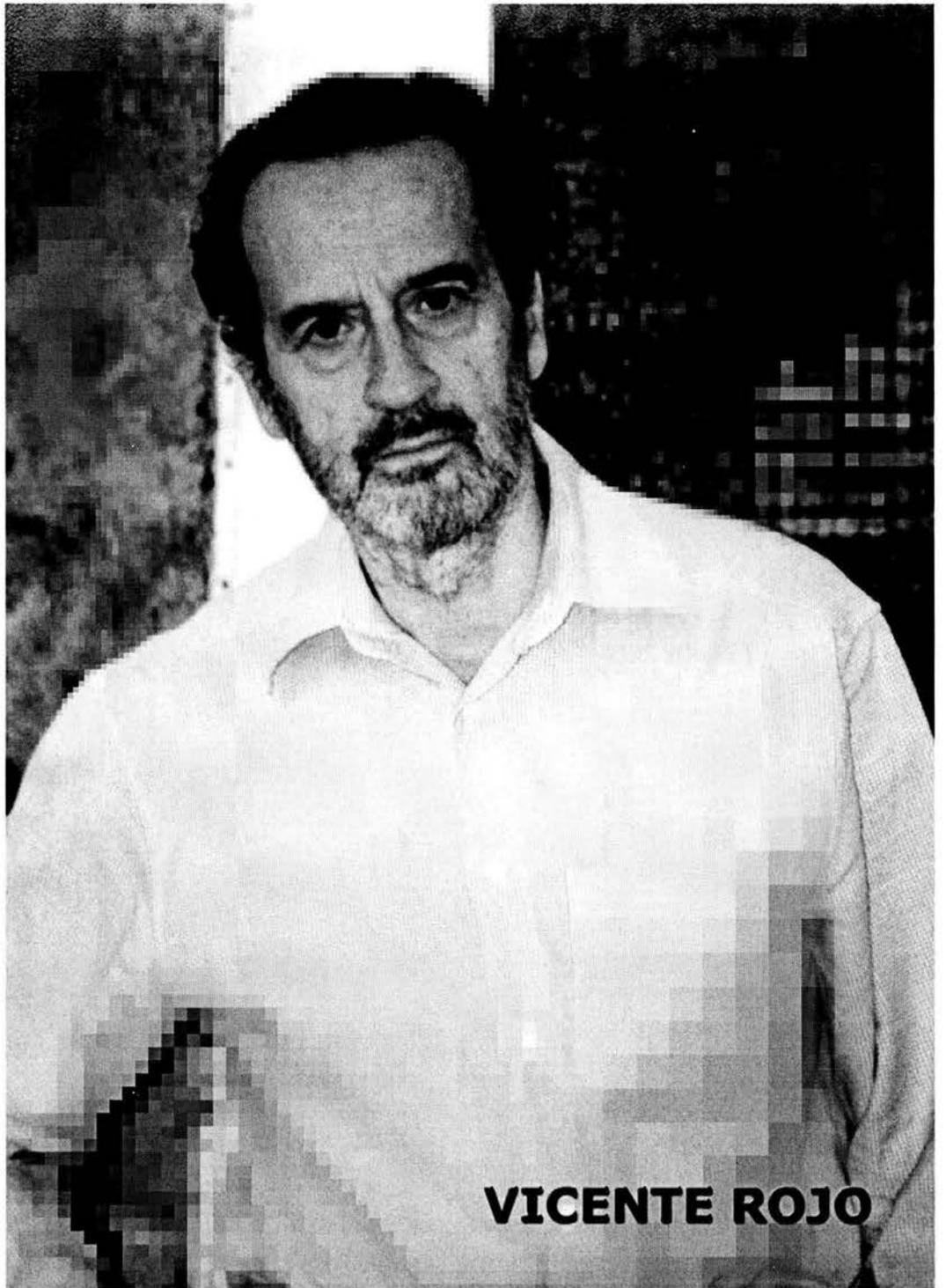

Imagen 37

3.5 VICENTE ROJO

Muchas personas importantes del mundo de la cultura, han hablado y escrito sobre la obra de Vicente Rojo, la mayoría de ellos con la sinceridad y amistad que acompañan los muchos años de conocerle. El trabajo a lo largo del tiempo habla por sí mismo. El número 6 de la revista *Lúdica* da cuenta de ello, a lo largo de todas sus páginas.

Vicente Rojo nació en Barcelona España en 1932, donde realizó estudios de cerámica y escultura, pero no es sino hasta 1949, a raíz de los problemas políticos que se desatan en su país, durante la dictadura de Franco y también por el hecho de no compartir esa ideología, junto con muchos otros compatriotas, parte junto con su madre hacia nuestro continente, a reunirse con su padre, un revolucionario español quien ya se encontraba en México como exiliado; Vicente Rojo aprendió a amar a México porque como el mismo artista lo menciona, ...*"No he importado nada de España, puesto que mi formación como diseñador se da en México, si no es por el acento, que no he modificado, pues hablar el español de aquí me resultaría falso, soy mexicano, y mi diseño también lo es"*... (Imagen 38)

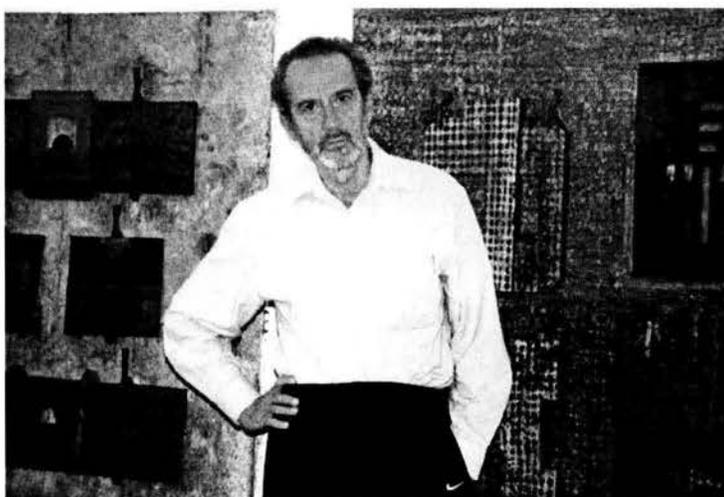

Imagen 38

Ya radicado en México ingresa a La Esmeralda donde realiza estudios de dibujo y pintura, sabiendo convivir simultáneamente a lo largo de su vida con dos actividades, la pintura y el diseño; La primera de ellas, como el mismo lo menciona, "*pinto mis cuadros en la soledad de mi estudio*"³⁴, logrando conformar distintas "series" donde trabaja simultáneamente en varios cuadros, diversificando el manejo de color y textura.

Debido al empleo de tres elementos básicos, círculo, cuadrado y triángulo dentro de cada una de las "series" Vicente Rojo transforma y presenta muchas posibilidades visuales, por lo que encontramos similitud y también justificación para afirmar que la pintura y el diseño hayan crecido paralelamente a lo largo de todo este tiempo, ya que en su trabajo se encuentra el manejo de elementos geométricos y abstractos (Imagen 39), aunque los primeros cuadros de Vicente Rojo son naturalistas no realistas, como menciona Juan García Ponce en **Las formas de la imaginación**.

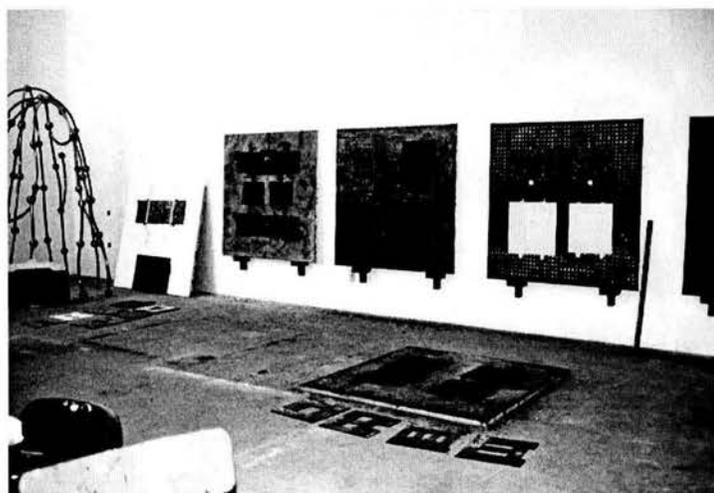

Imagen 39

“El diseño es casi siempre una actividad colectiva, para la que es necesaria la colaboración de un amplio equipo de trabajo”³⁵ (Imagen 40) y resulta ser mucho más dinámico, pues lo que se intenta es obtener una respuesta inmediata y específica en el receptor en cuanto a la idea que es preciso solucionar. Como el mismo artista lo menciona, el diseño debe ser resuelto al instante, por lo que previamente a la entrega de un trabajo, se boceta y se analizan las posibilidades de aplicación, requiriendo varias pruebas que verifiquen su utilidad, por lo tanto una vez terminado el trabajo no existe una búsqueda, puesto que la necesidad ha sido cubierta.

Al finalizar, el trabajo debe contener las características específicas para lo que fue realizado, sin embargo en otras expresiones artísticas resulta ser más reflexivo respecto a la forma en que se emite la respuesta, ya que la contemplación implica obtener una sensación o muchas, siendo totalmente subjetiva la manera en que el esquema de la comunicación se está dando, con la contemplación en este caso de su obra pictórica.

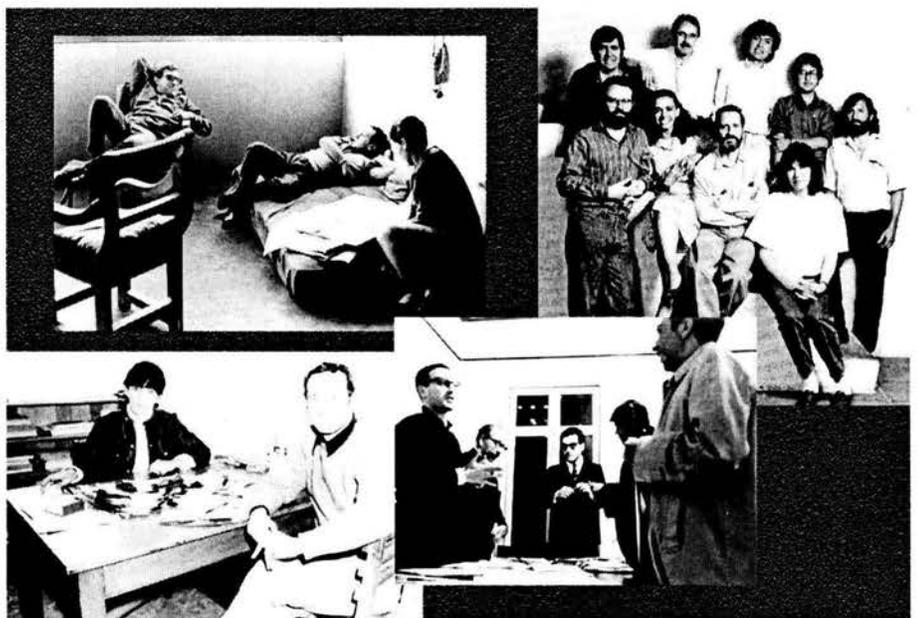

Imagen 40

Federico Álvarez y Carlos Monsiváis en la revista *Lúdica* nos cuentan que a la llegada de Vicente Rojo a nuestro país, presentaba un aspecto triste, melancólico, quizá por los años de guerra y de horrores vividos en la España de ese entonces, su sensibilidad la podemos ver reflejada en todo su trabajo, además con la pintura el artista ha podido exteriorizar sus sentimientos libremente (Imágenes 41, 42, 43).

Vicente Rojo llegó con una pequeña carpeta de dibujo, unas cuantas esculturas y recortes de anuncios cinematográficos realizados por él en España. Comenzó colaborando para el *Diccionario UTEHA*, haciendo "caritas", es decir, realizaba dibujos a línea de hombres y mujeres célebres para los primeros volúmenes de aquella enciclopedia; Al poco tiempo adquirió la nacionalidad mexicana y realizó el Servicio Militar obligatorio.

El diseño gráfico conocido como lo que es ahora, toma mejor forma en la década de los 50' y es a partir de esas fechas en que comenzaremos nuestro análisis, puesto que anteriormente no era apreciado como tal, sino que a principios de siglo, con las tendencias traídas desde París principalmente, se buscó incorporar los rasgos europeos al pueblo mexicano.

Imagen 41

Imagen 42

Imagen 43

En 1939, llegó a México un exiliado español, el pintor Miguel Prieto quien se incorporó a la vida cultural de nuestro país, y su primer trabajo fue como diseñador en la elaboración de la revista "*Romance*". Con el tiempo y gracias a lo destacado de su trabajo, comenzó a ser muy solicitado para programas y carteles de Bellas Artes y anuarios, por lo que a fines de 1949 en busca de un joven con conocimientos de dibujo y sobre todo responsable, se encontró con Vicente Rojo, un joven de apenas 17 años, quien comenzaba a desesperarse por la monotonía de su trabajo en UTEHA.

Al poco tiempo compaginaron perfectamente logrando una mancuerna que les llevó más allá del trabajo a una relación de respeto y amistad. Rojo se convirtió en su ayudante en las ediciones que se realizaban para el INBA, luego se incorporó a la dirección artística del suplemento *México en la cultura*; Suplemento de Novedades que dirigía Fernando Benítez (Imagen 44). Al lado de Miguel Prieto, comenzó su aprendizaje ejerciendo lo que llama "Democracia visual"³⁶, ya que Prieto daba la misma importancia a la elaboración, de un cartel o a un programa para Bellas Artes, que al boleto de entrada a una de las funciones, esta fue una de las lecciones más importantes a lo largo de su vida.

Imagen 44

En 1956, Miguel Prieto enfermó de cáncer, y durante esas largas ausencias Vicente Rojo lo suple, hasta hacerlo por completo a la muerte del maestro ese mismo año; A partir de ahí, Rojo toma las riendas del suplemento y prácticamente de toda la labor que había desarrollado Miguel Prieto hasta entonces y sigue su camino al lado de Fernando Benítez.

Al tomar el lugar de Prieto, Vicente Rojo partiendo del estilo de su maestro comienza a desarrollar un alto nivel de calidad en el diseño gráfico (Imagen 45). Adquiere gran iniciativa y libertad para desarrollar cuanto proyecto se pone en sus manos diseñando con eficacia y economía de medios, comenzando a innovar en cuanto al manejo de elementos, empleando primeramente los

Imagen 45

altos contrastes y con el tiempo varios medios como la fotografía, la utilización de obras de reconocidos pintores, el grabado y la caricatura, creciendo a la par de los medios tecnológicos, pues aprovecha las ventajas de las nuevas casas de impresión, utilizando nuevas familias tipográficas, colores y pruebas con distintos papeles (Imagen 46).

Una de las metas que se habían propuesto desde un principio tanto Rojo como Prieto, era la de retomar el mundo de los lectores, y al reformar la presentación de las portadas de libros, provocar en ese sector casi perdido, cierto impacto y al mismo tiempo mantener la vanguardia en el público ya cautivo. Por ejemplo para la impresión de un libro, no solamente se trata de

Imagen 46

vaciar el texto en un soporte sino que es necesario "impactar", "entusiasmar" con el envoltorio del mismo y lograr una armonía en el conjunto, mediante el tratamiento que le da a la portada valiéndose de la adecuada tipografía, el color y la imagen forme finalmente un conjunto que "enamora" al lector logrando atraerlo visualmente y fomentando una "educación visual" (Imagen 47).

Imagen 47

El trabajo de Vicente Rojo comienza a ampliarse desde la participación en suplementos, la elaboración de logotipos y portadas de libros de escritores renombrados. En su círculo de amistades se encuentran personalidades como Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco quien afirma *"ha hecho las portadas de casi todos mis libros o más bien he escrito casi todos mis libros para que él haga las portadas"* ³⁷ (Imagen 48).

La labor de Vicente Rojo ha sido incansable y presenta un dinamismo constante dentro de todos los trabajos que ha desempeñado, negándose al caos de la improvisación o la autocomplacencia. En cuanto al manejo de sus elementos José Luis Cuevas menciona que semejan un tablero de ajedrez, donde cada una de las piezas son colocadas en el lugar exacto, manteniendo una coherencia entre los elementos. Según Fernando Benítez, Vicente Rojo es un precursor y renovador en el Diseño mexicano.

Imagen 48

La impresión que pintores y artistas tienen de él es la de un trabajador constante, Fernando Benítez mencionó que por ser zurdo trabaja con las dos manos diagramando y formando los textos con gran rapidez. Preocupado por los "golpes de vista" selecciona imágenes y viñetas sin importarle las discusiones, llamadas telefónicas o distracciones de su alrededor. Una gran satisfacción para Vicente Rojo es que junto a él se han formado diseñadores destacados, que en un principio fueron sus colaboradores (nunca discípulos). En el libro **Diseñadores mexicanos**, se encuentra una recopilación donde participa mucha gente de diferentes partes del país, y en el cual logra apreciarse una marcada influencia de su obra.

José Agustín menciona en **La Tragicomedia mexicana II** que la década de los 70', conflictiva en sí, por las secuelas que arrastraba México a raíz de los sucesos del 68', vinieron a marcar enormemente a la sociedad, la carrera de gente como Vicente Rojo, Carlos Monsiváis o José Luis Cuevas, al considerarse que su generación adquiriría fuerza.

Quienes han colaborado con el artista mencionan que la mejor manera de aprender es observar y trabajando a su lado, para nutrirse de todo lo que ha adquirido con el paso del tiempo, diseñando y percatándose de cómo llega a solucionar un problema requerido (Imagen 49).

Los ejemplos y experiencia son elementos de los cuales debe valerse el diseñador, ya que el sistema escolarizado propone una serie de pasos para llegar finalmente a la solución deseada, pero un factor muy importante es el tiempo, actualmente se trabaja contra reloj, demostrando que se trata de una actividad nada pasiva y donde se necesita contar con agilidad, para que al enfrentarnos con problemas formales, fuera de la escuela, el bocetaje y todas las pruebas de aplicación que se deben realizar previamente, nos proporcionen una rápida solución, y nos encontremos plenamente preparados para resolverlos con prontitud.

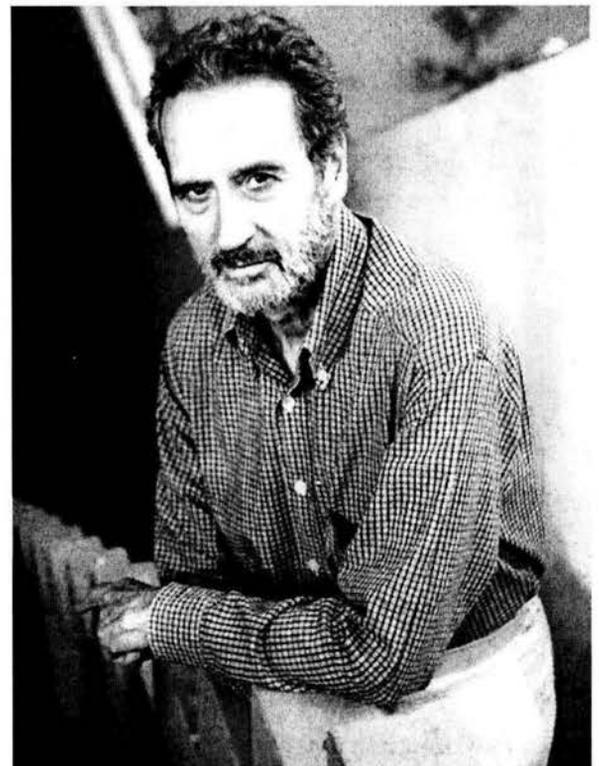

Imagen 49

Vicente Rojo trabajó simultáneamente en diferentes proyectos, por lo que al mencionar ciertas fechas, éstas no aparecen en orden cronológico.

En 1954 comienza su colaboración con la Imprenta Madero, asesorando en la selección de tipografía donde adoptan las familias BODONI y EGIPTO. Más tarde experimentando para dar al diseño gráfico mayores posibilidades de expresión. Las técnicas empleadas son el alto contraste, las impresiones con dos tintas como en los carteles de las luchas, que conforme el uso se fue perfeccionando, y más tarde el uso de troqueles y el empleo de suajes y dobleces complicados.

El suplemento del diario Novedades "México en la cultura" (Imagen 50), el cual requería gran rapidez para su elaboración, inicia en 1949 y tuvo 12 años de vida. En 1962 al salir de Novedades colabora para la revista "Siempre" con un nuevo suplemento llamado "La cultura en México" (Imagen 51) hasta 1971; El tamaño era similar al suplemento anterior, con las mismas limitaciones y premura de tiempo, pero con una mejor calidad de impresión, a pesar de solamente ser en BN y no con una tinta de color como en el suplemento anterior.

Imagen 50

Imagen 51

Un dato importante es que en los interiores de la publicación podían encontrarse obras de arte de pintores reconocidos, las cuales eran impresas con muy buena calidad y variada la gama de grises.

En cuanto a la elaboración de revistas, en 1953, Vicente Rojo junto con Miguel Salas Anzures, crea *Artes de México*, que ocupará el lugar de la revista que el INBA había dejado de publicar con el nombre de *México en el arte*. Empleando aquí la técnica de huecograbado con la que obtenían negros intensos sobre papel mate; En esta revista colaboró hasta principios de los 60's para participar después en otras publicaciones como Nuevo Cine.

En 1965 el entonces director del INBA pone en sus manos el diseño de la Revista de Bellas Artes, que se elaboraba en la Imprenta Madero.

Al año siguiente se desempeña como director artístico de la *Revista de la Universidad de México*, la cual cada año varia en cuanto a su presentación, puesto que gira en torno a una temática que fue desarrollada cada 12 números.

Octavio Paz, en 1971 pidió su intervención para la revista *Plural*, y sucesivamente encontramos sus aportaciones en varias revistas más, con

ayuda de su equipo de trabajo y buscando trabaja algunas veces bajo instrucciones específicas, otras tantas sobre las propuestas de él mismo, pero desarrollando siempre los proyectos de manera objetiva.

Desde los años cincuenta es que Vicente Rojo comienza a hacer portadas de libros, algunas para el *Fondo de Cultura Económica*, la UNAM, *Era* y otras editoriales; En cada una de ellas, al igual que en las revistas se trata de homogeneizar desde las colecciones o la misma línea de la editorial, como ejemplo la línea de trabajo de la editorial *Era*, con letras grandes parecido a “pequeños carteles”.

Para la editorial *Salvat*, trabaja por completo la edición de un libro lujoso *La ciudad de México*, de Fernando Benítez de tres tomos (Imagen 52), los cuales eran acompañados de múltiples imágenes en color, así como mapas y fotografías, pero al ser fotografiados los aspectos que conciernen más a fondo como los problemas del tránsito o del agua, la edición perdió su lujo. (considerado así por los editores españoles).

Imagen 52

Gracias a su afición a dibujar tipografía, en 1956 colabora en Teleproducciones diseñando las letras de los títulos para la presentación de películas como *Torero*, *Nazarín* o *Pedro Páramo*, lo cual también le ha llevado a la creación de logotipos, partiendo precisamente de dibujar las letras, particularmente para empresas culturales o para editoriales (Imagen 53).

Imagen 53

Una tarea que le entusiasmó sumamente fue el ofrecimiento para diseñar un periódico, por ello cuando le propusieron participar del proyecto del diario *La Jornada*, aceptó con gusto. En él diagramó las páginas, a pesar de tener un formato más pequeño debido a las escasas posibilidades económicas, trabaja las letras del título dibujando las letras *L* y *J* además de que emplea sólo la tipografía *Times*, lo que le dió cierto parecido sólo en forma con el diario español *El país*.

Añade posteriormente un cuadro negro para indicar el inicio de cada noticia, también para las cabezas de las notas, así como el nombre del autor de cada nota (Imágenes 54 y 55).

Imagen 54

Imagen 55

REVISAR Y CORREGIR
DE LA...
...

CAPÍTULO 4

PROPUESTA FINAL

4.1 PLANTEAMIENTO

Respecto de la justificación de la aplicación final, en base a lo analizado a lo largo de los tres capítulos anteriores, se trata de integrar una serie de elementos gráficos que Vicente Rojo ha aportado a lo largo de su trayectoria como artista plástico. Para vaciarlos dentro de un soporte, que ciertamente cubra una necesidad...

Un anuncio de revista.

Dentro de las varias ramas en que el Diseño Gráfico es aplicado, el Diseño Editorial es una de ellas, y es aquí donde podemos diferenciarlo de las otras variantes, porque como soporte final para la difusión del mensaje que se cubre, requerirá esencialmente de los medios impresos. Además la palabra EDITORIAL refiere específicamente a lo impreso, de ahí la base y finalidad de la aplicación. Es allí donde podemos encontrar Carteles, catálogos, manuales, folletos, libros y revistas,

"El diseño de las revistas ha experimentado una interesante evolución durante las últimas décadas"³⁸, por lo que 1990 resulta ser una época de auge, en estos años hubo mucho movimiento, la aparición de nuevas publicaciones, una enorme cantidad de material que surgía, algunas de ellas logrando sobrevivir, otras después de unos cuantos números han perecido.

Muchas de las publicaciones que llevan varios años de aparecer periódicamente en los estantes actualizan su imagen cada cierto tiempo para mantenerse al día; Aunque ciertamente, lo importante es llegar al contenido, ya que la razón de existir de las revistas es porque deben ser leídas, y el impactar al público con la "envoltura" es una manera de encaminar al lector hacia el contenido.

Cuando nos encontramos frente a un exhibidor, las revistas se encuentran por montones, cada una con características que obedecen en función del enfoque para la cual fue pensada y es así como las encontramos, organizadas precisamente por su temática, ofreciéndonos una muy amplia gama de opciones.

En los estantes, las revistas compiten unas con otras visualmente, y cuando el lector se posa frente a ellas, es bombardeado por colores, imágenes, formaciones tipográficas, todos estos elementos agrupados primeramente en las portadas que de entrada es la carta de presentación, porque de alguna manera ahí se resume gran parte de su contenido, desde la imagen hasta los cabezales (Imagen 56).

Imagen 56

Todas las publicaciones tratan de sobresalir a como de lugar, pues el tiempo de impacto que ejerce sobre el receptor es de 2.5 segundos, así que para lograr que cada una salte a la vista del público, el diseñador debe hacer lo posible para que en ese lapso la revista logre ser la que el lector tome de entre las que se encuentran en el inmenso anaquel. La ventaja que tiene una revista para alejar toda competencia, es cuando el lector ha sido atraído por ella y específicamente se detiene ante el estante en busca de su siguiente edición.

Ya una vez hojeando la revista, ésta debe tener cierta coherencia para ser leída de manera ordinaria, es decir, de principio a fin, y también para aquéllas personas que la hojean por la parte final. Aquí el tiempo que el usuario emplea para apreciar los interiores es más largo, pues dispone de toda libertad para leerla y analizarla.

Para enfocarnos más hacia la aplicación, el anuncio de revista contendrá un mensaje, el cual, una vez que la revista sea adquirida y se pueda apreciar el discurso inmerso en él, obtengámos la respuesta por la cual el anuncio fue diseñado el anuncio.

El cliente es Canal 22, Televisora Estatal, que cuenta con 10 años de transmisiones hasta la fecha y cuyo rubro es principalmente la difusión de la cultura, sin importar que la señal no sea captada tan fácilmente (Imagen 57).

La línea de arte que maneja el Canal se percibe un tanto más homogénea a partir de la mitad del año 2001 a la fecha en que cambió el logotipo institucional y se manejó una campaña que haría uniformes los diferentes medios en que las transmisiones tienen difusión como son la Página Web, los medios impresos y por supuesto, la pantalla de televisión.

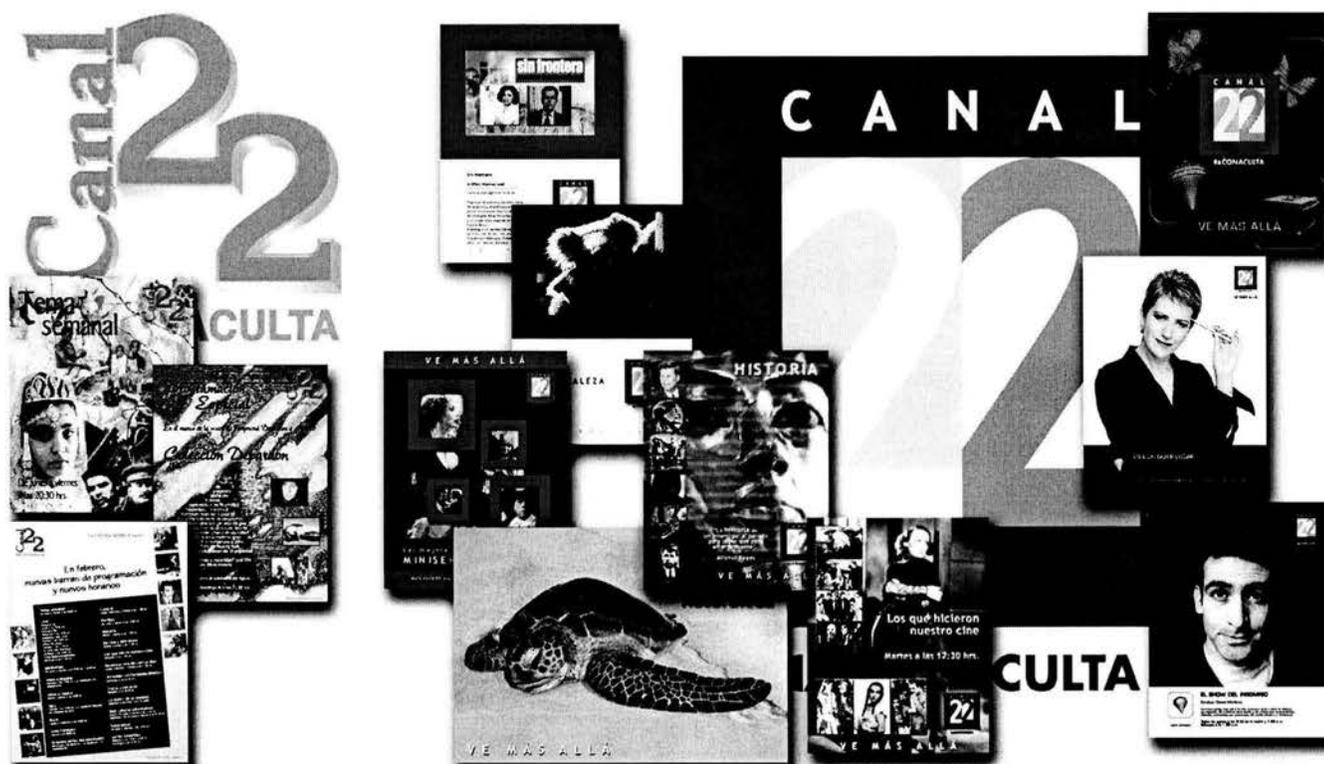

Imagen 57

Para éste análisis me enfocaré en el área impresa, donde me desempeño actualmente, y puedo decir, que a pesar de que en la promoción de las diferentes barras existe un marcado antes y después, respecto a la manera presentar los anuncios, no se perdió el objetivo, que era difundir e invitar al público a no perderse la variedad de programas del canal, como es la danza, la barra de historia y también una barra que gusta mucho como es la de naturaleza. Así que siempre se buscó impulsar este tipo de programas a pesar de no tener una línea de arte específica para las áreas de difusión (Imagen 58).

Imagen 58

Ya para la campaña del 2003, encontramos una línea de arte específica, con la cual, el público parece reconocer de manera más sencilla, puesto que los elementos gráficos y el tratamiento de los anuncios mantienen algunas especificaciones, como la tipografía, el manejo de las imágenes, donde la mayoría son en blanco y negro y también el uso de los iconos con los cuales se identifican las diferentes barras de la programación.

Algo que no se ha perdido, es que para el diseño de los anuncios siempre es importante la diagramación de los formatos como se observa en el trabajo de Vicente Rojo (Imagen 59), para tener armonía puesto que los elementos no son colocados al azar, también el uso de módulos, como se puede apreciar en los fondos de algunos anuncios, que los vuelven dinámicos y también poniendo color como acento, además del logotipo en otros tantos, cuando son genéricos o especiales (Imagen 60).

Imagen 59

Excelsior

Imagen 60

Excelsior

Excelsior

En la aplicación final, además de adaptarnos a la línea de arte del 2003 de Canal 22, se retomará como base el análisis de la obra gráfica del diseñador Vicente Rojo y posteriormente realizando una ilustración digital para finalmente presentar un anuncio de revista promoviendo una de las barras fuertes que la programación que dicha televisora transmite: La de Naturaleza.

También podemos observar que la influencia de su obra puede emplearse para dar solución en algunos anuncios requeridos, sin salir de las especificaciones planteadas anteriormente (Imágenes 61 y 62).

Imagen 61

Imagen 62

4.2 DISEÑO E ILUSTRACIÓN DE UN ANUNCIO DE REVISTA DE CANAL 22 PARA PROMOVER LA BARRA DE NATURALEZA

4.2.1 ILUSTRACIÓN

Como ilustración, en cuanto a definición lo asocian con lo decorativo y adornos; Creo que la idea es errónea, pues al contrario, la ilustración es otra de las formas en que se podemos comunicar nuestras ideas, plasmando en un soporte cualquiera una imagen, que sea sola definiendose a sí misma o como en la mayoría de los casos, respaldada por palabras, logremos tener un cartel o cualquier otra formación que a fin de cuentas se trata también de un intercambio de ideas con los demás. El tratamiento de la imagen dependiendo la técnica empleada varía, de cierta forma se traslada una parte de esa realidad y hasta el sentir del artista por medio del tratamiento que se da al trabajo, puesto que los estilos, materiales y la imagen elaborada dicen mucho del ilustrador (Imagen 63).

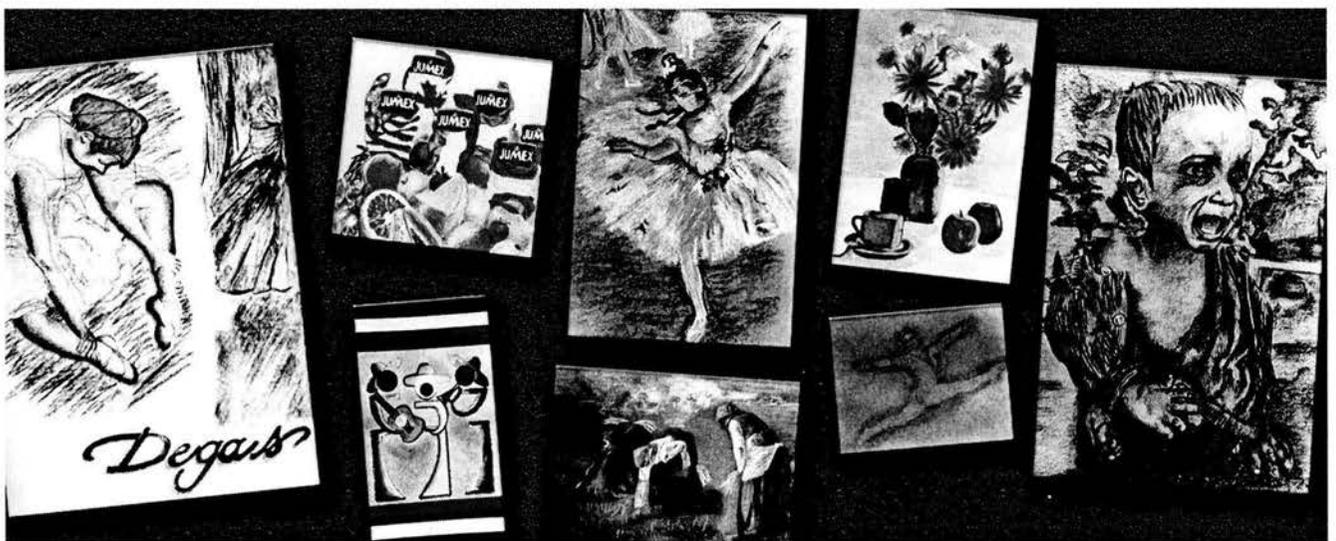

Imagen 63

4.2.2 LA ILUSTRACIÓN EN MÉXICO

Como antecedente en México se pueden mencionar a los Tlacuilos, se trata del gupo de artistas que se desempeñaban antes de la colonia, y quienes nos dejaron un acervo de imágenes que narran parte de nuestra historia, posteriormente la mayoría de lo realizado resultó darse en una época de ideas cerradas donde solamente por la religión es aceptado, fue como se realizaron ilustraciones de temática religiosa básicamente por indígenas.

Mucho tiempo después, a partir de 1800 hasta nuestras fechas, el avance en cuanto a técnicas y materiales es impresionante. Sin duda la escuela posterior más importante a mencionar la ha dejado José Guadalupe Posada, puesto que con la evolución de su trabajo y el paso de los años, ha ayudado a implementar ésta actividad para que pintores, muralistas y nosotros mismos dentro de la carrera, abordemos el tema y lo experimentemos, encontrando mucha gente dedicada totalmente a esta actividad (Imagen 64).

Imagen 64

4.3 DESARROLLO DEL TRABAJO

Se ha seleccionado de entre las imágenes que se nos ofrecieron la siguiente (Imagen 65), puesto que por su disposición se presta para un anuncio de doble plana con medidas 43 x 28 cm. aproximadamente, dependiendo de la revista en la que se publique dicho anuncio. Y tampoco tiene problemas, si se realiza cierto encuadre para formar también un anuncio de una plana, que muchas veces es lo solicitado.

Otra de las ventajas es que se trata de una imagen muy atractiva que habla por si sola. Y sin duda refleja perfectamente el perfil de la barra.

También porque fue un elemento importante para nuestros antepasados, particularmente en la cultura olmeca, ya que representó una divinidad importante, venerada y temida, se le adoptó en las batallas, por varias características los guerreros hacían llamarse "Caballero jaguar".

Imagen 65

4.3.1 RETOQUE FOTOGRÁFICO Y PRIMERAS PRUEBAS

Se trata de una diapositiva de 3.5 x 2.4 cms. La cual fue digitalizada incrementando su escala al 900% de su tamaño original para poder ser trabajada con la medida más aproximada al tamaño del soporte final.

Posteriormente se procedió al retoque fotográfico en Photoshop de la imagen seleccionada (Imagen 66) ya que por el tamaño que presenta es más factible que detalles, algunos de la propia imagen y otros del scanner que al 100% de la imagen no son muy vistosos, al 900% se perciben con mayor claridad.

Imagen 66

Para el retoque y los filtros se utiliza el modo RGB puesto que el mismo programa mantiene activas las opciones en el menú como son los filtros y en el modo CMYK resulta ser casi al final ya que más que nada es la opción de salida para su posterior impresión es posible visualizar el acabado final en cuanto a color.

Una vez retocada la imagen, (nótese el detalle de los ojos) es necesario realizar un ajuste de color, para acercarnos lo más posible a la realidad. Una vez lista la se vira a escala de grises para una de las pruebas, balanceando nuevamente el color (Imagen 67).

Imagen 67

En el programa Stream line se abre esta imagen sobre la cual se hace el efecto de alto contraste, éste programa descompone la imagen en contornos, los cuales pueden ser manipulados. Se copia nuevamente la imagen descompuesta y se emigra a otro programa para su manipulación.

Posteriormente en el programa Free hand version 10, con la ventaja de que la imagen se encuentra formada por contornos, nuevamente se manipula para conseguir el efecto deseado. (elementos perdidos, como el detalle del ojo y las orejas, las manchas y la se afina un poco la textura de la roca (Imagen 68).

Terminado esto, se copia nuevamente a Photoshop, abriendo un documento con las medidas de doble carta definitivas para trabajarla en un formato real. Considerando 5mm. por lado libres, ya que así lo requieren las revistas. Aquí encontramos que los trazados que definen las manchas del animal se presentan muy agresivas, por lo que se retoca hasta redondear las partes que lo necesiten (Imagen 69).

Imagen 68

Imagen 69

4.3.2 PRUEBAS DE COLOR

En otro documento de Photoshop se comienzan a trabajar los backs para el anuncio en el formato final para evitar que el trabajar sobre un formato de menores dimensiones resten calidad a la presentación final.

-El primero de ellos es un degradado, el cual es empleado por Vicente Rojo en varios trabajos (Imagen 70).

-En el segundo, se comienza a trabajar con texturas, con varias capas y filtros se obtiene esa opción (Imagen 71).

Al integrar los el esas dos capas obtenemos el sig. resultado. (Imágenes 73, 74 y 75)

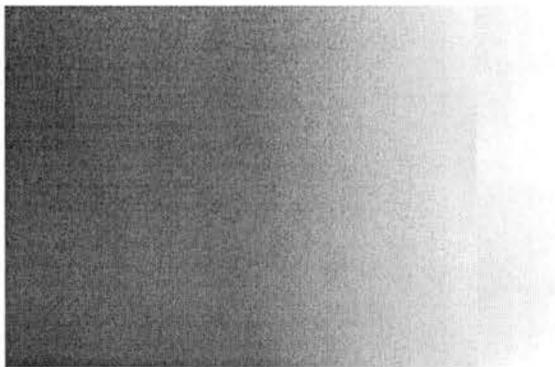

Imagen 70

Imagen 71

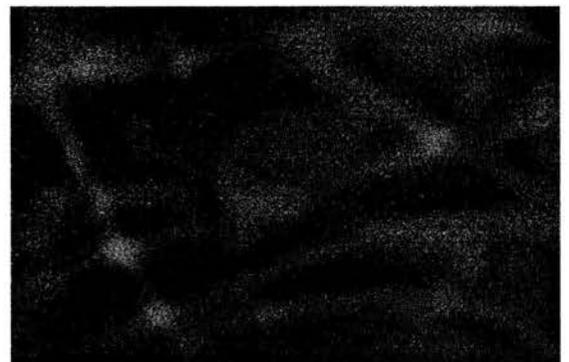

Imagen 72

Imagen 73

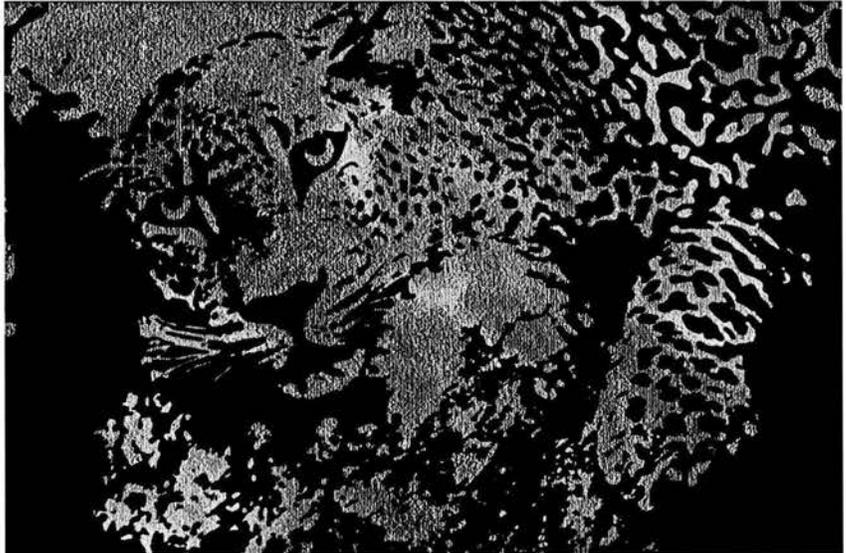

Imagen 74

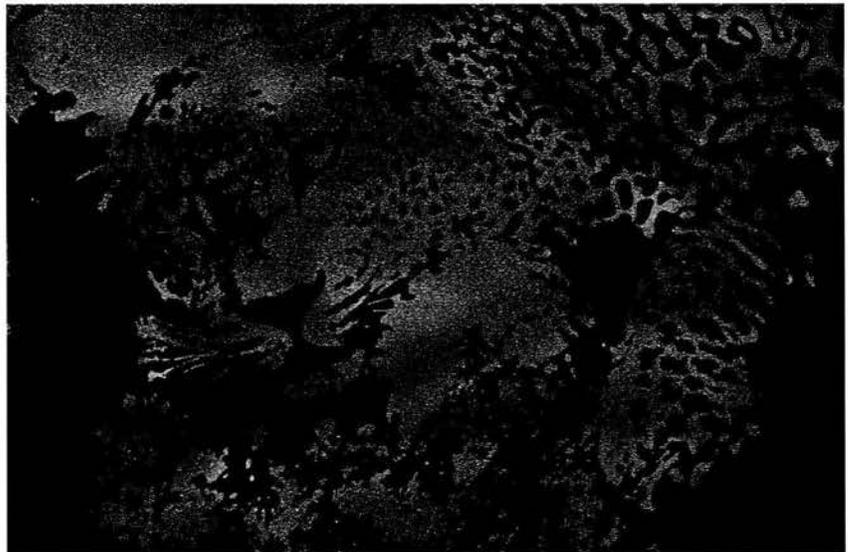

Imagen 75

La última textura (Imagen 75) es la más apropiada porque muestra mucho más el carácter del animal, sin embargo en la parte del árbol hay mucho ruido.

Decidí trabajar una nueva textura para hacer más uniforme la imagen y sobre todo para hacer notar al leopardo.

Con la técnica de puntillismo se obtuvo la textura de la roca en un tono más neutral, que a la vez unifica y no compite con los otros elementos (Imagen 76).

Imagen 76

Una vez con la textura, se eliminó la parte del alto contraste de la roca, para integrar mejor nuestros elementos y alcanza a apreciarse cada uno con sus cualidades, puesto que visualmente se respeta el back, que representa con la textura la energía del animal, la segunda del alto contraste se complementa con la anterior, puesto que describe de otra manera al jaguar y la tercera a manera de envolvente, neutraliza las dos anteriores y por lo tanto no compiten las capas, sino que se unifican.

En el lado izquierdo de la ilustración se aplicó una capa muy tenue con un sombreado blanco, permitiendo que la primera capa solamente deje ver lo que representa el animal (Imagen 77).

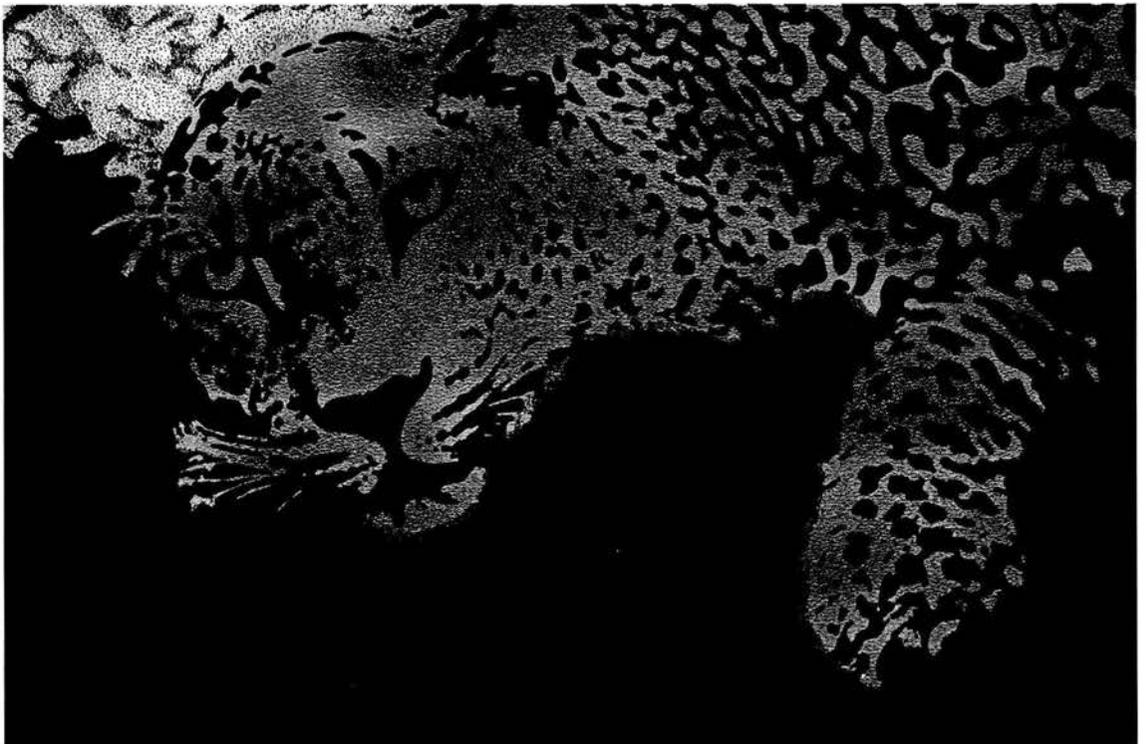

Imagen 76

Para complementar el anuncio de revista se requiere de la información que va a contener el material, para lo cual me proporcionaron un texto muy breve, el cual debe ir acompañado del logotipo institucional, además de un icono con el que se ha asociado a la barra, el de conocimiento.

Comenzando a hacer pruebas para la colocación de estos tres elementos se sobrepone una quinta capa que es un tramado con sección áurea, que nos ayudará a justificar la disposición más adecuada de dichos elementos (Imagen 78).

Imagen 77

4.4.3 TIPOGRAFÍA

El uso de la tipografía es restringido. Para la temporada actual una de las familias tipográficas que se emplea es la EUROSTILE, utilizada en títulos básicamente; La segunda familia es la FRUTIGER, ésta empleada para el texto informativo. Pero en este caso como el texto menciona sólo la barra y el horario en que se transmite, se empleará solamente la primer familia mencionada.

Las jerarquías en cuanto al manejo de la tipografía también se respetó, puesto que el título se coloca en altas y en bold (se emplea **demi**, porque en bold pesa visualmente mucho más y se desequilibra con el texto informativo). Para el horario, se coloca en altas y bajas la tipografía es plana (Imagen 79).

Todo el texto tiene un tamaño de 16.55 puntos, con un interlineado de 18.64 y compresión de 90%.

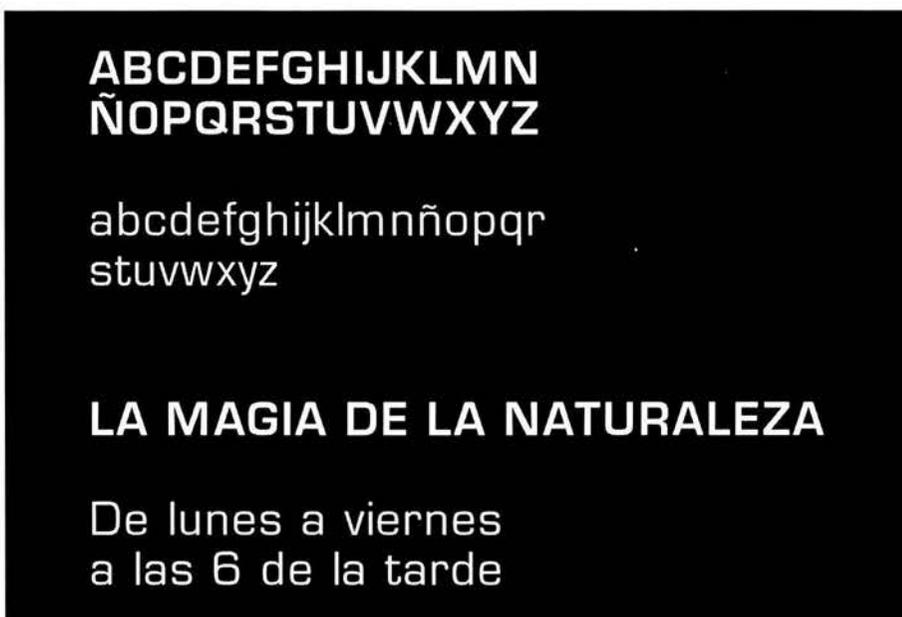

Imagen 78

4.3.4 INTEGRACIÓN DE ELEMENTOS

Una vez hecho el ajuste de la tipografía, se realizan pruebas para integrar todos los elementos.

Para ello, con el uso de la retícula antes mencionada, se utilizó como base de proporción el logotipo del canal, para que a partir de ahí se den los tamaños correspondientes y resulte con mayor armonía.

En la primera de las pruebas el logotipo institucional se coloca en la parte superior derecha y el texto junto con el icono de la barra, a la izquierda y abajo, pero el logo parece, que a pesar de encontrarse en una parte visible, tiene un poco de ruido con la textura y las manchas (Imagen 80).

Imagen 80

En la segunda prueba, el logo se posiciona abajo a la izquierda y el texto junto con el icono en la parte opuesta, pero le estorba un poco la parte misma de la textura del animal (Imagen 81).

Para la tercer propuesta, el logo del canal se mantuvo en el mismo lugar, pero reacomodando el texto e icono, pero parece que se encuentran flotando y sin justificación (Imagen 82).

Imagen 81

Imagen 82

4.3.5 PROPUESTA FINAL

Esta es la propuesta final aceptada, donde cada elemento tiene su lugar, y en conjunto se puede leer a manera de círculo, ya sea conforme las manecillas del reloj o a la inversa (Imagen 83).

La lectura del anuncio en sí es bastante sencilla, puesto que los elementos se explican de manera sencilla, una imagen que impacta desde un principio porque es vistosa junto con texto breve, sin olvidar la institución que le respalda y que finalmente invita al usuario a ver el programa que de por sí por la temática es muy interesante.

Para realizar la impresión se acopla la imagen con todos sus elementos para imprimir finalmente.

Estas es la propuesta para el anuncio de doble plana, el cual se imprimió en las siguiente revista: **TRAVESÍAS**

Imagen 83

Para enviar el anuncio en una plana se hace otro encuadre que de igual forma contenga todos los elementos, puesto que muchas veces por costos son requeridos anuncios en una sola plana (Imagen 84).

Esta es la propuesta para una plana sencilla, el cual se envió a las siguientes revistas para su impresión:

Del grupo México desconocido: **MÉXICO DESCONOCIDO, GUÍA MÉXICO DESCONOCIDO, GUÍA ESPECIAL MÉXICO DESCONOCIDO, SCIENTIFIC AMERICAN y XTREME**

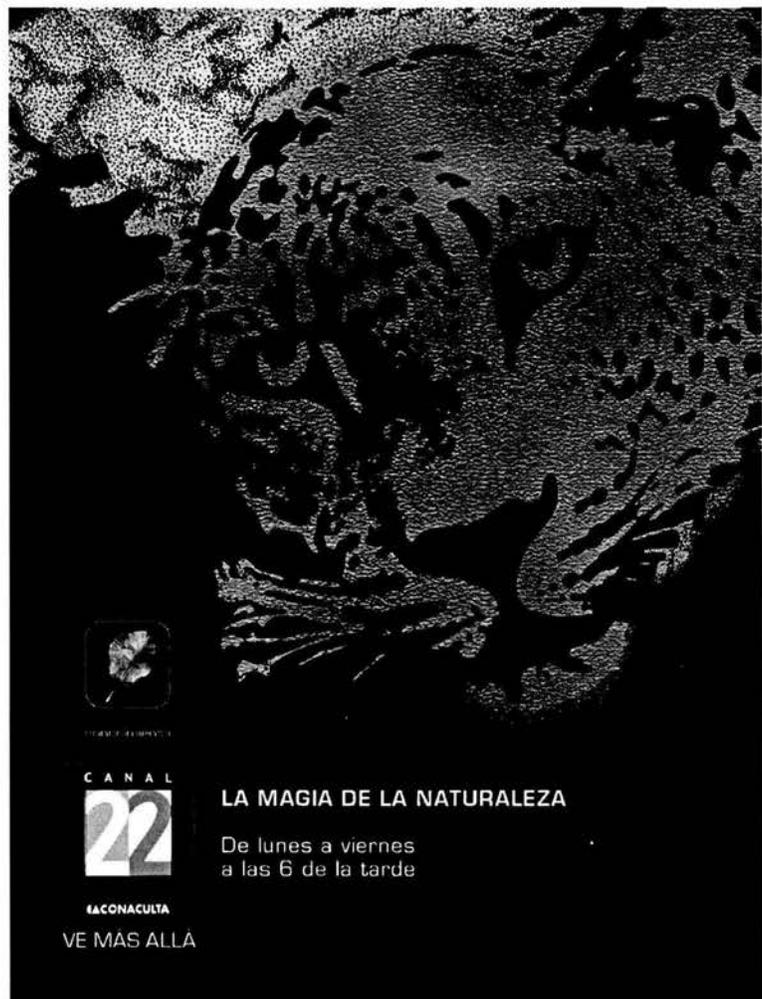

Imagen 84

Finalmente, a partir de la influencia de la obra gráfica de Vicente Rojo en el trabajo final, me parece que el sig. cartel (Imagen 85), reúne las cualidades necesarias para ejemplificar lo antes mencionado, que el anuncio presentado efectivamente mantiene rasgos empleados por el maestro Rojo, ya que por la técnica se puede encontrar similitud. Los dos trabajos se pueden descomponer en varias capas, teniendo una de ellas en alto contraste, otra más de color y una más de textura, junto con un texto informativo breve, donde cada elemento tiene su propio lugar sin provocar ruido entre ellos.

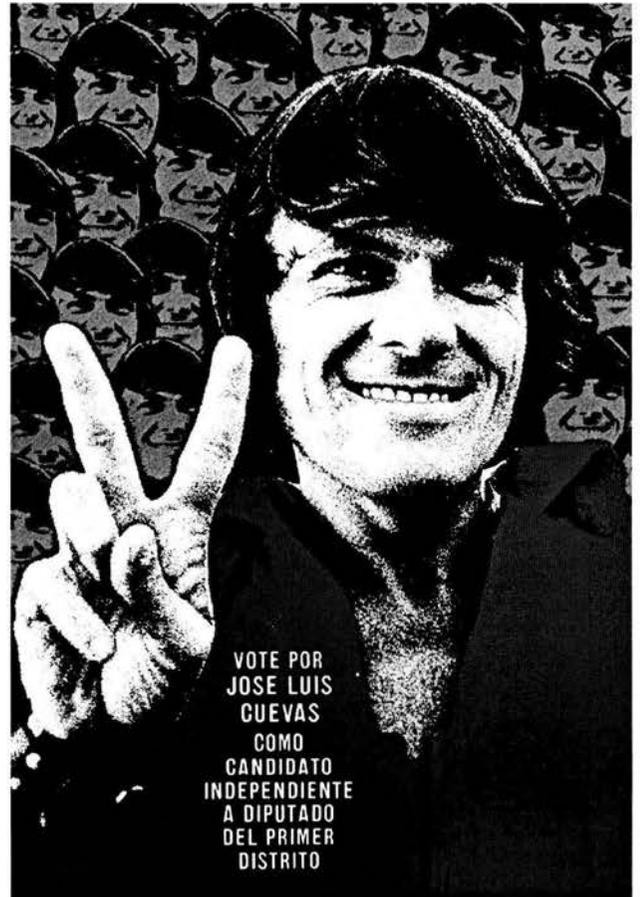
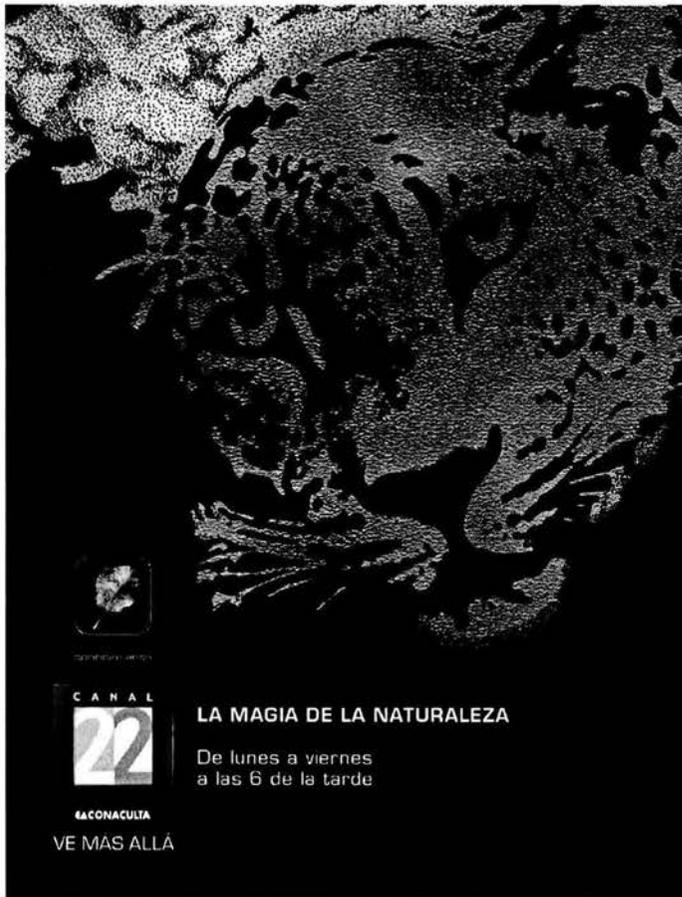

Imagen 85

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

América Latina es un territorio inmenso y diverso en cuanto a las manifestaciones visuales producidas, pues abarca fusiones y estilos que se enriquecen constantemente, sin olvidar la función por la cual se realizan, transmitir emociones e intercambiar ideas que abren el espacio en el que se encuentra la cultura de nuestro continente, y en un caso particular el de México, ya que es el punto donde nos enfocamos en éste análisis. Además de dar a conocer aportaciones que como todas, enriquecen la cultura no sólo de nuestro continente sino del mundo entero.

Creo que una de las finalidades más importantes, es la de mantener ese lazo de unión con otras personas, pues cuando obtenemos una respuesta objetiva o subjetiva, dependiendo del tipo de mensaje enviado, será un acierto para retroalimentar la comunicación y difusión de lo expresado por los artistas.

En cuanto al Diseño Gráfico, lo que analizamos anteriormente nos dio pie a conocer más a fondo la problemática sufrida en el continente, y es un punto clave de toda la diversidad, pues además de la formación académica obtenida, que gira en torno a puntos específicos, existen factores que determinan la inclinación ideológica de todo profesionalista, ya que a pesar de llevar un modo de vida similar, encontramos

circunstancias que modifican el pensamiento y por lo tanto, la manera de percibir el entorno, lo cual enriquece nuestra cultura.

La economía dentro de latinoamérica parece seguir una línea similar de desarrollo, puesto que las condiciones en casi todos los países son homogéneas, tanto de ideología, costumbres y también la condición educativa, donde el rezago se incrementa año con año, lo cual reprime las oportunidades de progreso en los pueblos.

El diseñador cuando transmite un mensaje, está dejando ver parte de su realidad, que para todos es diferente, teniendo aunque no muy cerca, pero si vigente un antecedente de influencia muy importante, el de la Conquista, que para nosotros ha representado el parteaguas del análisis.

El Diseño Gráfico al surgir como necesidad de estudio para satisfacer problemas dentro la comunicación visual, tuvo que pasar por una evolución siempre en base a un objetivo previamente determinado.

Por lo que toca al desarrollo de México, en cuanto a expresiones visuales, cuenta con muchos antecedentes y una persona que ha vivido gran parte de ésta historia, al rodearse de gente de la cual ha sabido aprender y transmitir lo aprendido, desempeñándose como un personaje muy importante en el desarrollo de lo que para nuestros días es llamado Diseño Gráfico; Vicente Rojo, un artista del medio que sigue vigente.

De la manera de trabajar de Vicente Rojo, podemos aprender la rapidez con que da solución a los problemas de diseño que son requeridos, sobre

todo siendo objetivo y ejerciendo la "democracia visual", de esta manera se da la misma importancia a cualquier trabajo que se desarrolle, sin importar que tan laborioso o sencillo sea llevarlo a cabo; El economizar medios y adaptarnos a las circunstancias, sin perder de vista la intención.

Algunos lo llaman precursor, y es que tiene una escuela que ha dejado gente importante, pues sus enseñanzas las podemos apreciar en la influencia sobre muchos diseñadores.

El objetivo de que el mensaje se encuentre inserto dentro del marco de referencia, comprueba la eficiencia y objetividad del mismo, y esto al fin y al cabo representa el punto culminante de nuestro trabajo. Ya que como profesionales tenemos la capacidad de solucionar este tipo de problemas.

La importancia de retomar a una persona con una historia como la que trae consigo, nos sirve para aprender y aplicar todas sus enseñanzas, que nos ayudarán a dar solución a problemas de diseño posteriores.

La vida está llena de experiencias, de las cuales nos nutrimos día con día, nos retroalimentamos y compartimos nuestras vivencias con otros. Por lo que la vida y obra de Vicente Rojo ha trazado un sendero del cual nos hemos documentado muchos. Esa es la finalidad del ser humano, compartir sus ideas, comunicarse, dejar una huella en la sociedad.

CITAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1.- Encyclopedia Británica Publishers INC., **Enciclopedia Hispánica** Macromedia, Tomo 2
- 2.- Encyclopedia Británica Publishers INC., **Enciclopedia Hispánica** Macromedia, Tomo 8
- 3.- Hernández Arana, José, **Teoría y Metodología de la Historia del Arte**, Editorial Anthropos, Pag. 25
- 4.- Encyclopedia Británica Publishers INC., **Enciclopedia Hispánica** Macromedia, Tomo 2
- 5.- Neruda Pablo, **Canto General 1**, Ed.Océano, Pag. 9
- 6.- Galeano Eduardo, **Ser como ellos**, Ed. Siglo XXI, Pag. 3
- 7.- Ibid, Pag. 4
- 8.- **Popol vuh**, Antiguas leyendas del quiché, Ed. Leyenda, Pag. 13
- 9.- Morais Federico, **Las Artes Plásticas en la América Latina**, Ed. Casa de las Américas. Pag. 53
- 10.- Galeano Eduardo, **Ser como ellos**, Ed. Siglo XXI, Pag. 13

11.- Cirese-Najenson y otros, **Cultura y Sociedad en América Latina**, Ed. CENIDIAP, Pag. 11

12.- García Canclini Nestor, **Latinoamericanos buscando un lugar en éste siglo**, Ed. Paidós, Pag. 12

13.- Cirese-Najenson y otros, **Cultura y Sociedad en América Latina**, Ed. CENIDIAP, Pag. 26

14.- García Canclini, Nestor, **Ideología, cultura y poder**
Oficina de Publicaciones dd el CBC, Universidad de Buenos Aires
Pag. 61

15.- Ibid, Pag. 43

16.- Poniatowska Elena, **Fuerte es el silencio**, Ed. Era, Pags. 14-15

17.- García Canclini Nestor, **Latinoamericanos buscando un lugar en éste siglo**, Ed. Paidós, Pag. 27

18.- Neruda Pablo, **Canto General 1**, Ed. Océano, Pag. 89

19.- Galeano Eduardo, **Ser como ellos**, Ed. Siglo XXI, Pag. 19

20.- Poniatowska Elena, **Fuerte es el silencio**, Ed. Era, Pag. 11

- 21.- Aguilar Monteverde Alonso, Carmona Fernando y otros, **El México de hoy**, Ed. Miguel Angel Porrúa, Pag. 91
- 22.- Ibid, Pag. 67
- 23.- Neruda Pablo, **Canto General 1**, Ed.Océano, Pag. 93
- 24.- Ibid, Pag. 94
- 25.- Aguilar Monteverde Alonso, Carmona Fernando y otros, **El México de hoy**, Ed. Miguel Angel Porrúa, Pag. 110
- 26.- Wong Wucius, **Principios del diseño en color**, Ed. Gustavo Gili, Pag. 3
- 27.- Wong Wucius, **Fundamentos del diseño**, Ed. Gustavo Gili, Pag. 41
- 28.- García Ramón-Pelayo y Gross, **Pequeño Larousse en Color**, Tomo 1, Pag. 244
- 29.- Prieto Castillo Daniel, **Retórica y manipulación masiva**, Ed.Coyoacán, Pag. 21
- 30.- Ibid, Pag. 21
- 31.- Prieto Castillo Daniel, **Diseño y comunicación**, Ed.Coyoacán, Pag. 14

32.- Dondis Andrea, **Sintaxis de la imagen**,
Ed. Gustavo Gili, Pag. 11

33.- Trama Visual A.C., **Diseñadores gráficos mexicanos**,
Ed. Trama Visual, Pag. s/p

34.- Revista **De Diseño**, diseño arquitectura arte, Num. 3 Pag. 12

35.- ibid

36.- ibid

37.- Revista **Lúdica**, arte y cultura del diseño, Num. 6, Pag. 16

38.- King Stacey, **Diseño de revistas**, Ed. Gustavo Gili, Pag. 9

BIBLIOGRAFÍA

- Acha, Juan

Introducción a la Teoría de los Diseños

Editorial Trillas

1ª edición, 1988, México, 169 pp.

- Aguilar-Carmona-Barajas y otros

El México de hoy

Editorial Porrúa

1ª edición, 2002, México, 226 pp.

- Agustín, José

La tragicomedia mexicana 2

Editorial Planeta

1ª edición, 1992, México

- Cirese-Najenson y otros

Cultura y sociedad en México y América Latina

Editorial CENIDIAP

2ª edición, 1987, México, 131 pp.

- Cosío-Bernal-Moreno y otros

Historia mínima de México

Editorial El Colegio de México

2ª edición, 1994, México, 181 pp.

- **Diseñadores gráficos mexicanos**

Editorial Trama Visual

1ª edición, 2000, México, 325 pp.

- Dondis, Andrea

La sintaxis de la imagen

Editorial Gustavo Gili

10ª edición, 1992, España, 211 pp.

- Encyclopedia Británica Publishers INC.

Enciclopedia Hispánica

Macromedia

Tomos: 2 / 6 / 8

- Fernández Arana, José

Teoría y Metodología de la Historia del Arte

Editorial Anthropos

- Galeano, Eduardo

Ser como ellos

Editorial Siglo XXI

6ª edición, 200, México, 129 pp.

- García Canclini, Nestor

Ideología, cultura y poder

Oficina de Publicaciones del CBC, Universidad de Buenos Aires

1ª edición, 1995, Argentina, 109 pp.

- García Canclini, Nestor

Latinoamericanos buscando un lugar en este siglo

Editorial Paidós

1ª edición, 2002, Argentina, 116 pp.

- García Ponce, Juan

Las formas de la imaginación

Editorial Fondo de Cultura Económica

1ª edición, 1992, México, 75 pp.

- García Ramón-Pelayo y Gross,

Pequeño Larousse en Color, Tomo 1

- King, Stacey

Diseño de Revistas

Editorial Gustavo Gili

2001, México, 157 pp.

- Morais, Federico

Las Artes Plásticas en la América Latina

Editorial Casa de las Américas

1990, Cuba, 121 pp.

- Neruda, Pablo

Canto General Libro I

Editorial Océano

1ª edición, 2001, España, 276 pp.

- Neruda, Pablo

Canto General Libro II

Editorial Océano

1ª edición, 2001, España, 290 pp.

- Poniatowska, Elena

Fuerte es el silencio

Editorial Era

1ª edición, 1980, México

- **Popol vuh**

Antiguas leyendas del quiché

Editorial Leyenda 1ª edición, 2000, México, 143 pp.

- Prieto Castillo, Daniel

Diseño y comunicación

Editorial Coyoacán

2ª edición, 2002, México, 194 pp.

- Prieto Castillo, Daniel

Retórica y maipulación masiva

Editorial Coyoacán

2ª edición, 1995, México, 138 pp.

- Rendón Garcini, Ricardo

Haciendas en México

Editorial Fomento Cultural Banamex A.C.

- Rojo, Vicente

Diseño Gráfico

Editorial Trama Visual

2ª edición, 1996, México, 95 pp.

- Sánchez Vázquez, Adolfo

Invitación a la Estética

Editorial Grijalvo

1992, México, 272 pp.

- Swann, Alan

Bases del Diseño Gráfico

Editorial Gustavo Gili

5ª edición, 2002, Barcelona, 144 pp.

- Wong, Wucius

Fundamentos del Diseño

Editorial Gustavo Gili

1995, España, 348 pp.

- Wong, Wucius

Principios del diseño en color

Editorial Gustavo Gili

1987, España, 100 pp.

- Rojo, Vicente

Sueños compartidos

De Diseño, Diseño Arquitectura Arte No. 3

Pag. 10

- Rulfo, Juan

Benítez, Fernando

Pacheco, José Emilio

Monsiváis, Carlos

Álvarez, Federico

Cuevas, José Luis

García Ponce, Juan

Melo, Juan Vicente

Pitol, Sergio

Ullán, José Miguel

Huerta, David

Debroise, Oliver

Fernández Cid, Miguel

García Márquez, Gabriel

Lúdica

Arte y cultura del diseño

ÍNDICE DE IMÁGENES

- **Pág. 12**

Imagen 1 / Foto: Ivonne Flores

- **Pág. 13**

Imagen 2 / www.google.com

- **Pág. 15**

Imagen 3 / www.google.com

- **Pág. 16**

Imagen 4 / www.google.com

- **Pág. 17**

Imagen 5 / www.google.com

- **Pág. 18**

Imagen 6 / www.google.com

- **Pág. 19**

Imagen 7 / www.google.com

- **Pág. 19**

Imagen 8 / Foto: Ivonne Flores

- **Pág. 20**

Imagen 9 / Foto: Album familiar

- **Pág. 20**

Imagen 10 / Foto: Mariana Yampolsky
Revista Saber ver No. 43

- **Pág. 23**

Imagen 11 / www.google.com / Collage: Ivonne Flores

- **Pág. 24**

Imagen 12 / www.google.com

- **Pág. 25**

Imagen 13 / www.google.com

- **Pág. 27**

Imagen 14 / www.google.com

- **Pág. 29**

Imagen 15 / www.google.com / Collage: Ivonne Flores

- **Pág. 30**

Imagen 16 / Libro: Fuerte es el silencio / Collage: Ivonne Flores

- **Pág. 35**

Imagen 17 / www.google.com

- **Pág. 36**

Imagen 18 / www.google.com

- **Pág. 37**

Imagen 19 / www.google.com

- **Pág. 38**

Imagen 20 / www.google.com

- **Pág. 40**

Imagen 21 / www.google.com / Collage: Ivonne Flores

- **Pág. 41**

Imagen 22 / www.google.com

- **Pág. 42**

Imagen 23 / www.google.com / Collage: Ivonne Flores

- **Pág. 43**

Imagen 24 / www.google.com

- **Pág. 45**

Imagen 25 / www.google.com / Collage: Ivonne Flores

- **Pág. 46**

Imagen 26 / www.google.com

- **Pág. 47**

Imagen 27 / www.google.com / Collage: Ivonne Flores

- **Pág. 49**

Imagen 28 / www.google.com / Collage: Ivonne Flores

- **Pág. 50**

Imagen 29 / www.google.com

- **Pág. 51**

Imagen 30 / www.google.com

- **Pág. 57**

Imagen 31 / Ilustración: Ivonne Flores

- **Pág. 58**

Imagen 32 / www.google.com

- **Pág. 59**

Imagen 33 / Ilustración: Ivonne Flores

- **Pág. 60**

Imagen 34 / www.google.com

- **Pág. 61**

Imagen 35 / www.google.com / Collage: Ivonne Flores

- **Pág. 62**

Imagen 36 / Material gráfico y Collage: Ivonne Flores

- **Pág. 63**

Imagen 37 / Foto: Ivonne Flores

- **Pág. 64**

Imagen 38 / Foto: Ivonne Flores

- **Pág. 65**

Imagen 39 / Foto: Ivonne Flores

- **Pág. 66**

Imagen 40 / Vicente Rojo, Diseño Gráfico / Collage: Ivonne Flores

- **Pág. 67**

Imágenes 41, 42, 43/ Vicente Rojo, Diseño Gráfico

- **Pág. 68**

Imagen 44 / Vicente Rojo, Diseño Gráfico

- **Pág. 69**

Imagen 45 / Vicente Rojo, Diseño Gráfico / Collage: Ivonne Flores

- **Pág. 70**

Imagen 46 / Vicente Rojo, Diseño Gráfico / Collage: Ivonne Flores

- **Pág. 71**

Imagen 47 / Vicente Rojo, Diseño Gráfico / Collage: Ivonne Flores

- **Pág. 72**

Imagen 48 / Vicente Rojo, Diseño Gráfico

- **Pág. 74**

Imagen 49 / Acervo Canal 22

- **Pág. 75**

Imágenes 50 y 51 / Vicente Rojo, Diseño Gráfico

- **Pág. 77**

Imagen 52 / Vicente Rojo, Diseño Gráfico

- **Pág. 78**

Imagen 53 / Vicente Rojo, Diseño Gráfico / Collage: Ivonne Flores

- **Pág. 79**

Imágenes 54 y 55 / Vicente Rojo, Diseño Gráfico

- **Pág. 82**

Imagen 56 / www.google.com / Collage: Ivonne Flores

- **Pág. 84**

Imagen 57 / Material gráfico y Collage: Ivonne Flores

- **Pág. 85**

Imagen 58 / Material gráfico y Collage: Ivonne Flores

- **Pág. 86**

Imagen 59 / Vicente Rojo, Diseño Gráfico

- **Pág. 86**

Imagen 60 / Material gráfico: Ivonne Flores

- **Pág. 87**

Imagen 61 / Vicente Rojo, Diseño Gráfico

- **Pág. 87**

Imagen 60 / Material gráfico y Collage: Ivonne Flores

- **Pág. 88**

Imagen 63 / Ilustraciones y Collage: Ivonne Flores

- **Pág. 89**

Imagen 64 / www.google.com / Collage: Ivonne Flores

- **Pág. 90**

Imagen 65 / Ilustración: Ivonne Flores

- **Pág. 91**

Imagen 66 / Ilustración: Ivonne Flores

- **Pág. 92**

Imagen 67 / Ilustración: Ivonne Flores

- **Pág. 93**

Imágenes 68 y 69 / Ilustraciones: Ivonne Flores

- **Pág. 94**

Imágenes 70, 71 y 72 / Ilustraciones: Ivonne Flores

- **Pág. 95**

Imágenes 73, 74 y 75 / Ilustraciones: Ivonne Flores

- **Pág. 96**

Imagen 76 / Ilustración: Ivonne Flores

- **Pág. 97**

Imagen 77 / Ilustración: Ivonne Flores

- **Pág. 98**

Imagen 78 / Ilustración: Ivonne Flores

- **Pág. 99**

Imagen 79 / Ilustración: Ivonne Flores

- **Pág. 100**

Imagen 80 / Ilustración: Ivonne Flores

- **Pág. 101**

Imagen 81 y 82 / Ilustraciones: Ivonne Flores

- **Pág. 102**

Imagen 83 / Ilustración: Ivonne Flores

- **Pág. 103**

Imagen 84 / Ilustración: Ivonne Flores

- **Pág. 104**

Imagen 85 / Vicente Rojo, Diseño Gráfico