

REPOSITORIO ACADÉMICO DIGITAL INSTITUCIONAL

Justificación del estilo mexicano aplicado al cartel

Autor: Ilang Paz Prado

**Tesis presentada para obtener el título de:
Lic. En Diseño gráfico**

**Nombre del asesor:
Maria Enriqueta Garcia**

Este documento está disponible para su consulta en el Repositorio Académico Digital Institucional de la Universidad Vasco de Quiroga, cuyo objetivo es integrar, organizar, almacenar, preservar y difundir en formato digital la producción intelectual resultante de la actividad académica, científica e investigadora de los diferentes campus de la universidad, para beneficio de la comunidad universitaria.

Esta iniciativa está a cargo del Centro de Información y Documentación "Dr. Silvio Zavala" que lleva adelante las tareas de gestión y coordinación para la concreción de los objetivos planteados.

Esta Tesis se publica bajo licencia Creative Commons de tipo "Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada", se permite su consulta siempre y cuando se mantenga el reconocimiento de sus autores, no se haga uso comercial de las obras derivadas.



UVAQ

JUSTIFICACION DEL ESTILO MEXICANO APLICADO AL CARTEL



TESIS

ILANG PAZ PRADO



9
AVALA

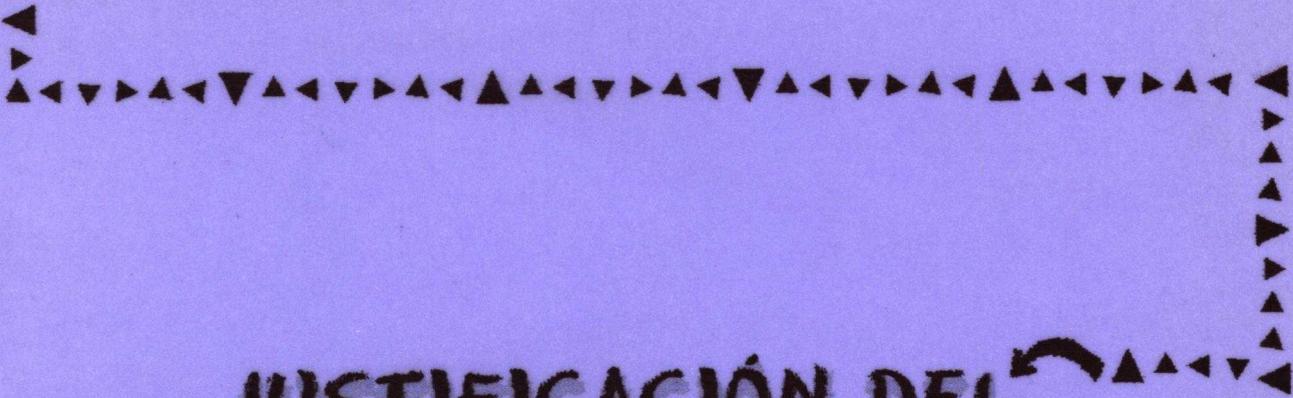
T975

UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA



PIPPI = P
PPPP = F

ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO



JUSTIFICACIÓN DEL ESTILO MEXICANO APLICADO AL CARTEL

TESIS

que para obtener el título de Licenciado en Diseño Gráfico
presenta

ILANG PAZ PRADO



Directora de Tesis: L.D.G. Maria Enriqueta García
Morelia / Michoacán / México
Octubre 1999

*D*efinitivamente
para Chuy y Rosa María





NDICE DE CONTENIDOS

1. Introducción.....	10
2. Objetivos.....	14
3. Conceptualización.....	18

3.1.- CARTEL.

- 3.1.1. Definición del cartel
- 3.1.2. Función del cartel
- 3.1.3. Objetivos del cartel
- 3.1.4. Tipos de cartel
- 3.1.5. Elementos básicos en la comunicación visual.
- 3.1.6. Elementos del cartel (texto, color, imagen, composición) y dimensiones (tamaño y formato)
- 3.1.7. Técnicas de elaboración
- 3.1.8. Valores del cartel
- 3.1.9. Factores del cartel (visualización, intensificación, asociación, síntesis)

3.2.- ESTILO MEXICANO

- 3.2.1. Antecedentes pictográficos
(Colores usados en México a través del tiempo, hasta nuestros días)
- 3.2.2. Antecedentes iconográficos:
 - 3.2.2.1. Época Prehispánica (Códices)
 - 3.2.2.2. Época de la Conquista
 - 3.2.2.3. Época Colonial (Escudos, retratos y emblemas)
 - 3.2.2.4. Época de la Independencia (Imágenes Guadalupanas)
 - 3.2.2.5. Época del barroco (México Independiente y Ocupación Francesa)
 - 3.2.2.6. Grabados y Caricaturas
 - 3.2.2.7. José Guadalupe Posada y sus imágenes nacionales
 - 3.2.2.8. Época Revolucionaria
 - 3.2.2.9. El Muralismo y la ampliación cultural de Vasconcelos
 - 3.2.2.10. Grupo de los 30-30!
 - 3.2.2.11. Taller de la Gráfica Popular Mexicana (Guerras Mundiales)
 - 3.2.2.12. Las nuevas corrientes modernistas en México
 - 3.2.2.13. Reanu y el fotomontaje
 - 3.2.2.14. Ediciones del INBA
 - 3.2.2.15. Imprenta Madero y Vicente Rojo
 - 3.2.2.16. Cartel Deportivo (Luchas, Box, etc)
 - 3.2.2.17. Cartel Taurino
 - 3.2.2.18. Cartel de Fiestas Populares

(... continuación: " ANTECEDENTES ICONOGRÁFICOS").

- 3.2.2.19. Cartel de la Lotería Nacional
- 3.2.2.20. Generación de diseñadores de los 80's
- 3.2.2.21. Señalización (Olimpiadas, Mundial '68 y Metro)

3.2.3. Estilo (¿Qué es? ¿Qué abarca? ¿Cómo se reconoce?)

- 3.2.3.1. Definición de Estilo
- 3.2.3.2. Estilo auténtico (Imaginación receptiva e imaginación creadora)
- 3.2.3.3. Definición de Estilo "Mexicano"
- 3.2.3.4. ¿Uno o varios estilos?

3.2.4. El Arte Popular.

- 3.2.4.1. ¿Qué es el arte popular?
- 3.2.4.2. ¿Qué es el arte popular mexicano?
- 3.2.4.3. Elementos y cualidades del arte popular.

3.2.5. Identidad nacional (¿con qué identificamos y relacionamos a México?)

- 3.2.5.1. Mexicanidad
- 3.2.5.2. ¿Qué es México? ¿Qué entendemos por "lo propio" de México?
- 3.2.5.3. La importancia de las imágenes Guadalupanas
- 3.2.5.4. Características de la mexicanidad
- 3.2.5.5. Elementos Vivos (Ejemplo: Fiestas Mexicanas)

3.2.6. Última expresión del cartel en México: Bienales Internacionales del Cartel

4.-Tesis.....	164
---------------	-----

5.- Conclusiones.....	170
-----------------------	-----

6.- Anexos.....	180
-----------------	-----



G RACIAS!!!

-A MIS PAPÁS:

Por su constante apoyo y su infinita paciencia. Por mostrar el camino y "no quitar el dedo del renglón". Por enseñarme a ser tenaz sin olvidar oír el corazón. Por todo el impulso y el amor. Porque sin ellos, no soy "yo".

-A MI HERMANO IVÁN:

Por enseñarme a ser objetiva, escueta y directa. Porque "la sangre es lo que más cuenta". Por su atención y preocupación en silencio y por no haberse dado por vencido... Por el sentido de fidelidad.

-A MIS YAYOS Y AGÜES:

Porque de aquí empiezan mis raíces. (Gracias a Dios por estar los 4!). Por solapar, consentir, participar.

Por su preocupación y ayuda. Porque son un ejemplo de una vida digna y buena.

-A PAO, ERIKA Y GRICEL:

Por estar siempre presentes (le dan significado a "lo eterno"). Porque son "suma y multiplicación" (y no "resta o división"). Por levantarme y recordarme *cómo y quién* soy en tiempos difíciles. Por los tiempos fáciles. Son mis apoyos, ánimos y cómplices de sentimientos, risas, luchas y loqueras. GRACIAS. Por seguir aquí... VIGENTES!

-A HAC:

Por no olvidar ni abandonar lo importante al completar lo indispensable. Por tratar de estar, de existir en esta "lucha continua" de la vida. Por el cambio y la evolución (o lo que se logró de ello). *No lo que se lamenta, ni lo inconcluso, sino "las cosas primeras" y lo compartido*, que resulta una motivante, o sea por todo lo sumado, lo soñado y también por lo que faltó... (que hoy nos hace seguir en pie en este camino). Principalmente por la luna y lo que se queda como una constante.

-AL LATOZO, A RHV Y A FERCHOS:

Por su atención y su corazón enorme. Por escuchar y reparar o motivar. Por todo el cariño y la felicidad. Por su incondicionalidad. Por el alcance que tienen sus brazos y sus palabras. Porque el cariño sí es invencible.

-AL PIOJO:

Por su autenticidad. Por ser confidente y al único con que se permite tanta libertad, crítica, cariño y confianza. Por sus ojos que ven claro. Por enseñarme cómo funciona la luna y lo demás. Porque "ya es jueves...".

-AL "DUEÑO DE MIS ALAS":

Por estar cumpliendo promesas y saber fabricar ilusiones. Por la risa y alimentarme el alma. Por dejarme la enseñanza de cómo volar y los "actos de magia".

-A MAYIQUE:

Por ser guía y motivar, apoyar este proyecto. Por el tiempo dedicado y el esfuerzo compartido.

-A LA VIDA:

Por lo que enseña. Por la oportunidad y el tiempo.

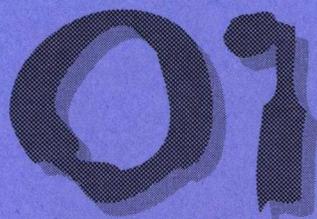
-A LA "LUCHADORA INCANSABLE":

Que dijo que uno no se rinde porque las cosas no sean fáciles o impliquen un esfuerzo extra, *ya que en ese mismo esfuerzo se encuentra "la recompensa"*. Por estar siempre creyendo, presente y "empujando" (aunque a veces se me fue de "pinta" con otros planes). "Hay, esa insistencia y... de dónde sacas esa fuerza, jo...!" Por el puñado de FÉ y los demás motivos (aveces tan confusos). Por compartir hoy, conmigo, la conclusión de este ciclo.



INTRODUCCIÓN





INTRODUCCIÓN

UVAQ 1999

Ilang Paz Prado.

EL ESTILO MEXICANO DENTRO DEL CARTEL

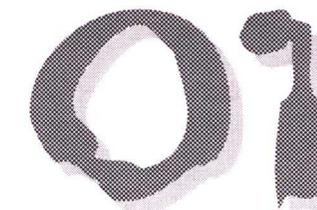
Debido a la falta de información escrita/visual, publicada, y compilada en forma concisa, que sea altamente explicativa o a manera de un *"libro de texto"*, de publicación básica para todos los diseñadores de este país, se realiza esta investigación para analizar y plantear la identidad, las características peculiares y los elementos existentes que puedan definir *el estilo mexicano*, específicamente dentro de la expresión libre de los carteles, que vuelve a tener presencia importante en nuestro país.

Lo referente con definir *el estilo mexicano* así como su expresión o reflejo a través del cartel conlleva un análisis de sentido gráfico de nuestro país durante las últimas décadas, y como consecuencia de toda nuestra historia gráfica.

Es así como por medio de esta *investigación histórico-gráfica-cultural* se buscará la identificación de este *estilo* propiamente *mexicano*, y particularizando en la expresión gráfica del cartel, reconociendo éste, su sitio dentro del contexto mundial y dando pie a que sea más fácil su proyección dentro del mismo.

Al realizar esta investigación se encontraron limitantes de información y bibliografía. Mucha de la información en la que se basa este documento fue obtenida con testimonios u opiniones publicadas de los cartelistas mexicanos que viven, trabajan y producen carteles actualmente en nuestro país. Debido a esto algunos aspectos recopilados no coincidieron mucho entre sí, ya que además de que se trata de conceptos estéticos, se trata también de *opiniones*, que varían de persona a persona, de cartelista a cartelista, de artistas a artistas.

Con esta investigación se quieren sentar las bases para poder justificar este *estilo*. El cartel va de la mano con otras expresiones artísticas o técnicas (fotografía, grabado, pintura, escritura) y su variante principal es la información que presentan (publicidad, mensaje político, evento cultural, recreativo, etc.), o sea el tema, por lo que deducimos que *el estilo puro* en el cartel, como en las demás expresiones, se da gracias a los objetos, las imá-



INTRODUCCIÓN

UVAQ 1999

Ilang Paz Prado.

EL ESTILO MEXICANO DENTRO DEL CARTEL

genes y las frases, que identificamos dentro de nuestra cultura, como un legado y una influencia viva y hacen nuestra identidad nacional, misma que nace día a día de nuestra gente, nuestras comidas, nuestras costumbres y fiestas... de todo lo que identificamos con México y nombramos *"mexicano"*.

Este medio de comunicación (el cartel), ha tenido un desarrollo más amplio y más difundido, reconocido en nuestro país durante los últimos 5 años y ha tomado toda la historia iconográfica de México, (incluyendo la de color), historia que nos permite hablar de ciertas características distintivas (*"mexicanas"*), que nos marcan con el resto de los carteles producidos en el mundo.

Se investigará este tema para proponer un apoyo actual que contenga *la definición de un estilo* dentro del cartel, a partir de su historia y sus antecedentes hasta nuestros días, hasta los artistas o cartelistas que promuevan este sello *mexicanista* dentro del cartel.

También para conocer la evolución que ha sufrido este medio impreso (en el transcurso de estas tres últimas décadas aproximadamente), así como los elementos impresos que precedieron esta expresión gráfica y los hechos que llevaron su aparición.

Se incluirá los que, a mi parecer, son unos de sus principales representantes y promotores, actuales y contemporáneos, en el territorio mexicano, de este *estilo*, de este sello auténtico.

Se realiza esta investigación porque encontramos la necesidad de dar a conocer este *estilo mexicano* (reconocer que sí existe, definir cómo existe y saber por qué existe), buscando y consiguiendo por esta misma investigación, establecer las bases que justifiquen a dicho cartel como mexicano, o mejor dicho *"de estilo mexicanista o mexicano"*.

02

OBJETIVOS DE LA
INVESTIGACIÓN



02

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

- **PARA EL UNIVERSO.** Quiere ser una aportación para la cultura iconográfica actual. Caracterizar e identificar las particularidades que hacen o dan el estilo mexicanista a los carteles, dentro de un contexto abierto, amplio, universal.

- **PARA LOS INVESTIGADORES.** Invitarlos con esta tesis a crear un libro base o "de texto" que facilite la explicación de este tema. La investigación se referirá a marcar que ya existe un estilo propio mexicano pero que no ha sido descrito y justificado aún, mencionando sus características para que los demás estudiantes lo identifiquen y así, defiendan e impulsen este estilo.

- **PARA LA UNIDAD OPERATIVA (UVAQ).** Enriquecer la biblioteca de la Universidad con la difusión de esta investigación. Dar apoyo a siguientes generaciones de diseñadores gráficos en cuanto a este tema se refiere.

- **PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO.** Establecer como definido el estilo del cartel mexicano y posicionar el mismo dentro del contexto mundial. Reafirmar y aplicar los elementos de *estilo mexicano* en las nuevas propuestas de Diseño Gráfico, para crear un arraigo y una identidad nacional más sólidas en nuestros expositores artísticos o comunicadores gráficos.

- **PERSONAL.** Servirá para obtener el título de Licenciado en Diseño Gráfico. Se quiere dar, con esta investigación, un impulso para que todos nosotros, los diseñadores, empecemos con lo que tenemos y somos: MEXICANOS. Se pretende que esta investigación sea el pretexto para que todos nosotros indagemos en lo que, automáticamente al nacer, vivir y desarrollarnos en México, se nos ha legado.

Estoy segura de que conociéndonos podremos proyectarnos mejor. Reconocer nuestros antecedentes (por medio de esta investigación o cualquier otro medio), hará que nuestras propuestas, tomen mayor fuerza y se expongan conscientes de este estilo. Toda identidad comienza por irnos conociendo e identificando. El objetivo último de mi tesis es identificar, conocer y PROMOVER este "*estilo mexicano*".

Unirnos como mexicanos, a través del Diseño.

03

CONCEPTUALIZACIÓN



03

CONCEPTUALIZACIÓN

EL CARTEL
DEFINICIÓN

3.1. EL CARTEL.

3.1.1. DEFINICIÓN.

Al hablar de cartel nos evocamos directamente a una forma de expresión gráfica totalmente libre, que comunica primeramente por medio del impacto de formas y colores, y secundariamente por el texto que presenta. *"El Cartel es un contenido eminentemente gráfico plantado en un papel; llamativo, comprensible y persuasivo, a fin de fijar el recuerdo y promover la acción en favor de una idea, de un producto o el objetivo que éste presente". (1)*

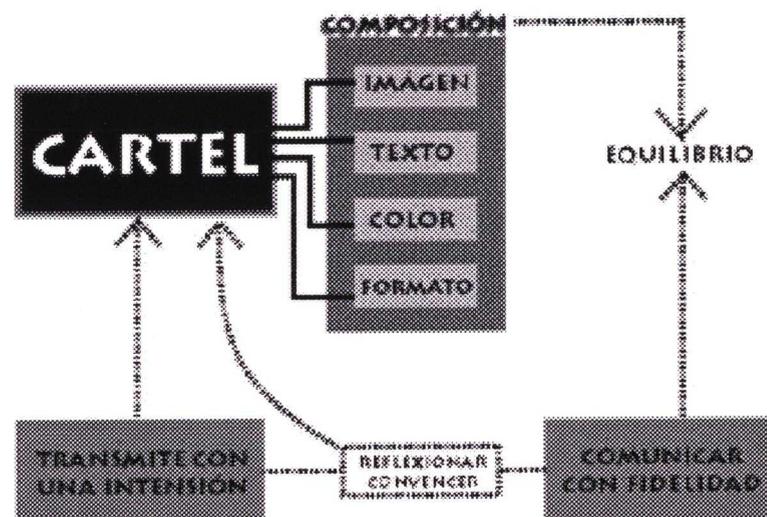
Los carteles siempre estarán sobre papel u otro material recortable, plegable y transportable.

Por sobre todas las cosas un cartel comunica. Un cartel puede ser llamado anuncio, si solamente comunica; publicidad, si además de comunicar persuade al observador a una acción de compra o preferencia; o póster, si la calidad de dicho cartel es muy buena y tiene un enfoque artístico, creativo.

"Los carteles, sea cual fuere su distinción, son mensajes impresos sólo por una cara, que presentan el atractivo psicológico de ilustraciones llamativas y texto, informativo y propagandista".(2)

Al comunicar, deben hacerlo con suma claridad y presentando de forma más atractiva lo visual (fotografías, ilustraciones, formas, colores) que lo escrito textualmente. Además la primera impresión que causa el cartel (la que es a través de la imagen), deberá sugerir el concepto que maneja y abordar de lleno la actitud que quiere conseguir en el observador. La segunda impresión que causa el cartel (la del texto), explica de manera más amplia, obvia o diferente el mismo tema. Este texto puede darle un enfoque diferente al cartel, si se quiere hacer reflexionar al espectador, o puede aclararle y moverlo completamente a tomar la actitud que se busca obtener.

CONCEPTUALIZACIÓN

EL CARTEL
(FUNCIÓN, OBJETIVOS)

El éxito de un cartel va relacionado con el grado de retención que logre en el espectador.

Dentro de un cartel se mezclan, juegan diversos elementos que mediante la composición, tratan de encontrar un equilibrio adecuado que transmita el mensaje a comunicar con fidelidad, ya sea que se quiera convencer o que se quiera engañar, hacer reflexionar, etc., lo que debe hacer es TRANSMITIR con una INTENCIÓN. El color y las formas son los principales elementos que se mezclan en la composición. (La COMPOSICIÓN ES LA CLAVE DEL ÉXITO DE UN CARTEL, POR LO QUE DEDICARÉ MAS ADELANTE, UN APARTADO PARA EXPLICARLA).

3.1.2. FUNCIÓN.

Un cartel habla, comunica con su expresión totalmente gráfica y con su expresión literal, convence, invita a la reflexión o antagoniza con el que observa. "El cartel es un material gráfico cuya función es lanzar un mensaje al espectador con el propósito de que éste lo capte, lo recuerde y actúe en forma concordante a lo sugerido dentro del cartel". (3)

El cartel es funcional cuando divulga, transmite y conlleva a la acción, de ahí que se considere cartel cuando pueda

CONCEPTUALIZACIÓN

EL CARTEL

(TIPOS, ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN)

ser transportable, plegable y montable en espacios públicos como tiendas, salones, centros comerciales, escaparates, etc. Algunas personas consideran que el anuncio espectacular es una forma de cartel de dimensiones máximas.

3.1.3. OBJETIVOS.

Los objetivos del cartel van de la mano con la función ya que son los puntos que deben cumplirse para que éste mismo tenga éxito como tal, y para que sea funcional: "El objetivo principal de un cartel es divulgar información (el nombre o las características de una actividad, un evento, un servicio, un producto o una marca, principalmente), por medio de la repetición o exposición, cuya insistencia crea una influencia en el público". (4)

Así tenemos que, sin importar cómo y cuál es la información o el tipo del cartel, éste deberá por lo menos:

- *Transmitir:
una idea, una actividad o un servicio (informar).
- *Repetir y reafirmar:
el mensaje, a través del texto, el color o las formas.
- *Exponerse: o exhibirse al público.
- *Crear influencia: en los observadores.
- *Generar: o motivar una acción.

3.1.4. TIPOS DE CARTEL.

Los carteles se identifican principalmente en dos tipos y sus diferencias van, obviamente, en relación con los objetivos particulares que persiguen y con la función específica que desarrollen, es decir con la clase de información, gráfica y escrita, que se maneja dentro del mismo. Así tenemos el cartel publicitario y el cartel informativo:

*EL CARTEL INFORMATIVO: puede ser social, cultural, político, de espectáculos o actividades específicas. Su función es meramente informar.

*EL CARTEL PUBLICITARIO: es una agradable presentación visual que hace, además de informar, una motivación que provoca una acción (mayoritariamente de compra)". (5)

3.1.5. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA COMUNICACIÓN VISUAL.

Toda comunicación visual tiene elementos gráficos que se tienen que adaptar y sincronizar dentro de un área para poder formar una composición armónica e impactante que diga, sugiera o motive algo en nuestro espectador.

Los elementos que aparecen en toda comunicación visual son:

**El punto*: es la unidad visual mínima

**La línea*: sucesión de puntos en infinito, resultando en una forma específica (curva, recta, sinuosa, etc).

**El contorno*: círculo, cuadrado, triángulo y sus grandes variantes, además de combinaciones dimensionales y planas.

**La dirección*: lleva movimiento incorporado y reflejando contornos básicos, puede ser la circular, la diagonal, la perpendicular.

**El tono*: es la presencia o la ausencia de luminosidad en un color. Es la variante dentro del mismo color.

**El color*: es el elemento visual más emotivo y expresivo.

**La textura*: puede ser óptica, táctil; es el carácter superficial de los materiales visuales, generalmente captado por el tacto. Se ha llegado a representar de forma bidimensional creando las texturas visuales.

**La escala*: proporción, tamaño relativo y medición.

**La dimensión y el movimiento*: se involucran en la expresión.

Todos estos elementos deberán ser utilizados teniendo presente el objetivo de nuestra comunicación y como diseñadores, se debe presentar especial interés en el buen

manejo de elementos cuando se trate de varios ya que al manejarlos y conjuntarlos en un plano, se quiere reafirmar la intención o el mensaje de nuestra comunicación visual (en este caso el cartel), y no confundir o distraer al espectador. Además recordemos que varios cartelistas creen en la "*economía de elementos*" como la mejor forma de impacto y comunicación efectiva, más aún refiriéndonos al cartel.

Es un hecho que mientras más elementos presente una comunicación visual, es más difícil su retención y repetición fiel, así que buscando impactar al espectador, se debe mantener todo elemento visual empleado, en dirección de comunicar una misma y específica idea.

3.1.6. ELEMENTOS DEL CARTEL.

Todo cartel tiene: texto, color, composición e imagen transmitida. Por medio de estos elementos consigue sus objetivos y cumple con su función.

***TEXTO**: el cartel es mejor en cuánto más indiscutible resulta su expresión en palabras. Debe sugerir y proponer pero no debe ser obvio. El texto en el cartel debe ser breve: pocas en palabras pero de gran intensidad. Esto debe aumentar la fijación en la memoria y su impacto muchas veces se logra integrando el texto al producto o la marca (en caso de ser cartel publicitario) o a la imagen lograda (en caso de ser artístico, social, informativo).

La cabeza de texto: es el elemento de texto más importante. Es sumamente breve y resume el mensaje principal, a manera de "telegrama", y motiva al lector a leer el resto del texto o a evitarlo. No todos los carteles lo manejan ya que muchas veces el impacto por las formas y el color, sustituye esta cabeza de texto.

La tipografía: debe ser de una sola familia, tolerando de dos a tres (máximo) variaciones ya que de otro modo se desvirtúa lo que se quiere comunicar al distraer la atención de la línea central del cartel.

CONCEPTUALIZACIÓN

EL CARTEL
(ELEMENTOS DEL CARTEL)

El cartel de texto: en este tipo de cartel se recomienda utilizar letras grandes sobre fondos de colores atractivos. Bold o Ultrabold (con algún detalle) para las "cabezas" y normal o light para explicaciones. Este tipo de carteles nos proporciona información indispensable mediante el manejo de tamaño, espesor y forma de las letras para presentarlo atractivamente.

El texto siempre será la parte secundaria en un cartel, "...el texto preferentemente debe ser sencillo, claro y fácil de leer cuando esté respaldado por imágenes, ya que al carecer de adornos nuestra atención se dirigirá rápidamente a la imagen y a la asociación de ésta con la parte secundaria del cartel: el texto" (6), ya que aunque se trate de un cartel tipográfico, en este último las letras y el manejo que se hace de ellas, resulta sumamente estético y su función pasa, de ser tipografía, a ser generalmente como formas de figura y fondo.

El cartel de texto e imagen: en este cartel la información se proporciona acompañada de una imagen que es "el gancho". Esta imagen puede ser de tipografía, de figuras u objetos (geométrica), o de fotografía, ilustración, etc., acompañada de un texto corto pero siempre reafirmando la imagen, no tapándola o confundiéndola.

*COLOR (en general): "El color es una de las experiencias visuales más penetrantes que todos tenemos en común" (7), de ahí que el color resulte primordial y esencial en el cartel. Además de ser de los elementos más ricos y potentes con los que cuenta el cartel, el color tiene un significado universal que une a las personas y da criterios o significados similares.

Dentro de la comunicación visual o por imágenes, que también es una comunicación universal, el color reafirma o contradice el mensaje que se quiere dar a conocer mediante las palabras (*lenguaje simbólico*).

El color tiene mucha potencia y que además de comunicar puede caracterizar porque puede identificarse con cul-

CONCEPTUALIZACIÓN

EL CARTEL
(ELEMENTOS DEL CARTEL)

turas, sociedades, actividades, etc. "Cada uno de nosotros tiene sus preferencias cromáticas personales, es así como somos capaces de elegir el color del entorno en que nos desenvolvemos".(8)

Para poder realizar una comunicación directa y persuasiva, que cumpla con el fin que nos hemos propuesto, hay que también entender las costumbres y la cultura que tiene la gente a la que va dirigido o con la que se quiere identificar el cartel. Lo fundamental del color en este punto, es el poder que tiene para retener la atención, actuar sobre la capacidad reflexiva y emocional del individuo y hacer que el cartel logre su objetivo

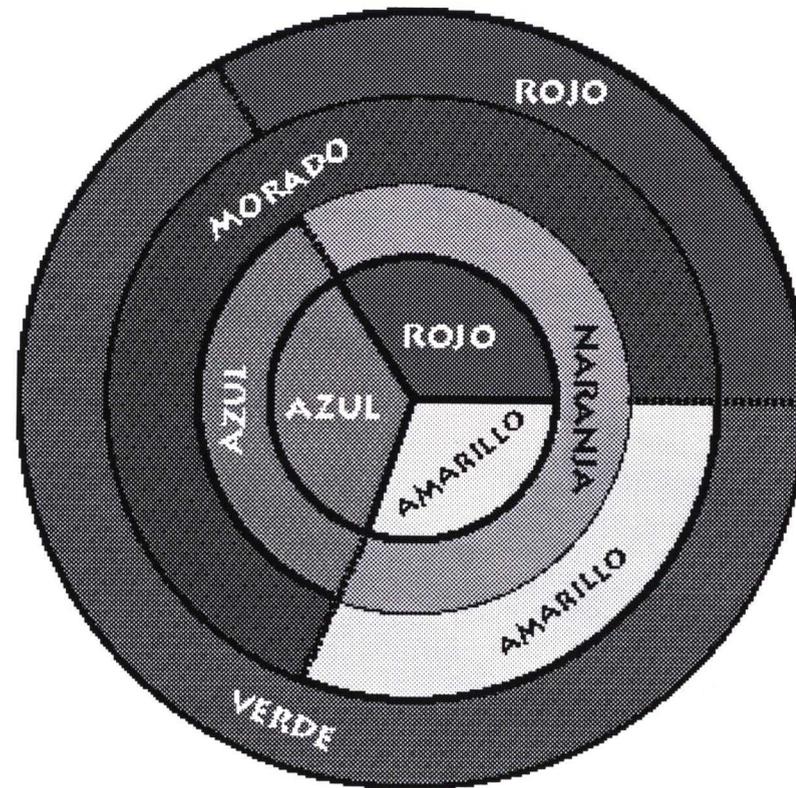


Hay que poner especial atención en el manejo del color dentro de un cartel, ya que se busca sea llamativo usando colores contrastantes o complementarios y en México es un lugar donde se usa y se explota este recurso, por lo que hay que tener cuidado al usarlo para no "cansar" la imagen o crear una confusión visual, debido a que cuando se usan demasiados colores, el efecto a distancia es contraproducente ya que se colapsa, se satura el área y por lo tanto los contrastes llegan a agredir y hacer que el observador evite o rechaze la imagen.

CONCEPTUALIZACIÓN

EL CARTEL
(ELEMENTOS DEL CARTEL)

Círculo de colores contrastantes: hay que mencionar entonces los colores primarios y su color contrastante que es el complementario (es decir, el formado a partir de la combinación de los otros dos colores primarios restantes). Así tenemos que las combinaciones contrastantes son: rojo y verde, amarillo y morado y por último azul y naranja.



Estos contrastes no son los únicos ya que mientras tengan algo de antagonía (en cuanto a tono, luminosidad, color, etc), se podrá hablar de contraste. Existen seis tipos de contraste además del complementario y son: claro-oscuro, frío-cálido, cuantitativo, simultáneo, del color en sí mismo y cualitativo. Entonces tenemos para su definición los seleccionamos en:

**Contraste por matiz:* es vigoroso y decidido. Su intensidad varía conforme se van combinando los colores. Se da a través de los colores puros.

CONCEPTUALIZACIÓN

EL CARTEL
(ELEMENTOS DEL CARTEL)

**Contraste claro-oscuro:* varía la intensidad de iluminación y la expresión más fuerte de este contraste es la de blanco y negro.

**Contraste complementario:* se da cuando los pigmentos de dos colores se mezclan dando un gris neutro.

**Contraste simultáneo:* el ojo simultáneamente al ver un color requiere un complementario y lo genera a partir de los otros dos restantes primarios que tenga.

**Contraste de saturación:* es el contraste entre colores puros e intensos con aquellos opacos y diluidos.

**Contraste de extensión:* involucra el área ocupada por dos o más colores, es el contraste entre mucho y poco o grande y chico. (en cuanto a forma)

Colores cálidos: dan la sensación de calor y estimulación. Se acercan y se extienden.

Colores fríos: dan la sensación de descanso y frescura. Retroceden y se contraen.

Colores claros: aumentan el tamaño de la forma y son penetrados.

Colores oscuros: reducen el tamaño de la forma y penetran.

Colores fríos y claros: son más livianos y menos sustanciales.

Colores cálidos y oscuros: son más pesado y densos.

**IMAGEN:* La imagen es el resultado total de una composición de texto, fotografía o ilustraciones. La imagen resume la idea a su mínima expresión gráfica captando en ella su verdadera esencia o intención, sin dejar de ser clara y significativa y sin dejar de asociar los conceptos secundarios o las acciones que quiere provocar.

Me refiero como "imágenes" a aquellas superficies visuales que pueden ser: fotográficas, caricaturizadas, abstractas, realistas, geométricas, texturizadas, surrealistas, digita-

lizadas o dibujadas, básicamente. Es inmenso el mundo de imágenes ya que la única limitante real que existe para crear una imagen es la técnica de representación usada y las herramientas que se cuentan para elaborarla.

Toda imagen tiene su comienzo con la imaginación y el enriquecimiento se da con las demás imágenes que ya existen. Es como un reciclamiento constante donde nada es nuevo, más que la forma de presentar una idea, un concepto que ya fue establecido pero que lo proponemos de forma original, única, diferente y atractiva, ya que no se trata realmente de "inventar el hilo negro" o crear algo que no exista porque se puede decir que ya todo existe; se trata de hacerlo no de la misma manera, no con el mismo enfoque. El tema puede ser el mismo, la propuesta es lo que cambia.

¿Por qué la imagen es tan importante entonces? "El anuncio más eficaz, como cartel, será el que requiera la menor lectura posible para su comprensión. De esta forma, el mensaje global, impacta"(9), por lo que la imagen, que es lo que resta y une todos los demás elementos de un cartel, debe de ser lo más potente de un cartel y sugerir ciertamente lo que se quiere, de manera directa o indirecta pero de un modo fuerte y potente.

Las principales técnicas visuales de representación gráfica son: unidad y fragmentación, opacidad y transparencia, exageración y reticencia, complejidad y simplicidad, simetría y asimetría, equilibrio y caos(o desequilibrio), profusión y economía, audacia y sencillez, etc.

La técnica visual empleada va de la mano con la intención del mensaje y jamás pierde de vista la actitud que quiere motivar. La técnica visual recuerda siempre que "...la diferencia básica en los carteles es el uso psicológico que de ellos se hace". (10)

Las técnicas visuales se aplican en LA FORMA, así tenemos formas abstractas, estilizadas, naturales y geométricas.

Las formas abstractas no tienen relación con algo conocido y se interpretan por el observador de acuerdo a las vivencias personales y a las experiencias propias. El concepto adquirido varía de una persona a otra.

Las formas estilizadas son aquellas que tienen su base en una síntesis de las líneas o cuerpos geométricos en los que se basan o están conformados los objetos pero que tienen un cierto carácter de sutileza o de refinamiento en los vertices, las líneas o los trazos.

Las formas naturales son aquellas representativas de cuerpos y sujetos de la naturaleza; se sacan de especies animales, vegetales, minerales, etc., y de objetos creados por el hombre con los materiales encontrados en el subsuelo donde habita.

Las formas geométricas pueden ser simples o compuestas pero básicamente se forman por círculos, cuadrados, triángulos, rectángulos o la combinación de ángulos y líneas que se unan creando un cuerpo o una superficie delimitada.

En orden de retención, las formas que más se recuerdan o que con mayor facilidad se recuerdan y se pueden reproducir (*transmitir*) son: primero las geométricas, luego las estilizadas y las naturales y por último las abstractas.

*TAMAÑO: No se cuenta con tamaños específicos pero en México los tamaños más usados o más corrientes de carteles impresos sobre papel son: de 25 x 35 cm, 35 x 50 cm y el de 70 x 100 cm, siendo de éstos el más usado el de 70 x 100 cm. El tamaño más común en México para carteles es el cuatro cartas (45 x 60 cm) ya que la mayoría de las máquinas se manejan por cuatro cartas o cuatro oficios. Más grandes todavía no es mucho su manejo, (aunque empiezan a haber carteles ocho cartas), ya que por ser tan "espectaculares", tan grandes, no se encuentra lugar donde colocarlos. Digamos que México no está diseñado o pensado para carteles tan grandes.

En la ciudad de Morelia se tomó un tamaño de cartel que hizo vanguardia y actualmente ya se reconoce como un tipo de cartel de esta región (*OJO: NO SE ESTA HABLANDO DE UN SELLO REGIONAL, SINO DE LA IMPORTANCIA QUE TUVO SU PRODUCCION MASIVA Y QUE HIZO QUE SE LE LLEGARA A RECONOCER COMO UNO DE LOS MUCHOS TRABAJOS QUE SE ELABORAN EN LA REGION*). Su tamaño, que es lo que lo hizo característico, es de 31 x 70, en formato vertical siendo tan peculiar y fuera de lo acostumbrado que ya ha sido retomado y expresado en otros lugares en sus trabajos de cartel, fuera de esta área.

Como ya se mencionó el tamaño puede ser libre o ir de acuerdo al provecho que se le saque a los pliegos de papel.

La imagen se hace potente gracias a que relaciona, en global, los demás elementos del cartel, es decir, el global que la imagen une e interactúa con todos los elementos restantes del cartel que serían principalmente el color, la tipografía y la forma.

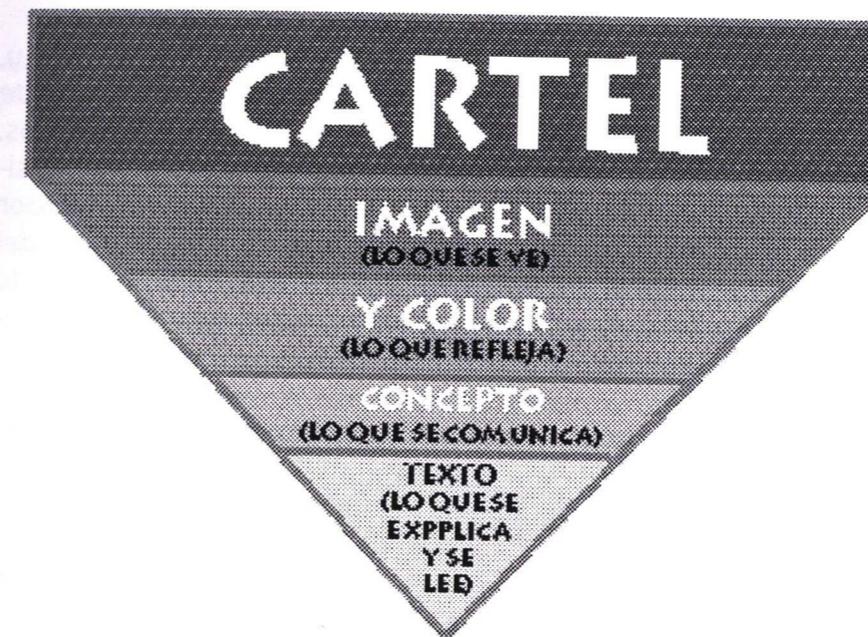
Ojo: ALGUNOS AUTORES PROMUEVEN QUE TANTO EL TEXTO, COMO EL COLOR Y LAS FORMAS SON LA IMAGEN DEL CARTEL (O CUALQUIER OTRA EXPRESION GRAFICA). QUE TODO REPRESENTA LA IMAGEN GLOBAL, LA CUAL SE TRANSMITE E IMPACTA DE UN SOLO GOLPE Y YA DESPUÉS ES CUANDO LA GENTE SE DA CUANTA DE LAS PECULIARIDADES DE ESA IMAGEN (SI ES TIPOGRAFICA, O DE PLASTAS DE COLOR, O GEOMETRICA, O...ETC.). ESTA FORMA DE DEFINIR IMAGEN O IMAGENES ES TAN VALIDA COMO LA QUE YO USÉ.

La importancia de saber manejar la imagen y conseguir la indicada con respecto al color, la forma y la composición, etc, es trascendental ya que es el elemento que mayor peso e importancia tiene, por lo menos para el cartel. A través de ella se atrae, se comunica y se integran los demás elementos que soportan el mensaje y conllevan a la acción o a cumplir la función que tenga dicho cartel.

Aunque se trate de una sola imagen o de varias dentro del cartel, la que mayor valor tendrá será la que maneje el campo total y mantenga la unidad entre las otras imágenes o entre los otros elementos manejados. Entonces

también podemos hablar de un cartel con varias imágenes o de imágenes múltiples (generalmente resueltos mediante la secuencia o la repetición).

"Uno puede contar acerca de cómo una sociedad se ve a sí misma sólo con mirar sus propias imágenes"(11). Esto nos habla de la gran influencia que tiene una cultura nacional y de cómo se crean estilos, estilos que son identificados como propios de una región, de un grupo de personas o de unas generaciones.



*COMPOSICIÓN: Mediante la composición, logramos el equilibrio dentro del cartel, buscando la armonía no sólo en lo referente a la imagen, sino también en cuanto a su colorido. La composición maneja y establece el lugar óptimo de los elementos (*figuras y texto*), la distribución y secuencia de los mismos dentro del área utilizable en el papel.

Es la forma de resolver los problemas visuales. En la composición se establecen los lugares de mayor importancia dentro del área a utilizar y puede expresar desde el estado de ánimo hasta el valor del mensaje a expresar.

Una composición exitosa es aquella que encuentra la variedad dentro de la unidad. Éstas dos (*unidad y variedad*) son "leyes" y constantes que fundamentan una composición pero hay que saber usarlas, sincronizando el gusto personal para poder lograr un efecto visual deseado y directo, que no pierda su sentido de comunicación por su sentido estético. La composición es un tema muy amplio que tiene varios parámetros que contemplar, debido al papel tan importante en cualquier representación artística o gráfica, es por esto que en esta tesis sólo se mencionan los puntos básicos para entender lo que es la composición.

Realmente no hay una regla exacta para la composición y, menos dentro de un cartel, ya que éste representa una de las formas más libres de expresión con las que contamos. Lo que sí existe son varias técnicas visuales de composición en la representación gráfica que ofrecen al diseñador una amplia paleta de medios para la expresión visual del contenido, existiendo su representación por medio de dipolos, donde la más dinámica es el contraste que se contrapone a su técnica opuesta: la armonía.

Otras técnicas son: transparencia-opacidad, exageración-reticencia, profusión-economía, unidad-fragmentación, sutileza-contraste (o audacia), equilibrio-desequilibrio, etc.

En algunos otros países, como en España o Checoslovaquia, se exhiben carteles que podrían ser considerados espectaculares ya que ocupan toda la extensión de la valla (3x4 mts, aproximadamente), donde la imagen se reproduce por partes que se conjuntan pegándose sobre la pared para hacer la imagen total. A esto se le ha denominado "gráfica monumental".

"Al diseñar una cartel, la primera decisión a adoptar es el tamaño y la forma del área de diseño. Eso puede estar regido por el sitio donde se exhibirá" (12), de aquí la variedad en tamaños, formatos y la libertad para elegir uno establecido o implantar uno nuevo. Un cartel no debe llegar a ser un anuncio espectacular, aunque sus funciones y objetivos sean muy similares, ya que ambos suelen

exhibirse en una zona pública. En el exterior, donde el cartel se exhibe, éste compite tanto con su entorno como con otros carteles o anuncios.

Muchos autores consideran al espectacular como un cartel especial, lo mismo que los carteles tridimensionales.

*FORMATO: En México existen básicamente dos formatos: vertical y horizontal pero la selección del formato dependerá de la composición seleccionada y del lugar donde se pueda exhibir. Es más usual el formato vertical ya que la disposición de los elementos, acorde con la "geografía", los establecimientos o los lugares donde se exponen, parecen más impactantes y armónicos.

En Francia se han elaborado carteles circulares y en Praga algunos desplegados, de varias caras o de secuencia, uno con otro. Esto nos reafirma que el único límite para el cartel es la imaginación y la solución que le demos en cuanto a diseño, entrando en el diseño de un cartel todos estos elementos mencionados (*texto, color, composición, tamaño, formato e imagen*), empezando por el formato y el tamaño para poder seguir con la composición, donde ya se manejan los elementos restantes.

3.1.7. TÉCNICAS DE ELABORACIÓN.

En México, las técnicas más utilizadas para la elaboración de carteles son: el grabado, el recorte de papel, el dibujo, la composición digital y la fotografía; y para su reproducción el offset y la serigrafía.

3.1.8. VALORES DEL CARTEL.

Para que el cartel tenga éxito y cumpla con sus objetivos y función, debe parecer "un grito en la pared", y depende de los siguientes factores para lograrlo:

*LLAMATIVO-ha de llamar la atención.

*SENCILLO-ha de ser comprendido en un instante.

***CONGRUENTE**-ha de asociarse con el tema anunciado.

***RELEVANTE**-ha de cumplir con una intención comunicativa e informativa.

***TRASCENDENTE**-ha de recordarse, distinguirse y escogerse de entre los demás.

***PERSUASIVO**-ha de provocar una acción o actitud.

Si un cartel no cumple con estos puntos no tiene valor como tal. Pasar desapercibido, ser confuso, no relacionar textos con mensaje principal, olvidar el eje central del cartel, no crear unidad en el mismo hace que la intención comunicativa, su rasgo más importante, sea poca o nula y provoque el no recordar, distinguir o escoger. Un cartel valioso, gráficamente hablando no sólo cuida la estética sino también su función: comunicar.

3.1.4. FACTORES DE UN CARTEL.

Los factores a tener en cuenta para fijar el recuerdo y promover la acción son:

- *visualización de la parte gráfica
- *intensificación del valor gráfico
- *asociación de ideas
- *síntesis, claridad y rapidez de comprensión
- *reflexión del tema o concepto propuesto para adoptarlo o rechazarlo

***VISUALIZACIÓN**: "Los buenos carteles no necesitan títulos ni rótulos" (13), quiere decir que la atención de primera instancia se evoca a la imagen y al color ya que el cartel se explica, se comprende y se recuerda por lo que se ve en cuestión de segundos y no por lo que se lee.

El buen cartel es aquel en el que el texto no tiene sentido sin la imagen y la imagen se entiende de manera muy "austera", muy concreta sin el texto que relaciona las ideas

y explica directamente lo que la imagen sugiere. Ambos deben estar en armonía y concordar, tanto texto como imagen, y ninguno puede establecerse óptimamente sin el otro, dentro de un cartel.

Para fijar el recuerdo de una idea a través de una imagen es más efectivo un dibujo o una ilustración que una fotografía, ya que el primero tiene una expresión más libre y permite que sea más amable, divertida e irreal la imagen. Es como si el dibujo o la ilustración ofreciera un escape de la realidad, un criterio más amplio de posibilidades de creatividad, haciendo que el resultado sorprenda al observador, retenga por más tiempo su atención y logrando por consecuencia un impacto y recordación mucho mayor que el de una fotografía, copia fiel de lo que encontramos en lo cotidiano.

***INTENSIFICACIÓN**: es en cuanto al valor gráfico. Es tomar el tema y decidir por la técnica de representación visual que más impacto le brinde a la imagen y que reafirme el tema. Es el medio por el cual el cartel provoca un "choque" y cumple su función de llamar la atención y comunicar. La intensificación puede darse en la imagen, en el uso de la técnica escogida, en el color, en las formas, en el texto o en la composición global. *OJO: RECORDAR QUE ENTRE MAS ELEMENTOS MAS DIFICIL SE VUELVE LA INTEGRACION DE ELLOS Y LA RECORDACION DEL CARTEL COMO CONJUNTO.*

***ASOCIACIÓN DE IDEAS**: esto es cuando el texto "de soporte" o secundario comunica ideas diferentes de la principal y crea vínculos con otros conceptos, criterios o parámetros ya conocidos por el público. Es importante que las ideas que se relacionan no sean antagónicas ni confusas ya que nuestro propósito principal se puede ver afectado al no ser exactos en el punto de asociación de dos ideas diferentes. La relación que se les dé a las ideas reafirma el concepto principal para lograr el efecto deseado en nuestro cartel.

***SÍNTESIS, CLARIDAD Y RAPIDEZ DE COMPRENSIÓN**: El cartel debe ser entendido en el momento en el que se ve y se

lee. Puede ser reflexionado y pensado después pero el concepto que se establece debe ser sumamente claro, no permite la comprensión posterior ya que ninguna persona retiene los mensajes visuales para comprenderlos después. En cuanto al cartel este punto es mucho más estricto.

3.2. ESTILO MEXICANO

3.2.1. ANTECEDENTES PICTOGRÁFICOS (COLORES USADOS).

"El ser humano se hace a partir de su historia, así como todas sus expresiones".

Poco son los países que conservan expresiones artísticas distintivas desde épocas antiguas. Las nuestras comienzan con los primeros asentamientos humanos en América y después con las culturas precolombinas, para complementarse a través de los tiempos y los sucesos históricos y crear una expresión pictórica, actual y vigente, muy rica en elementos.

Debido a su riqueza y a la amplitud de elementos usados es que nace el problema de definir una cultura gráfica o un estilo propio, que sea ya reconocido, así es como considero que uno de los elementos más importantes y característicos de estas expresiones artísticas mexicanas es **EL COLOR**. Estos colores han sido usados por México, a través de su historia y hasta nuestros días de manera repetitiva, consecutivamente; son muy vivos y con una gran fuerza visual, y generalmente han sido copiados de la manera más fiel posible del entorno que envuelve a nuestro país.

Así estos colores, en México, empezaron por sacarse desde tiempos pre-colombinos. En ese entonces se produjeron los colores con los elementos que se tenían a la mano, con las materias primas de la región como el carbón vegetal (*para hacer el negro*), la cochinilla del nopal

(*el tinte rojo permanente*), el caracol murex (*color púrpura*), las tierras arcillosas (*gama de amarillos, verdes y azules*) y estos colores combinados con algunas resinas o grasas vegetales, se hicieron colores durables para representar todo lo que a su alrededor veían.



CARBÓN

NEGRO

COCHINILLA
DE NOPAL

ROJO



CARACOL MUREX

PÚRPURA

TIERRAS
ARCILLOSASAMARILLO,
AZUL Y VERDE

Así, las primeras aplicaciones que se hicieron en México fueron de una manera realista, es decir, como imitación de lo que se veía (*azul para el cielo o el agua, verde para la vegetación, rojo cobrizo para los cuerpos*), y con el tiempo se le fue dando al color un **valor simbólico**.

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(ANTECEDENTES PICTOGRÁFICOS)

México, geográficamente hablando se encuentra en una situación privilegiada. Tiene dos cordilleras que se extienden por los lados de su territorio, una ramificación de ríos y lagos muy grande y tiene mar por ambos lados, haciendo de su flora y fauna un entorno natural muy rico en diversidad, ya sea de formas o de colores. Las culturas precolombinas vivieron rodeadas de un universo multicolor, que hizo que los primeros colores expuestos a manera de "comunicación artística" aparecieran contrastando y llamando la atención, sin tener el propósito y como una copia de "la exuberante vegetación, de los cielos de azul intenso y de los pájaros de colores iridiscentes" (14).

Después de las primeras aplicaciones, los colores dejaron su carácter realista para tener dos diferentes valores: los colores asociados y los colores simbólicos.

Los colores asociados se dieron a los cinco puntos cardinales: *rojo* para el *este*, *negro* para el *oeste*, *blanco* para el *norte*, *amarillo* para el *sur* y *verde* para el *centro*. También se asociaron con los estados del alma, ya que para la mayoría de las culturas precolombinas cada punto cardinal representaba "un cielo" y había cinco cielos por los que el "alma" pasaba antes de llegar a la plenitud, "último cielo".

Asociando los colores se dieron los "colores místicos" o "los simbólicos", que varían de cultura en cultura, debido a las preferencias o ritos que llevaban. Por ejemplo, entre los mayas "la coloración del cuerpo se relacionaba con rangos o actividad y por lo tanto su valor era meramente simbólico: los guerreros de negro, azul o rojo; los nobles de blanco o rosado; el celebrado u honorado de amarillo, etc." (15). El color, también a veces el tipo de diseño, en estos tiempos mostraba la clase social o la edad de su portador.

El negro brillante se utilizaba para delinear los contornos de las figuras o los signos de la escritura. Durante este tiempo no hubo dibujo, greca o expresión artística que no se encontrara delineada con negro.

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(ANTECEDENTES PICTOGRÁFICOS)

Los colores tuvieron aquí, también una importancia de valor y asociación con riqueza. Los colores más importantes fueron el azul (*del cielo*), y el verde (*de la vegetación o la vida*). Por ello, los objetos verdes como el jade o las plumas de quetzal tenían más valor que el oro, así como las incrustaciones de turquesa.



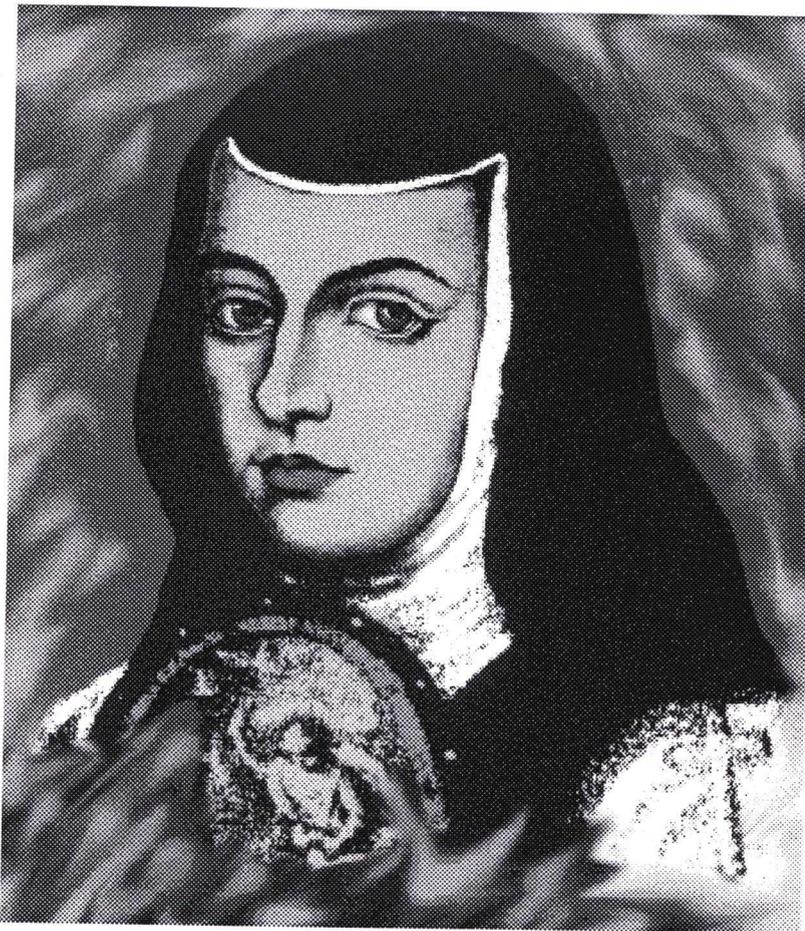
El color se desarrolla en México desde muy temprana época como algo impactante, ya que aparece en todas nuestras civilizaciones prehispánicas como una expresión muy amplia, es decir, coloreaban códices, cerámica, paredes, pirámides, calles, telas, etc. Así el color constituyó, desde este tiempo, un fundamento en la expresión diaria de México.

Con la conquista y la Colonia, México se hizo más rico en cuanto a imágenes, formas, colores y representaciones pues los españoles trajeron consigo técnicas y colores diferentes y actividades nuevas (*escultura, escritura,*

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
ANTECEDENTES PICTOGRÁFICOS

grabado, etc.) empleados ya en Europa, que aunque implantaron de la forma más fiel a la original, las manos que lo elaboraban eran mexicanas, por lo que tomaron características propias de la expresión artística que se tenía, plasmando contornos, colores y figuras nunca antes establecidas.



La iglesia en esta época, fue promotora de cultura, dejando expresar y expresando. El problema que tuvo fue la diferencia de criterios, opiniones y credos por lo que tuvo que valerse de imágenes y escenas coloreadas para convertir a la gente y explicar de una manera atractiva y comprensible sus conceptos. "Para el ojo humano es más fácil entender una escena coloreada y de imágenes, que un idioma completo". (16).

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
ANTECEDENTES PICTOGRÁFICOS

Aquí aparecen las imágenes cristianas, mostrándose más coloridas y expresando castigo (*flagelación, penitencias, espinas, la cruz, el corazón de Cristo con espinas, etc.*), ya que la sangre hace más similar la imagen nueva propuesta, a la que se tenía, así son más entendibles para las culturas que se encontraban en México en ese entonces.

Digamos que el color es un factor crucial y sumamente importante en este tiempo porque contribuyó mucho a la conversión de credos.

Aquí aparecen las **imágenes guadalupanas**, que muestran a una virgen indígena, de rasgos y colores muy similares a los que encontrábamos en México. Su vestimenta, así como los demás elementos que presenta esta imagen (*rosas, listones, plumas coloridas en las alas del ángel que la sostiene, un mantón azul intenso en su exterior contrastando con el azul cielo de su interior, dorados en la corona y el ribete del mantón, así como rayos que salen de su espalda y estrellas dispersas sobre el mantón*), muestran una imagen con símbolos o elementos característicos de la cultura local, muy colorida (*en comparación con las vírgenes que existían*) y de grandes contrastes.

También en esta época de mestizajes (*colonial*) se dan los retratos de gente y familias importantes de la Nueva España.

Su riqueza en colorido viene a partir de reflejar la opulencia en la que se vivía, entre sedas y brocados y ante un festín gastronómico que tiene lugar gracias al encuentro de dos culturas, de "dos mundos".

Estos retratos novohispanos y de los nobles del siglo XVIII, eran hechos para gente acomodada, que pretendía reflejar su condición burguesa, así que los colores reflejados empiezan a ser más sobrios y serios, los fondos muchas veces son sumamente oscuros pero siguen presentando un alto contraste con las joyas y la luz de los rostros.

EL ESTILO MEXICANO
(ANTECEDENTES PICTOGRÁFICOS)



Rojos, negros y azules son los colores más usados dentro de estos retratos que consiguen impactar por su manejo de la luz y extrañamente conservan un parentesco con la pintura prehispánica, ya que a pesar de ser obras de ca-

EL ESTILO MEXICANO
(ANTECEDENTES PICTOGRÁFICOS)

tegoría y enseñanza española o de alguna corriente iconográfica europea, están hechas con atributos y valores de color de México.

Después de la Independencia, se da la Intervención Francesa que trae un neoclasicismo a México haciendo que el arte ya no sea tan suntuoso, sino más simple y refinado. Los colores dorados y los contrastes tan fuertes se dejan a un lado para buscar el equilibrio y la combinación por armonía y similitud de color.

Después tenemos la aparición del **estilo barroco** que en México se desarrolló con gran interés y ciertas peculiaridades. Sin importar lo cargado de este estilo, en algunos casos los *garigoles* y ornamentos se llegan a pintar haciendo de este estilo algo más cargado aún y dando pie de cierta forma al Rococó y posteriormente a el Churrigueresco. Algunos ejemplos de la aplicación cargada de color y mezclada con estas formas arquitectónicas igualmente cargadas, la podemos ver en las iglesias o capillas de **Cholula, Puebla**, donde además se empezaron a mezclar diversos materiales como el yeso, cemento, pedacería de mosaico talavera y espejos, cargando más aún el diseño, el estilo del decorado de las mismas iglesias.

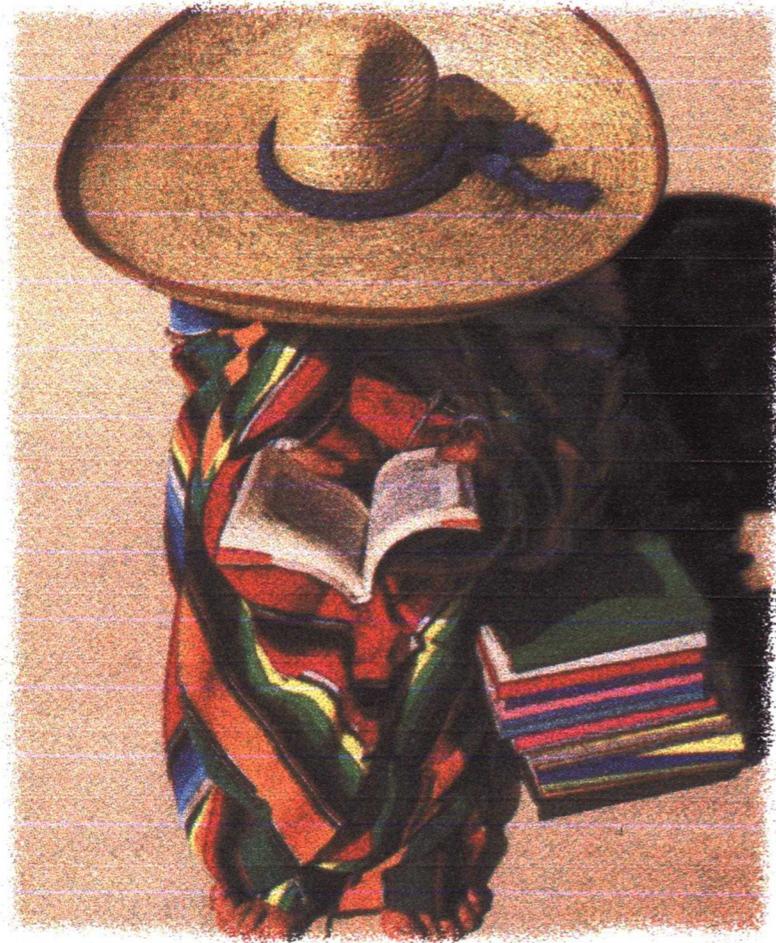
Durante la época de la Reforma y Contrarreforma aparece la Gráfica Popular Mexicana, donde por medio de grabados se da a conocer al país lo que acontece en el ámbito socio-político. Aquí el color es **ignorado** casi totalmente ya que se remplaza por la imagen de altocontraste de la litografía y el grabado. Blanco y negro tienden a ser los **colores** a usar y esta expresión tiene tanto desarrollo que persiste hasta la época de Maximiliano (*DONDE EL BLANCO Y NEGRO SON LA BASE PARA EXPRESARSE GRÁFICAMENTE: EN LOS DIARIOS O PERIÓDICOS, EN LOS VOLANTES QUE EMPIEZA A HABER DE PROTESTA*) y en la de la Revolución (*DONDE POSADAS LE DA UN AIRE "NUEVO" GRACIAS A LAS FORMAS: CARICATURAS, CALAVERAS, RETRATOS HUMORÍSTICOS*).

La importancia de estos grabados en blanco y negro y la facilidad para hacerlos llegar a la gente hacen que en el

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(ANTECEDENTES PICTOGRÁFICOS)

México moderno (*después de la Revolución*), un grupo de artistas creen El Taller de la Gráfica Popular Mexicana (TGPM), donde se retoman la técnicas usadas entonces y se hace llegar la información de las guerras mundiales a todo el pueblo. Estas imágenes en alto contraste, en blanco y negro, con temas de este tiempo plantean toda una visión del México de ese entonces y hace que, mucha gente, hasta el día de hoy, entienda a México como un país



de facciones y expresiones rígidas, fuertes, de altocontraste... un México colorido por tradición, pero de expresión gráfica en blanco y negro, postura que está totalmente equivocada ya que no se puede resumir nuestra

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(ANTECEDENTES PICTOGRÁFICOS)

expresión gráfica sólo a este rubro, por muy importantes que sean y hayan sido los grabados del TGPM.

Alrededor de 1930, gracias a el desarrollo del cine en México, se empiezan a hacer carteles donde se junta la técnica del grabado y el color, así que este medio resulta ser el que une y da pie a retomar el color en la expresión gráfica popular, que empieza a abarcar otros impresos como volantes y calendarios.

Durante 1968, con las Olimpiadas y las corrientes modernistas de Europa (*Art-Pop, Surrealismo, Cubismo, etc.*), se retoma por completo toda nuestra historia de color y se hacen propuestas nuevas, donde aunado a las formas, México implanta un estilo reconocido.

Imprenta Madero es una de las principales creadoras y promotoras de estas propuestas nuevas y la producción cartelística tiene como uno de sus sellos característicos el color que se usa: muy rico, muy vivo y varias veces altamente contrastante.

El paso siguiente son las Bienales del Cartel que han conjuntado ya todas las características gráficas de un cartel y que propiamente, en México, hace catálogos cada año, donde podemos encontrar y comprobar que el color y la imagen colorida siguen siendo unos de los elementos visuales más importantes y característicos de nuestros carteles.

PSICOLOGÍA DE LOS COLORES MÁS COMUNMENTE USADOS EN MÉXICO:

**Amarillo*: es advertencia, energía; es el más alegre y dinámico, es el color propio de la luz por lo tanto denota brillo. Se relaciona también con la riqueza. El amarillo religiosamente, también se asocia con la hipocresía.

**Verde*: se asocia con la alegría y la tristeza; expresa fertilidad y esperanza. Es el color de la vida y la naturaleza. Denota limpieza y frescura. Sus efectos son de

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(ANTECEDENTES PICTOGRÁFICOS)

calma, quietud, frescura y equilibrio. Es un color sedante, hipnótico. Tiene significado religioso, de verdad, fe y regeneración.

**Azul:* es un color frío, profundo que se identifica con el agua y el cielo y da la sensación de limpieza e higiene. Se relaciona con la vida espiritual. Cuando es claro describe algo fresco, ligero, atmosférico y tranquilo. Representa la sabiduría, la inteligencia y la inmortalidad. Entre más oscuro más místico, frío y serio.



**Púrpura:* significa realeza; se le asocia con el misterio. Psicológicamente es calma, melancolía, delicadeza. Su característica es mostrar respeto, satisfacción.

**Blanco:* representa la virginidad y la tranquilidad, la pureza de las cosas y la amplitud. Da la impresión de

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(ANTECEDENTES PICTOGRÁFICOS
E ICONOGRÁFICOS)

vacío y hace que las cosas se vean más grandes. Se asocia con el concepto de paz. Su significado afectivo denota comunión. Su efecto físico es de luminosidad. Es todo lo limpio, claro y puro. Religiosamente representa la fe, la inocencia, la castidad, la virtud, el don.

**Rojo:* significa fuerza, vivacidad, virilidad y dinamismo. Es un color pasional que indica algo brutal, exaltado o enervado. Nos lleva a los sentimientos extremos. Se impone sin discreción. Es un color caliente, atrae la mirada. Entre el rojo es más oscuro se vuelve más profundo y problemático.

**Naranja:* expresa comunicación y radiación; es un color de acción y entusiasmo; es receptivo y tibio. Tranquilo y no agresivo. Se utiliza para despertar el apetito. Es estimulante y emotivo. Puede calmar o irritar.

**Café:* da la impresión de firmeza y gran utilidad; es el color propio de la tierra; es el más realista de los colores. Representa el trabajo. Mientras más oscuro, toma las características del negro y más claro se vuelve más tranquilo y seguro. No es elegante ni sofisticado.

**Negro:* es un color compacto. Hace que se vean más pequeñas las cosas; se relaciona con la obsesión, el misterio, para dar brillantez y nitidez. Es el color de la nobleza y la elegancia. Representa las tinieblas, la muerte, el reposo, lo desconocido, el vacío. Su efecto psicológico es de miedo, de tristeza o de mala suerte. Su carácter describe una imaginación no sana, mala. Tiene usos múltiples y da gran definición, en los contornos principalmente. Religiosamente es luto y duelo.

3.2.2 ANTECEDENTES ICONOGRÁFICOS.

Es importante aprender de quienes han sabido mantener y han conservado las tradiciones populares (muchos de ellos *artesanos*) y volcar rasgos o estilos dentro de nuestro diseño al querer darle identidad a nuestro trabajo.

No se trata de retomar los elementos visuales o plásticos ya conocidos o de antaño, o tomar lo que a continuación voy a nombrar en esta tesis como una ley rígida; se trata de conocerlos a profundidad e implicarlos, plasmar y promover el basto mundo de imágenes con el que contamos.

Es entonces necesario incorporar toda nuestra historia, vista a través de las formas y las expresiones gráficas para presentarla como la influencia enorme que es, a nuestra cultura de diseño actual. Con esto no se trata de rescatar los elementos de los códices como tales y ponerlos en vigencia, o de convertir la emblemática de la Colonia en una expresión revivida y actual, ni de limitar o restringir la expresión contemporánea a lo que ya reconocemos como "mexicano"... pero hay que aprender de quienes han mantenido las tradiciones populares (que generalmente son artesanos) y volcar rasgos y elementos que dan pie a marcar un estilo (el estilo mexicano) y a identificarnos con un mismo entendimiento (de México) dentro de la elaboración de nuestro diseño actual, para poder mantener vigente toda esta historia iconográfica que poseemos, RE-producirla y expresarla y así, conservar nuestra identidad nacional dentro de nuestra expresión actual.

Entonces viendo la expresión gráfica que se ha dado en México a través de los tiempos, y comparando ésta con la de otros países, nos podemos dar cuenta que pocas son las naciones que mantienen **elementos** distintivos dentro de sus expresiones artísticas.

Las nuestras, definitivamente empiezan con los primeros hombres que se asientan en tierra *americana* (DEL CONTINENTE *AMERICANO*), y tiempo después ya con las civilizaciones que se establecen en México: las culturas precolombinas (o *prehispánicas*). Estas bases van complementándose, cambiando y enriqueciéndose, haciendo que, el día de hoy, México cuente con un lenguaje de formas y elementos gráficos sumamente variado, yendo desde los códices o figuras burdas, afinándose con la emblemática colonial y las imágenes guadalupanas, pasando por grabados y

detalles muy delicados y profusos en el Barroco, y contrastes de la Gráfica Popular Mexicana o las imágenes revolucionarias, hasta llegar a una expresión que trata de promover el crear vanguardias y una expresión reconocida en el mundo con las Bienales del Cartel.

3.2.2.1 ÉPOCA PREHISPÁNICA.

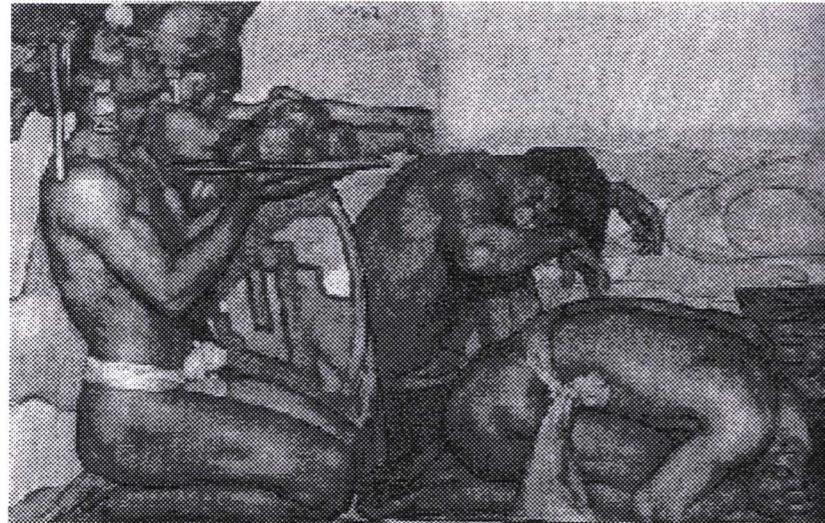
Así a través del tiempo, en cuanto a las formas, las que se usaron en la época precolombina, al igual que los colores, tienden a ser una representación muy similar de lo que se veía. Trata de ser totalmente **realista** y a manera de copia y de registro.



Los códices fueron la forma de llevar el registro de los tributos a pagar, de los dominios de cada asentamiento y de la riqueza de cada emperador. Los mejores fueron hechos por los toltecas quienes gozaban de un alto senti-

do estético y de una gran habilidad para los detalles. Como los toltecas fueron un grupo muy aguerrido, conforme ganaban y perdían guerras, su gente pasó a ser parte de otro grupo al mezclarse con otros. Ellos comenzaron a desintegrarse y a incorporarse a otras culturas de la época. De esta forma fue como su gusto estético se transmitió.

Algunos de los códices aztecas y mayas que tienen íconos, figuras y elementos muy detallados, con mucha calidad de trazo y colorido, coinciden con los realizados por los toltecas, poco tiempo anterior.



La gran producción artística que estos grupos hicieron, aumentó su desarrollo conforme el dominio cultural que lograban y el conocimiento que iban adquiriendo con dichas conquistas y relaciones con demás pueblos. Pero dentro de esta diversidad, siempre se encontraron las siguientes cualidades:

- *el uso del color,
- *la línea gruesa de trazo,
- *el plano,
- *la geometría natural donde se basa cada elemento,
- *así como el sentido de la realidad, de sucesos cotidianos mezclados con su ideología religiosa y su cosmovisión.

Esto culminó en un legado artístico para la comprensión de su pensar: gracias a estas expresiones actualmente el mexicano ve el sacrificio (*por lo menos en esta época de su historia*), como algo sublime, algo que tiene cabida en la realidad y no resulta repulsivo.



Los códices mayas constan, además de la delicadeza y perfección de sus elementos, con un **gran detalle**: son de los códices que expresan más elementos gráficos de las culturas precolombinas ya que al refejar la realidad y tratar de hacer copias fidedignas, se hicieron varios

códices que mostraban el gran atavío de los mayas, su gran organización político-social-económica y sus conocimientos (*recordando que tenían numeración y lenguaje -hablado y escrito-, propios*).



Obviamente también hay códices aztecas que presentan mucho trabajo y son un legado iconográfico muy grande, pero éstos más que nada no reflejan la estética, la belleza o los motivos artísticos como los de los mayas, sino que muestran elementos que reflejan poder, status social u organización territorial.

Esta época, iconográficamente hablando es muy importante porque muestra como en México desde este tiempo se tienen **elementos gráficos como medios de comunicación**: el tipo de escritura simbólica y sus registros en códices o sobre piedra que comunican ideas-conceptos, muestran íconos sintéticos que han permanecido latentes hasta nuestros días, como símbolos. Las mejores representaciones son de figuras relacionadas con la naturaleza, el cosmos y el universo, la religión y el régimen social, temas que fueron primordiales en nuestras civilizaciones prehispánicas y que desde entonces muestran un toque místico-mágico y muy costumbrista.

Todas las imágenes o elementos gráficos de este tiempo **no constan de volumen**; son figuras planas, generalmente con un filete negro grueso (delineadas) y aunque trataron de ser imágenes realistas, son íconos ya que las figuras simplifican sus trazos para hacerse sumamente representativas y con un gran impacto visual. Además estas figuras tienen un valor simbólico. No olvidemos que el lenguaje era por íconos y dibujos que "*narraban*" la vida.

Por esta razón podemos afirmar que el arte prehispánico no es para nosotros sólo un trabajo de estética, finamente logrado sobre piedras o pintado sobre códices y paredes, sino que estas imágenes son un medio de comunicación que nos hablan de una tradición cultural con todas sus ideologías y conocimientos, con sus alcances y conflictos y con un conjunto de actitudes que informaban (*y por lo tanto hoy nos informan todavía*), a niveles masivos. Son trascendentes por su contenido cultural e histórico, por platicar con imágenes algún mensaje y porque dichas similitudes nos llevan a concluir que son un antecedente cultural al cartel.

3.2.2.2 ÉPOCA DE LA CONQUISTA.

En 1521, al llegar los españoles, el choque cultural es muy grande. Uno de los grandes problemas que se presentan es que los grupos precolombinos no tenían letras y entendían o se manejaban por medio de imágenes.

Así es como las culturas prehispánicas viven un cambio radical y la enorme tradición gráfica se ve modificada por una cultura muy diferente, totalmente ajena y muy poco interesada en sus principios, en su integridad humana, en su visión *mítico-cósmica* o en sus representaciones, haciendo que la conquista rompa con todo este registro de experiencias que habían sido plasmadas en códices, pinturas murales o labradas sobre piedra.



Muchos códices se quemaron debido al contenido: al tratarse de dominio territorial o de sacrificios, credos y orden social, el español quiere (*ENTRE MUCHAS COSAS*) con su destrucción, demostrar que lo que había no será válido y que, tanto el dominio como la palabra, la tiene él.

La iglesia, en algunos lugares apoya y fomenta grandemente esta destrucción porque también encontraban sacrificios humanos y elementos culturales que ellos estaban intentando eliminar, y que no facilitaban en lo más mínimo la conversión de credos.

La intención evangelizadora con la que se presentó la Iglesia empezó a encontrar impedimentos para su conversión de credos (*a pesar de haber destruido la mayoría de las representaciones con las que se contaban*) y se da cuenta de que a pesar del exterminio que se hace no puede lograr que la gente se involucre con sus teorías y filosofías de vida y creencias y que de una forma oculta o secreta mantienen sus costumbres, por lo que ante esta brecha de comunicación de cualquier tipo (*ya fuera verbal o escrita-dibujada*), las órdenes religiosas comienzan a integrarse poco a poco con las culturas, conociendo gradualmente sus costumbres, ideas, lenguajes y sus formas de representación.

Es hasta entonces que se dan cuenta con la riqueza que contaba las culturas prehispánicas; en cuanto a íconos, le deja ver a la Iglesia la enorme tradición visual que vivía cada pueblo y que había plasmado en los libros y pirámides sagradas, mismas que estaban o habían sido destruidas.

Ante este "encuentro de culturas", el cristianismo abre un espacio para que el "nativo" se siga expresando y es así como los pueblos prehispánicos, que estaban muy desconcertados y con el problema de seguir manifestándose (*sin poder hacerlo de la forma que conocían*), adoptan la manera y la técnica que les ofrece esta "nueva" cultura española.



Toda la sobriedad de las imágenes, lo oscuro y austero de las representaciones así como la rigidez de dogmas y de enseñanzas y técnicas netamente escolares que vinieron con el cristianismo (*aún en cuanto a representaciones artísticas*), encuentra en la riqueza de colores y en la magnífica expresión plástica indígena, el medio idóneo (*por ser el más entendible, práctico y acostumbrado*), para implantar su religión, promover el interés en el "nuevo Dios" y manifestar la nueva forma de vida a seguir. Este es el modo en que las imágenes traídas de Europa se hacen más ricas en cuanto a formas, colores, diseños, texturas y eventos representados.

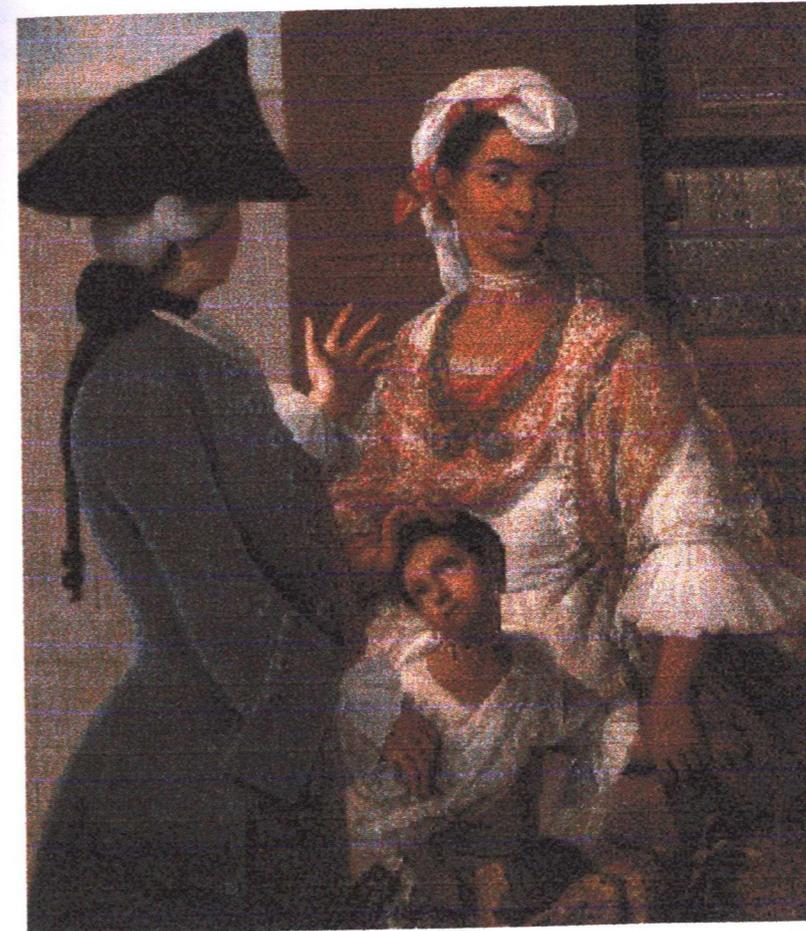
IMAGEN
DE
LA VIRGEN MARIA
MADRE DE DIOS DE GVADALUPE,
MILAGROSAMENTE APARECIDA EN LA CIUDAD
DE MEXICO.
CELEBRADA
En la Hiboria, con la Profecía del capítulo doze del
Apocalipsis. A devoción del Bachiller Miguel,
Sanchez Presbitero.
DEDICADA
AL SEÑOR DOCTOR DON PEDRO DE BERRIENTOS
Comisario del Consejo de la Magestad, Escriuano de la Santa Iglesia Metropolitana de Mexico, Gobernador, Provisor, y Fiscal de todos los Con-
sejos de Religiosos de esta Ciudad, Conjalte del Saco Officio de
Inquisición, Comisario de la Santa Cruzada en India,
los Reyes y Príncipes de esta Nueva España.



Año de 1648.
CON LICENCIA Y PRIVILEGIO.
En Mexico en la Imprenta de la Viuda de Bernardino Calderon.
Vendese en el Capitulo en la calle de San Agustin.

3.2.2.3 ÉPOCA COLONIAL.

El indígena mostraba una gran educación visual debido a su capacidad de observación y percepción de las formas y los símbolos que con anterioridad había creado y usado. Así la sensibilidad indígena se basa en modelos europeos y comienza a copiar murales religiosos, decoraciones sacras y retratos de familias adineradas, dándole un toque del misticismo, de la diversidad de formas y colores y mostrando una pintura más "viva", con mayor expresión y con una gran fuerza visual.



A pesar de que estas expresiones artísticas sirvieron meramente a la Iglesia y a sus necesidades por casi trescientos años en México, se dejó plasmada una intensa mezcla de modelos indígenas y europeos, que mostró por

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(ANTECEDENTES ICONOGRÁFICOS)

siempre características distintivas de la sensibilidad autóctona.

Así podemos decir que el mestizaje también se da en el ámbito artístico, siendo una relación de mezclas más fuertes porque lo artístico fue de los pocos medios que tuvo la gente del lugar para poder seguir expresándose y emanar lo que para ellos tanto tiempo fue su mundo, su cultura, su modo de vida. Entonces tenemos que las dos culturas realmente se mezclan y empiezan a interactuar usando este medio de expresión para lo que cada grupo más necesitaba: la gente recién llegada (*españoles*) para comunicar, demandar o imponer lo que ellos querían y esperaban de México, de su gente, de su nuevo "hogar", y la gente del

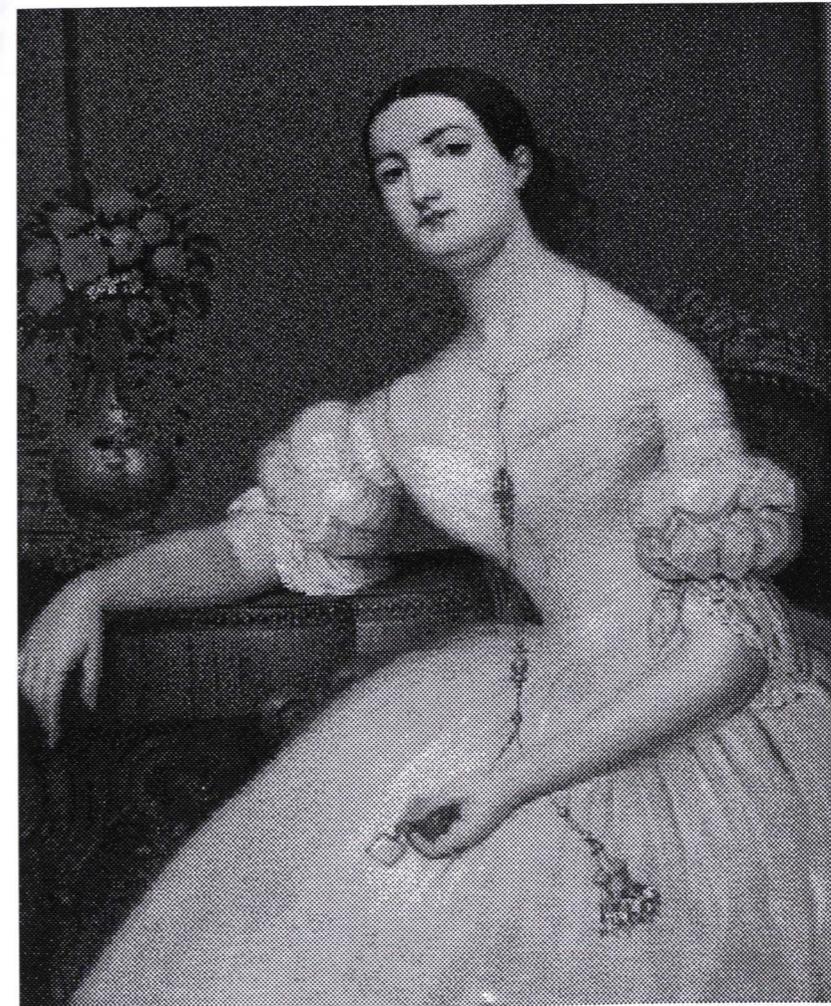


CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(ANTECEDENTES ICONOGRÁFICOS)

lugar (*culturas precolombinas*) para entender, transmitir y salvar de la destrucción de la Conquista, sus costumbres, sus fiestas, sus elementos cotidianos y preciados.

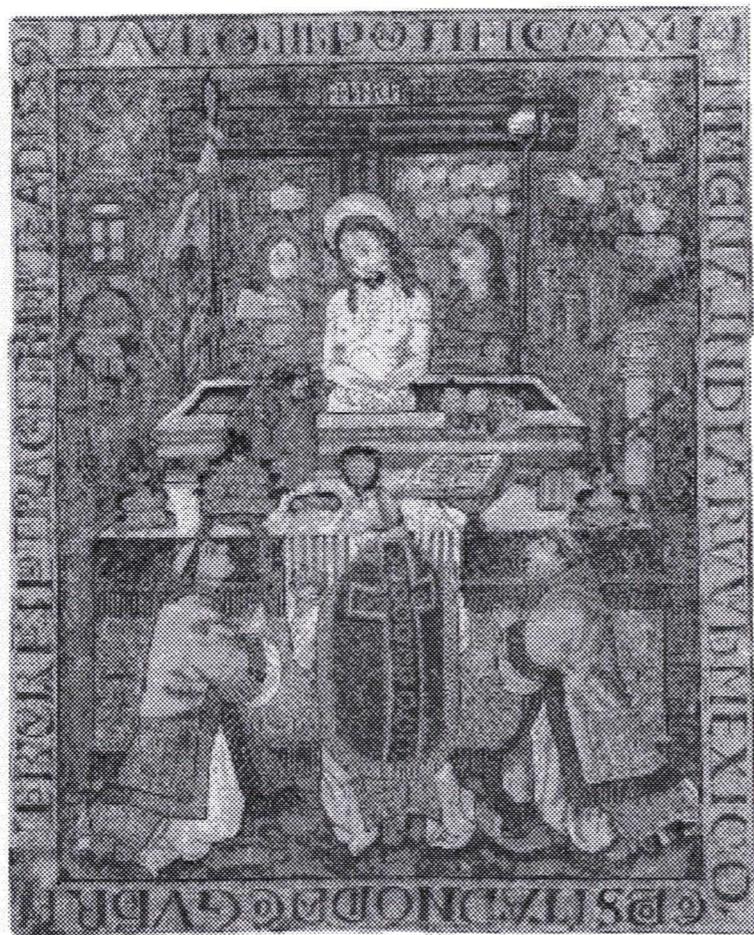
La Iglesia, apesar de haber apoyado, en muchas ocasiones, la destrucción de muchos elementos culturales que se encontraron en México en ese tiempo, ya estableciéndose comienza a tener actividades y gestos que regulan y median las situaciones, haciendo que el "mestizaje artístico" sea la forma de permitir expresar ambas culturas, de forma conjunta. Tal vez, gracias a este "mestizaje artístico" es el que da pié al mestizaje de razas, completándose así el cultural.



Para la iglesia fue de mucha importancia la expresión gráfica. Ellos entendieron que "UNA IMAGEN DICE MAS QUE MIL PALABRAS" y ésta fue la base para el acercamiento y el conocimiento de ambas culturas, para transmitir sus ideas religiosas y conocer las que existían.

Debido a la diferencia de criterios con la que se encontraron fue que las imágenes, los íconos y dibujos que se entendían de manera muy similar, fueron el medio para empezar a ponerse de acuerdo y establecer una sola cultura.

Aquí aparecen las imágenes cristianas que se muestran más coloridas y con una **expresión de castigo** mucho más profunda, para mostrar una imagen que incorporara conceptos algo sanguinarios y de sacrificio y la gente pudiera aceptar las nuevas imágenes.



3.2.2.4 ÉPOCA DE LA INDEPENDENCIA.

Imágenes Guadalupanas. (ESTE TEMA POR SER TAN SUSTANCIAL EN LA VIDA ICONOGRÁFICA DE MÉXICO HA LLEGADO A REPERCUTIR CON TAL FUERZA, QUE SERÁ TRATADO EN EL CAPÍTULO DE "ESTILO" Y DE "IDENTIDAD NACIONAL").

El *mestizaje cultural*, que abarca las ideologías y la plástica se da en la Nueva España por una combinación de los estilos europeos que se dieron en esa época: primero tenemos el estilo Plateresco, después en el siglo XVII la influencia del Barroco, lleno de ornamentaciones y múltiples detalles (que a la fecha el Barroco es una "constante histórica y estética" muy peculiar de los pueblos hispánicos y que con la conquista y el desarrollo de ciudades, México pasa a ser primordialmente Barroco, por lo menos en cuanto a ornamentación y arquitectura), y por último para llegar al Churrigueresco, expresión máxima y exagerada del Barroco, que hizo que en la Nueva España se dieran de las mejores representaciones debido a su composición de formas complejas y a la manufactura exuberante realizada por manos indígenas, que en ocasiones, no conformes con lo "cargado" de este estilo, todavía coloreaban las for-



CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(ANTECEDENTES ICONOGRÁFICOS)

mas rebuscadas o las fileteaban en dorados o plateados. De la manos con estas corrientes artísticas, llegó a México en el siglo XVIII La Real Academia de San Carlos que, en esta época de la Nueva España tuvo como origen dos escuelas: la Escuela Informal de Grabado y de Diseño de Medallas y la Casa Real de Moneda de la Ciudad de México. La Academia formalmente quedó inaugurada el 4 de noviembre de 1785, representando este hecho la fusión cultural popular, dándole un lugar para expresarse de manera abierta y próspera a la naciente expresión gráfica mestiza.

Durante la época de la Independencia de México aparecen "los manifiestos" que son comunicados en forma de volantes que protestaban contra el gobierno peninsular. Como una respuesta el gobierno de la Nueva España respondía con proclamaciones hechas en "carteles tipográficos" en los que condenaban y perseguían a los fomentadores y cabecillas del movimiento independentista. También los hubo de carácter religioso.

Este tipo de carteles forman lo que serían los medios de comunicación masivos de la época de principios del siglo XIX y son un ejemplo que los modestos impresos que darían pie al cartel formal y que son meramente publicados llenos de información y con muy poco diseño (*aún tipográfico*), pero que gracias a ellos como "antecedentes" es que se comenzó a gestar el desarrollo tipográfico y de viñetas, (*así como el de los medios gráficos de su reproducción*), como uso esencial el el diseño de los comunicados de México.

Después con la época de lucha de Independencia hubo una recesión de creatividad y expresión a través de imágenes. La gente no expresó por imágenes, fuera de los escudos de las familias o las nuevas provincias, del retrato novohispano y de las imágenes guadalupanas, no hay otra cosa que se relacione con carteles o publicaciones. Algunos conventos y seminarios pintaron murales con referencias culturales o con sucesos que comunicaron un mensaje (*de conversión, de fe, religioso, etc*).

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(ANTECEDENTES ICONOGRÁFICOS)

La imprenta llega a México (*Nueva España*) en el año de 1539 por petición de Fray Juan de Zumárraga.



3.2.2.5 ÉPOCA DEL BARROCO (MÉXICO INDEPENDIENTE).

Los impresos que se hicieron después de la Independencia de México eran principalmente de carácter gubernamental o religioso, a veces académico y poquísimas veces de menester popular.

Hubo "cartelitos" impresos para acontecimientos sociales, ferias, tertulias, pocas exposiciones, corridas de toros y otros eventos que generalmente eran diseñados e impresos en España, dejando recuadros en blanco o espacios reservados para ser llenados, acá en México, con la información pertinente del lugar donde se daría el evento. Todo este material gráfico estuvo dirigido a las clases nobles, bien acomodadas, adineradas del país, incluyendo a los españoles y criollos o algunas veces a mestizos intelectuales o "venidos a más".

El Cartel comercial y para Teatro fue un impreso que se dió desde la época colonial pero que, tiempo posterior a la

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
CANTECEDENTES ICONOGRAFICOS

Independencia, una vez calmada la agitación de lucha, tuvo mayor promoción. A éstos, se les llamaron "avisos" y muchos tuvieron formas, colores, técnicas y expresión muy parecida a los que se hicieron en Francia y España.

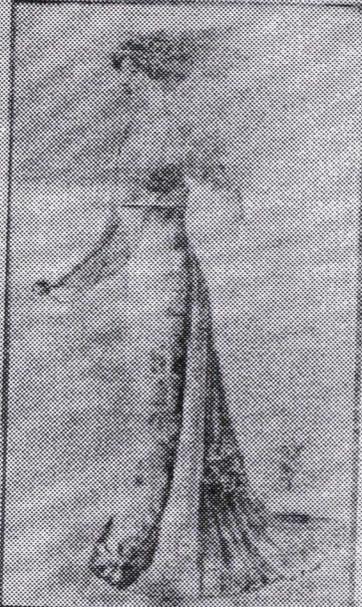
Una de sus características peculiares de los primeros carteles comerciales o destinados a anunciar teatro en México fue el ser propiamente manuscritos y presentar una imagen pequeña alusiva al tema.

Grandes Almacenes de Ropa y Novedades

"EL IMPORTADOR"

Esquina San Bernardo y Ocampo.-México, D. F.

ESPECIALMENTE PARA LAS FIESTAS DEL CENTENARIO



Hemos recibido de un almacén modistos parisien-
ses Norte, Boazet, Paquin, Raoul, Mme. Ler, An-
dré y Danto, y otros de tanta fama mundial como
los anteriores, una rica colección de **TRAJES Y ABRI-
GOS PARA SEÑORA**, verdaderas maravillas de arte
y buen gusto.

SI QUISIERA VESTIR BIEN, díjese de ver mo-
delos y talleres que nunca lo dejarán satisfecho;
visite nuestro departamento de confecciones y guar-
de encontrar verdaderas maravillas, pues nuestro
surtido solo es comparable con el que puede pre-
sentar la mejor casa Parisiense.

Trajes para sala. Trajes para baile.
Trajes para cama. Trajes para escuela.
Trajes para recepción. Trajes para teatro.

MANTEAUX Y SALIDAS DE TEATRO
ECHARPES, BOBOS Y SOMBRILLOS

"EL IMPORTADOR"

no tiene talleres de sombreros para señora, todo lo que vende es cuidadosamente
elegido entre los mejores modelos de las principales casas parisienas.
Naturalmente que nuestros sombreros no son de bajo precio: todo lo bueno cuesta.

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
CANTECEDENTES ICONOGRAFICOS

En este tiempo *postindependentista* es cuando la enseñan-za y la actividad artística de La Academia reanuda activi-dades teniendo una actividad mejor definida y más ardua, debido a que se introduce la primera imprenta litográfica en México. Hasta este momento el grabado en madera era lo más utilizado para ilustrar las publicaciones existentes, así que la litografía se empezó a utilizar para imprimir carteles, libros, volantes cartas españolas y del tarot, portadas y estampas, mismas que se hacían desde la época del Renacimiento, pero que con la litografía tomaron calidad, definición y acabados mejores con ilustraciones y aveces, hasta con color.

El ingenio mexicano hace que resurja la expresión artística y además de lo mencionado, comienza la historia de la litó-grafía en México, que gracias a que el cartel de teatro regresa, se presenta con la oportunidad de experimentar, creando las primeras familias tipográficas, que ya iban adornadas con marcos y viñetas de naturalezas y formas geométricas, propias de esta época.

La evolución del cartel en el teatro se dió en medida que más se fomentó este espectáculo. Definitivamente durante la época de la Ocupación Francesa se puso de "moda" y en el siglo XIX se fue refinando el resultado exhibido en estos carteles: las ilustraciones eran mejores, la composición más armónica, la tipografía más original y el método de impresión mejor manejado.

Para el año de 1880, los carteles sufren algunos cambios: se incluye el uso de la tira (*que eran avisos impresos en papeles delgaditos y corrientes en forma angosta, vertical y rectangular*), se insertan pequeñas ilustraciones (ge-neralmente de flores o de aves sujetados por listones, o adornos y remates de estilo romántico, por no decir cursi) y se innovan decoraciones para las aplicaciones de la letra capitular o titular que comienza un texto.

Para finales del siglo XIX, la fotografía hace su aparición y obviamente es un recurso que se aprovecha en la propa-ganda del teatro. Los grabados entonces se ven sustitui-

dos o combinados con la fotografía haciendo que este tipo de carteles tuvieran una gran diversidad de formas, imágenes y tratamientos. Por desgracia este gran desarrollo que se presentó a fin de siglo se estanca, postergando su promoción algunas décadas, en donde su proyección y alcance finalmente se incrementarían notablemente.

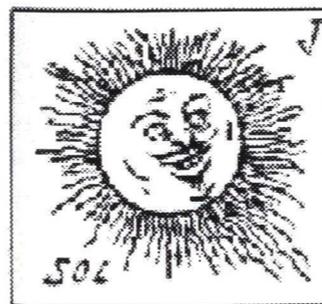
Se sabe que con la ocupación francesa vinieron a México estilos nuevos y arte de Francia, que volvió a influir, haciendo más fino y más rico aún, el universo de imágenes



que ya se tenían hasta entonces. Entre estas expresiones tenemos el grabado de gran definición y los cuadros al óleo que expresan un alto refinamiento y una calidad de imitación muy grande.

3.2.2.6 LOS GRABADOS Y LAS CARICATURAS.

Para el año de 1847, cuando la Academia de San Carlos se vuelve a abrir, se muestran influencias del arte europeo que repercute en las altas sociedades de México, las cuales pasada la agitación de la guerra, se mostraban ansiosas por retomar sus antiguas posiciones burguesas y por permanecer alejadas de la verdadera economía naciente y de la realidad social que se vivía. Esta situación provocaba a un sector de la sociedad que había permanecido en silencio, que fue incorporándose y dándose cuenta y que llegó el momento en que exigió manifestarse, expresarse de forma masiva, pública. Así se gesta "El Cartel Popular", siendo en medio de comunicación de las masas y la caricatura sumada con el diseño tipográfico hace su aparición en el campo creciente del diseño.



"...el caricaturista finisecular manejó, con una gran flexibilidad rica y elocuente, signos gráficos capaces de expresar, simultáneamente, los errores del gobierno, la filosofía del régimen y el lenguaje inflado de los científicos. perfectamente conscientes de su responsabilidad histórica, los caricaturistas registraron cada paso de la lucha política, educando e incitando a la acción..." (17).

La caricatura como medio de expresión no estuvo reconocida por la Academia, pero fue como algunos estudiantes jóvenes de San Carlos cuestionaban la ejecución y seriedad con que se respondía a las demandas de los



CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(ANTECEDENTES ICONOGRÁFICOS)

liberales. Muchas de estas caricaturas se imprimieron en periódicos, tal es el caso de "...la primera caricatura impresa en el periódico *El Iris*, realizada por Claudio Linati en 1826, aunque no fue hasta 1840 aproximadamente, que la caricatura comenzó a tomar fuerza por medio de panfletos, revistas y periódicos que circularon clandestinamente". (18).

La opinión pública estaba muy retringida por lo que la caricatura "clandestina" fue el instrumento de crítica política con muestras artísticas.

El mecanismo intelectual de los liberales tuvo una expresión de intensión artística, poniendo por medio de imágenes las verdades que veían, incorporándoles el sentido del sarcasmo, la ironía, la burla (*picardía mexicana típica*), que con la inconformidad, agresión y crítica que mantenían por dentro, dieron el toque específico del sentimiento de aquella época, en cada expresión grabada, impresa.

Así, éstos, eran comunicados eficientes: no importaba si la gente que los recibía sabía leer o no, porque de cualquier forma se enteraba: la cultura por primera vez desde la época prehispánica, volvió a quedar al alcance del pueblo, de las masas, que en este tiempo específico era una audiencia poco conocedora y muy mal cultivada.

A término del año de 1850 aparece el trabajo creativo de Vicente Gaona Picheta, quien en una imprenta en Mérida, dió un giro muy significativo a la manera de comunicar por medio de periódicos (*o escritos de impresión periódica*), que llegaban a todos los niveles culturales, políticos, económicos y sociales. "*Así Picheta se vuelve un iniciador de la expresión gráfica popular ya que propone un discurso visual con base en las necesidades de la sociedad sin voz ni opinión. Posiblemente es el iniciador de un tipo de arte informativo en que la expresión popular y los temas actuales a notificar con toda la carga de idiosincracia se ven reflejadas en su obra*". (19).

Otros caricaturistas de este tiempo: José María Villasana, Carlos Casarín, Joaquín Heredia y Constantino Escalante.



Para 1861 con la Constitución de 1957 se dan los beneficios de la libertad de prensa y entonces la "caricatura clandestina" pasa a ser legal, teniendo una basta difusión.

"Mientras los artistas académicos trabajaban para los beneficios de la bonanza y los caricaturistas para la oposición política, Posada hizo un arte para consumo de los componentes del bajo pueblo, en su mayoría analfabeto, supersticioso y misérrimo". (20).

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(ANTECEDENTES ICONOGRÁFICOS)

3.2.2.7 JOSÉ GUADALUPE POSADA Y SUS IMAGENES NACIONALES.

En México, la gráfica y los impresos no habían descubierto nuevas aplicaciones de la plástica o la pintura como le pasaba a la cartelería en Europa, pero estaba tomando grande fuerza un movimiento de comunicación por imágenes, particularmente con el lenguaje de los grabados que dieron pie a la producción formal del cartel popular en nuestro país.

José Guadalupe Posada fue quien impulsó de manera decisiva la imagen popular nacional, que en esta fase se presenta básicamente a una sola tinta (*negra*), presentando como variante, tiempo después, la impresión sobre papeles de colores. La austeridad en métodos de impresión (*PORQUE BÁSICAMENTE SE USO SOLO EL GRABADO*) y de materiales, hizo que la muestra gráfica de este tiempo fuera a una tinta, no con ello perdiendo potencia en imagen, sino por el contrario presentándola fuerte, impactante y con un expresionismo muy alto.

Este expresionismo impactante y a veces de mensaje rígido, fuerte, atacante se da como *"reacción"* al Romanticismo y al Naturalismo que disfrazó toda una época bajo suavidades, pasiones sutiles y delicadezas sentimentales (*Ocupación Francesa*) y que explotó porque no reflejaba en lo absoluto la angustia y el sentir que vivía la mayoría de la gente en México.

En el año de 1871, Pedroza y Posada en León, Guanajuato instalan un taller de litografía y tipografía donde se dedican especialmente a la impresión de cajetillas de cigarrillos, de estampas e impresos de tipo religioso y comercial.

"El México Porfirista de fin de siglo con su "paz" caliente en la cual se incubaba la inconformidad que desembocó más tarde en la lucha antirreeleccionista, constituía el entorno propicio, tal vez único, que Pedroza en Aguascalientes y Picheta en Yucatán no encontraron para dar forma a las grandes inquietudes de la época que les tocó vivir." (21).

La mayoría popular ya era representada y comunicada por los caricaturistas pero necesitaba cada vez más medios para manifestarse y que éstos, les dieran la oportunidad para que su sentido por la vida se renovara y sus manifestaciones gráficas cobraran mayor fuerza y se expresaran con mayor imaginación. Los impresos y las publicaciones en general fueron de tres tipos: (*SIN CONSIDERAR A LAS DE LOS CARICATURISTAS QUE YA SE MENCIONARON*):

1.- *Los gubernamentales*, que aclamaban y glorificaban al Gobierno de Porfirio Díaz y todas sus influencias y actividades.

2.- *Los periodísticos*, que generaban una crítica regular y muy moderada.

3.- *Los culturales*, que realmente eran para la clase acomodada, para los grupos de intelectuales, artistas y gente refinada. Era dirigida a la aristocracia dejando fuera al pueblo.

Es entonces cuando aparece en el escenario gráfico José Guadalupe Posada cobrando gran fuerza por las reseñas políticas y sociales, de cierto acento sarcástico, y por sus *publicados-volantes* que dirigía al pueblo y que tenían como peculiaridad estar impresos en una tinta sobre austeras hojas de colores. Todos sus publicados venían con ilustraciones que *"levantaban"* el texto y la información comunicada, que generalmente se trataba de actos políticos transformados en eventos ridículos y suntuosos; de pícaros lances amorosos y típicos piropos; de accidentes ciudadanos o actividades costumbristas; de santos, tertulias, fiestas, etc.



La manera que tuvo Posada de referirse a los hechos no era un simple comunicado o una reseña, iba más allá de ser un reportaje gráfico ya que se concentraba en lo esencial y de esta forma **reflejaba sentires** del momento. Siempre mostró una gran concentración en lo que caracterizaba al de la imagen y simplificaba sus demás formas o rasgos, así logra el efecto visual más intenso y la comunicación gráfica más evidente e impactante.

Este estilo que él creó, retomando la cultura en la que vivió, así como el entorno que lo envolvió desde pequeño, le facilitó el comunicarse con la gente, ya que compartían dichas vivencias y sus hojas-volantes establecieron un lenguaje fácilmente entendible por ambas partes: estos volantes fueron un medio barato y cotidiano, audaz y rápido, entendible e impactante con el que la curiosidad, el buen humor, la piedad popular, la travesura política y la picardía más hábil de México se dieron a conocer y empezaron a interactuar entre creadores y espectadores.

"Mucha de la obra de Posada se puede considerar como los inicios de un incipiente tipo de Cartel Popular o de la calle, cartel que se convirtió finalmente en un trampolín estratégico para llegar a la visión más arraigada y real de la vida cotidiana mexicana del siglo XIX y que de cierta manera permanece en esencia hasta nuestros días." (22).

Posada representa, más que nada, la persona que captó momentos específicos de nuestra cultura y que realizó la caracterización del mexicano de esa época: el general, el obrero, el campesino, el intelectual, el prepotente, etc., haciendo de la picardía mexicana la sustancia de sus obras.

Las calaveras son recordadas a la fecha y forman parte de las imágenes nacionales por excelencia. Posada pudo ver las costumbres y la vida de México en esta época y *"eternizarla"* en su obra, que reflejó además de situaciones, creencias y sentimientos: *"...así este grabador extendió la noticia por medio de sus carteles como si se voceara a la manera tradicional que tenían los vende-*

dores, de gritar corridos en las plazas y jardines, sin olvidar la respectiva moraleja popular" (23).

Esta obra está vigente y sigue hasta nuestros días como un legado visual importantísimo para nuestro país, que se vió caracterizado e identificado por nosotros y por el resto del mundo.



Este grabador, de obra tan extensa y tan impresionante, dedica su vida a ser el *"vocero de las masas"*, y esta es otra característica por la que pudo captar el espíritu y el ánimo del momento, los detalles de lo que México vivía, y la personalidad de aquellos líderes: porque él fue un gran observador de lo que se vivió en su época.

El grabado hizo que sus imágenes fueran de trazo tosco pero de gran impacto, y con esto aumentó la sensibilización y proyección de sus mensajes. Posada se incorpora a las calles para "desmenuzar" la costumbre y la tradición que las imágenes le dictaban.



En esta época, las expresiones gráficas (como los carteles) tienen un gran valor ya que cumplen con su objetivo y función comunicativa de manera óptima.

En este tiempo, con Posada como principal representante, se desarrolla un nivel de cultura política y social tal, que se logra concientizar por medio de carteles, volantes, periódicos y demás imágenes.

La tragicomedia popular se convierte en un lenguaje narrativo, alimentando así el espíritu mordaz del pueblo mexicano. "Posada es el primer realista del Arte Mexicano". (24)

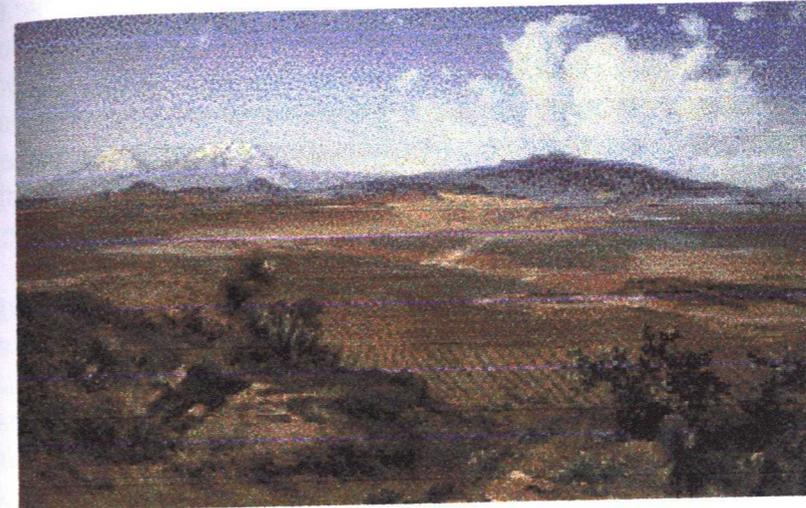
3.2.2.8 ÉPOCA REVOLUCIONARIA.

Para inicios del siglo XX nuestro país empieza a sufrir muchísimos cambios y con ellos, serias demandas públicas.

La Academia de San Carlos permanecía distanciada de dichos problemas sociales, continuando con sus enseñanzas artísticas tan alejadas de los asuntos sociales y del sentimiento masivo de México.

Así, representantes de la plástica mexicana de esta época de principios de siglo, empiezan a desarrollar un estilo propio, teniendo gran auge el dibujo costumbrista

el paisaje mexicano y la pintura mexicana. Así tenemos a: José María Velasco, Gerardo Murillo Dr. Alt, Joaquín Clausell, Saturnino Herrán y Alfredo Ramos Martínez.



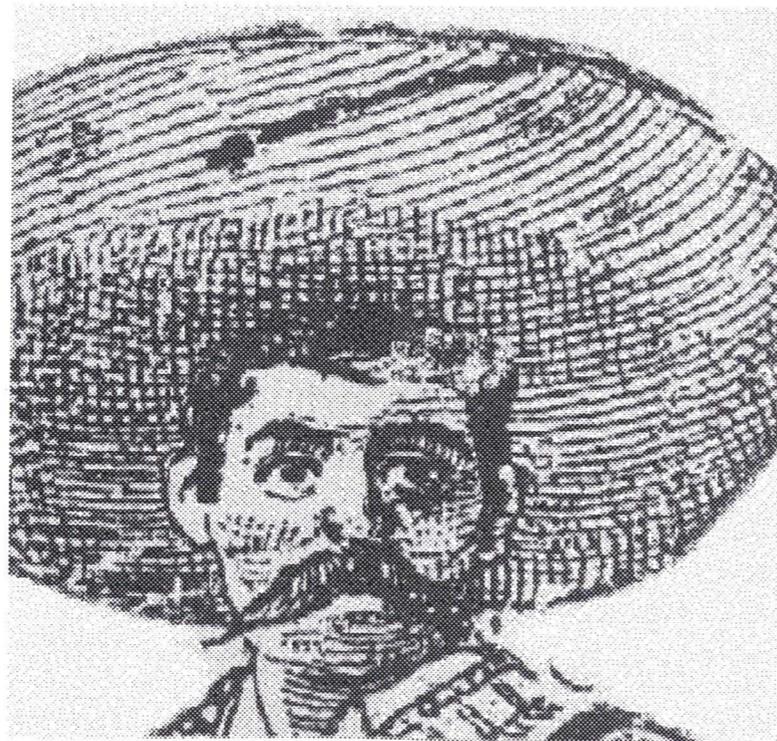
Con la Revolución surge un bombardeo de imágenes. La represión social que se tenía se libera a través del papel empezando con publicados pequeños como volantes y siguiendo con periódicos y más tarde con carteles.

Al inicio de la Revolución Mexicana el pueblo tenía a su representante en Posada quien hacía las delicias del pueblo al informarle de los acontecimientos más importantes oportunamente. En cambio el ambiente que se daba en la Escuela de Bellas Artes y en La Academia era para la formación de pintores, escultores y grabadores, dejando con esto al cartel totalmente fuera del plan de estudio artístico de la escuelas de México, ya que se le consideraba como una expresión popular. "Por el contrario, el diseño y la producción de carteles en otros países como Francia, Alemania e Italia a principios del siglo XX, ya era considerado como un vehículo de información y promoción vinculado en alguna medida al arte" (25), siendo un paso enorme que México no dió, apesar de que tenía en su existencia carteles desde la época de la Colonia.

El nacimiento de los carteles populares mexicanos, propiamente dichos, se da por mano de Posada, como ya se

explicó, pero por causa de todos los acontecimientos que vivió nuestro país a principio de siglo y por la problemática social que buscó necesidad de ser comunicada, así para el año de 1931 el gobierno tuvo que autorizar la fijación de carteles, que anunciaban también diversos espectáculos, en zonas autorizadas. De esta forma el cartel no tardó mucho tiempo en colocarse como uno de los medios de comunicación masivos primordiales, con gran riqueza de elementos y recursos para informar, difundir, anunciar, protestar, educar, vender, promocionar e invitar.

Muchas de las imágenes vuelven a ser tomadas de lo que se vive alrededor de México y el semblante de líderes revolucionarios así como de personas en la lucha se hace clásico, marcando un estilo y algunos estereotipos (*el mexicano de sombrero, con su botella de tequila, su pistola, su caballo, su bigote y bajo un nopal*), que a la fecha son sumamente característicos en el resto del mundo y que algunos países, de mala forma, tienden a generalizar e implantar como el único tipo de vida que México, actualmente tiene.



En 1910 Don Porfirio Díaz pide una exposición de pintura a España para exponerla en México y con esto, se empieza a generar un gran descontento entre los mismos artistas de la Academia de San Carlos, quienes, a pesar de ser jóvenes, ya habían hecho una petición de muestra para sus trabajos. Habiéndoseles negado exponer sus trabajos y promoviendo los extranjeros, estos artistas deciden un año más tarde aproximadamente, levantarse en huelga con el cierre de las instalaciones de la Escuela de Bellas Artes.



Entre estos estudiantes encontramos a: David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Francisco Romano y Gabriel Labrador. Esta huelga hace que se rompa todo



vínculo artístico con La Academia y genera *el movimiento de escuelas independientes*, entre las cuales podemos mencionar la primera Escuela de Pintura al Aire Libre (EPAL) fundada por Alfredo Ramos Martínez en 1912. A partir de este año La Academia de San Carlos ve reducidos sus grupos y su actividad artística decae debido a ciertas inconformidades y principalmente a que la Revolución Mexicana comienza.

Pasada la época revolucionaria, durante el gobierno de Venustiano Carranza, en el año de 1917, se ven nuevamente *re-establecidas* las actividades artísticas junto con el periodo de paz política del país.

En el año de 1920 José Vasconcelos toma el cargo de Secretario de Educación Pública y es entonces cuando se apoya económicamente a la EPAL que para el año de 1921 se instala en Coyoacán iniciando así *su época real* de crecimiento. El arte que se generaba sin embargo fue bastante humilde pero lleno de gracia e ingenuidad. Aún así le faltaba una intención definida que fuera de acuerdo la actividad económico-política y el crecimiento social. En este tiempo la identidad nacional osciló de una visión meramente artística y estética a los discursos informativos de imágenes propias del acontecer diario, por lo que en este último rubro nunca faltó una razón para crear un arte nacional.

Así fue como la generación artística e intelectual anterior se vio motivada por los cambios sociales y culturales que la nación generó para participar con toda la tradición, moral y conocimientos que tenían en su saber.

En 1926 se crea la Escuela Mexicana de Grabadores; en 1928 las EPAL ya estaban instaladas en San Antonio, Tlalpan, Los Reyes, San Ángel, Xochimilco, Ixtacalco, Nonoalco, Cholula, Taxco y Coyoacán y a fines del mismo año se forma el grupo de los ¡30-30! formado por miembros de la EPAL dándole mayor fuerza y expansión a los movimientos artísticos generados en México con el comienzo de siglo. Pero a pesar de esta fuerza artística generada, los

jóvenes pintores y artistas vivían una etapa confusa de protestas, transformaciones y rebeldías que obviamente se vieron reflejadas en sus obras.

"La capital de la República se había liberado de mucha censura, del espionaje ideológico y tortura moral generada a partir de la presencia religiosa en la vida cotidiana. El cine y la radio le permiten a muchos mexicanos vivir al mismo tiempo experiencias internacionales: Chaplin y Buster Keaton, Greta Garbo y Paola Negri, Griffith y Murnan, las Vamps y el Charleston, el Shimmy y el pelo corto de las mujeres. En dos o tres años se resuelven en la capital cuatro décadas de postergamiento". (26).

A pesar de esta explosión de imágenes, el libro y el impreso mexicano sufrían una recesión porque lógicamente los revuelos sociales violentos, las luchas y la resaca postrevolucionaria, no fueron un ambiente propicio para hacer carteles y publicados *"bonitos"*, con un sentido fuerte de estética: se hizo a un lado la composición, el desarrollo de tipografías y la calidad plástica de los manifiestos que aparecían en los muros de las ciudades. Pero esto tuvo también su lado bueno ya que todas estas circunstancias adversas gestaron un compromiso y un interés en los artistas que después se llamó Nacionalismo Cultural, que trajo mucha esencia en los temas que se publicaban y que empezó a buscar foros de expresión y medios de difusión alejados de las exposiciones de gusto afrancesado, tan elitistas y clasicistas, bastante vacías y poco comprometidas con la nación, del siglo anterior.

Así estas generaciones jóvenes se interesaron por comunicar la integración social que ahora vivía el artista con su pueblo, con sus orígenes y su personalidad mestiza.

Con el gobierno de Alvaro Obregón (1920) se le otorga la tarea a José Vasconcelos, gran intelectual mexicano, de alfabetizar al país entero: *"Vasconcelos quiso que finalmente fueran borradas las divisiones entre criollos, indios y mestizos"* (27).

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(ANTECEDENTES ICONOGRÁFICOS)

Estas diferencias muchas veces fueron el tema y el impulso de muchos artistas (*entre ellos Posada*) para comunicar lo que se vivió, así que la ideología de Vasconcelos se dió entre mucha polémica. Uno de los grandes pasos que dió fue el ceder los muros de la Secretaría de Educación Pública y de la Escuela Nacional Preparatoria a un grupo de excelentes pintores que se unieron de forma entusiasta a reflejar algunos elementos de la cultura mexicana, con el propósito de trabajar en **pro del nacionalismo**. Con esto Vasconcelos empezó a promover fuertemente las artes y muy específicamente el movimiento del muralismo, expresión pictórica a gran escala que informa por medio de imágenes y colores principalmente: un antecedente esencial para el cartelismo en el país.

3.2.2.9 EL MURALISMO Y LA AMPLIACIÓN CULTURAL DE VASCONCELOS.

Se forma el *Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores Revolucionarios de México* organizado por Siqueiros entre los años de 1923 y 1924, cuyo propósito era liberar el arte mexicano de cualquier influencia extranjera en la que años atrás se vió tan afectado. El rechazo del enfoque anterior costumbrista sobre la pintura de género, el respeto por las tradiciones no españolas, la inclusión de la vida proletaria como tema y todo lo que enalteciera la postura nacional, o reflejara valores mestizos para la nación independiente y "*organizada*" naciente, eran temas elegidos por los muralistas para mostrar su trabajo público.

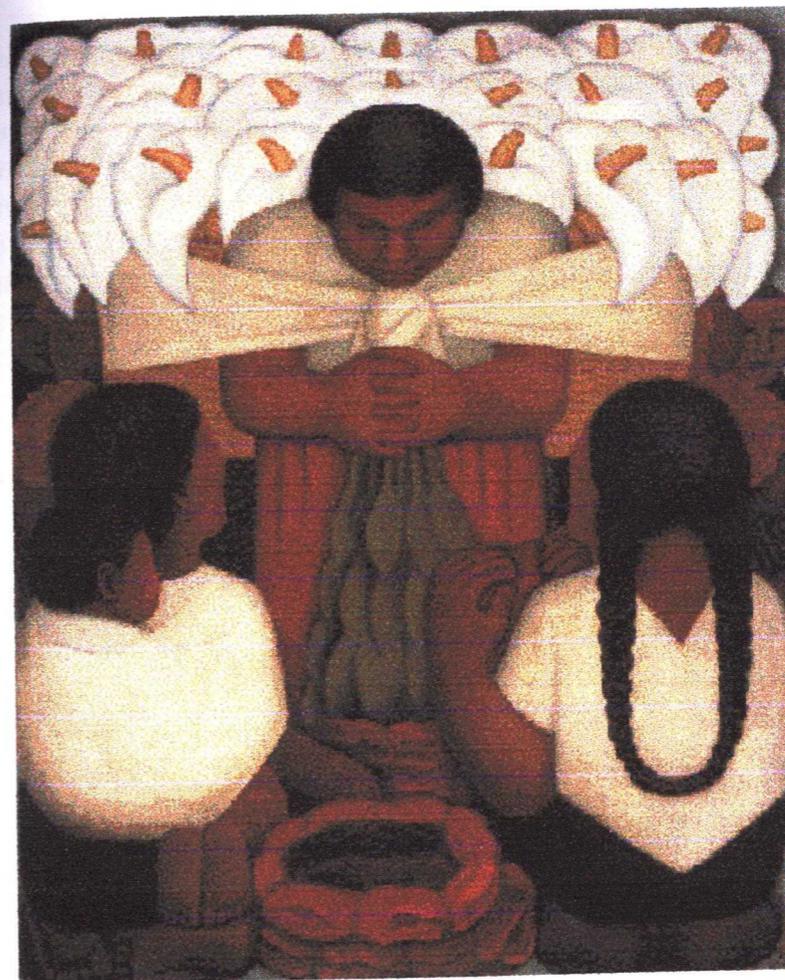
El muralismo así como la EPAL tuvieron un "*destierro*" social, que sufrieron sus alumnos, por no tratarse de un "*arte de escuela o aprendido*", de "*poca técnica académica*". Aún así, ambos grupos crecieron formando a los nuevos artistas de la plástica mexicana que ya tenían una visión más cercana y global a la realidad que vivía el país.

Aquí aparecen artistas como Fermín Revueltas, Gerardo Murillo Dr. Alt, Roberto Montenegro, Jean Carlot y de manera destacada los que han sido *los tres pilares del muralis-*

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(ANTECEDENTES ICONOGRÁFICOS)

mo en nuestro país: Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Reflejaron todos ellos, dentro de la misma área, ideas revolucionarias, figuras nacionales, íconos prehispánicos y antecedentes pictóricos de nuestras raíces mesoamericanas como hispánicas, reflejando la gran riqueza mestiza que mantiene a todos los mexicanos unidos.



En 1925, cuando estaba en apogeo el muralismo, la EPAL se trasladó a Tlalpan bajo la dirección de Francisco Díaz de León, quien junto con otros artistas como Leopoldo Méndez y Gabriel Fernández Ledesma comenzaron a desarrollar el grabado de contenidos más sociales.

"El deseo de pintar los nuevos paisajes entrevistos y la vida mexicana recién descubierta, por decirlo así, produjo de pronto un nacionalismo desbordante. Los jacales, los tipos indígenas, las costumbres más características, se convirtieron en el principal motivo de la nueva producción... esta idea de nuevo arte mexicano era un movimiento generalizado y un fundamento para las generaciones nacientes de artistas". (28).

El 25 de julio de 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública y José Vasconcelos se encarga de esta *ampliación cultural* de México. Entre otros objetivos aparte de la consolidación nacionalista con el movimiento de murales, Vasconcelos considera el **desarrollo del cartel en la SEP** como un recurso gráfico para la difusión y el fortalecimiento del proyecto educativo, así si necesitaban carteles para las campañas de alfabetización que se estaban dando en todo el país, principalmente en las zonas rurales y para las misiones culturales que se dan desde 1920, el cartel de mensaje pictórico tuvo mucha importancia comprobando una vez más que *"UNA IMAGEN DICE MAS QUE MIL PALABRAS"* y que México sigue teniendo una riqueza visual enorme por la que todas sus culturas y grupos étnicos-sociales se siguen comunicando por igual. De la misma forma se emplearon para la difusión de los libros de texto y de la literatura clásica para los niños dando con esto el acercamiento que los mexicanos requerían (*o porque no decirlo: REQUIEREN*), en otras áreas culturales.

También en el plan educativo de Vasconcelos se quiso elevar el nivel del libro de texto, con el mejoramiento y embellecimiento del diseño editorial y las ilustraciones, para que éstos ayudaran de forma más efectiva a mejorar la enseñanza popular.

Pero el plan de Vasconcelos se ve truncado cuando, en el año de 1924 con la presidencia de Plutarco Elías Calles, se presenta un enfrentamiento de ideologías con el que se produce un recorte en el presupuesto económico otorgado para el desarrollo cultural del país. De esta forma se se-

paran los intereses capitalistas a los del estado y las ideas socialistas y culturales de los artistas e intelectuales de México. Éstos últimos rompen el vínculo laboral con el gobierno y olvidan los objetivos ideológicos que habían compartido y que de alguna forma los unió para aportar imágenes al país.

A partir de los años treinta, Fernández Ledesma y Díaz de León reincorporan la labor cultural a las actividades de la nación con la reutilización de carteles para la difusión de eventos: *"En 1931 Francisco Díaz de León y Gabriel Fernández Ledesma fueron fundadores y directores de la Sala de Arte de la SEP. Realizaron magníficos catálogos y carteles, que anunciaban las exposiciones que allí se llevaban a cabo."*(29).

Esto y algunos encuentros de Alfonso Pruneda, rector de la Universidad, con el Círculo Artístico de México, de donde era miembro Díaz de León, hace que México mejore nuevamente la orientación artística y el desarrollo de las artes plásticas, actividades que están a punto de dar pie al Diseño Gráfico, propiamente dicho.

3.2.2.10 EL GRUPO DE ¡30-30!

Para 1936 Díaz de León y Fernández Ledesma comenzaron a incorporar la fotografía y el grabado, enriqueciendo sus diseños con títulos y textos apoyados unos con otros para darle mayor juego al uso tipográfico. Su trabajo se basa grandemente en trabajos de cartel, ya que ellos, como muchos de sus contemporáneos, percibieron la gran necesidad de México de un recurso comunicador para toda la gente, que pudiera involucrar todos los demás elementos culturales que se viven dentro de una época: *"...en México necesitamos tanto del cartel, como difusor de ideas, como necesitamos del cine, el radio, el teatro o cualquier otro medio que se dirige siempre a la colectividad. El cartel como el libro o la revista, va dirigido hacia las masas y nunca pierde por esto su potencia como expresión cabal. El cartel y la decoración mural es como el libro que no espera que los visiten, que sale hasta la calle y desde*

la pared grita, comunica su objeto a las gentes que pasan La voz del buen cartel siempre se escucha." (30). La importancia que tiene esta comunicación y estos medios de comunicación, el cartel y los murales, van de la mano con el desarrollo social y cultural de un grupo, de una sociedad, de una nación.

En la ciudad de México se organiza un grupo de artistas que se hace llamar ¡30-30!, unidos por su inconformidad ante la oficialización que sufrió México de parte del gobierno. Este grupo de ¡30-30! busca acercarse más al pueblo sin la intensión propagandística o sin el propósito ideológico-político, sino con el afán de informar (*una vez más*), de una manera veraz y sencilla.

Desafortunadamente, los intereses y los objetivos del grupo cambiaron de rumbo para algunos integrantes cuando tuvieron la oportunidad de asistir a España y verse sumergidos en el ambiente propicio para su desarrollo personal, decidieron prolongar su estancia por Europa provocando que en el año de 1937 se desintegre su grupo. Esto dió la pauta para que apareciera el Taller de la Gráfica Popular.

3.2.2.11 EL TALLER DE LA GRÁFICA POPULAR MEXICANA.

En el año de 1937, bajo el mando de Leopoldo Méndez, surge el Taller de la Gráfica Popular (TGP), como un movimiento revolucionario artístico mexicano, que al igual que el surgimiento de la Escuela de Artes Gráficas (*fundada por Díaz de León*), en fechas apegadas, hacen florecer los esfuerzos de los artistas antecesores.

El sentido plástico de la Gráfica Popular Mexicana fue expansivo: trató de llegar a todos los estratos sociales y económicos con la información cultural de los principales sucesos mundiales vividos (*Guerra Mundial*) haciendo que la gráfica viva de esta forma una etapa diferente, de compromiso social, donde implicaba a la educación. Todo esto encaminó al cartel hacia una serie de compromisos nuevos.

Otros de los fundadores, que junto con Leopoldo Méndez integraron el TGP, fueron: Pablo O'Higgins, Ángel Bracho, Jesús Escobedo, Antonio Pujol, Ignacio Aguirre, Luis Arenal, Isidoro Ocampo, Gonzalo de la Paz, Everardo Ramírez y ALFREDO ZALCE. Además es importante resaltar que fue de los primeros grupos culturales-artísticos que aceptaron y promovieron la participación activa de mujeres entre ellas Mariana Yampolski.



Ellos hicieron a un lado la comunicación de tipo comercial, y se enfocaron a tener un carácter educativo hacia el pueblo, lo que hace que su arte tenga un sentido fundamentalmente popular. Sus imágenes principalmente se identificaron con los sectores obreros y del proletariado en general. Su trabajo se inclinó a estar en contra de las ideologías que *afectaban* al país y al mundo, y al mismo tiempo decidieron intervenir activamente con su trabajo

en cualquier asunto político del momento, siendo éstos: campañas y luchas electorales, mítines obreros, homenajes a héroes nacionales, protestas contra el fascismo, contra la Guerra Civil Española y la Guerra Mundial.

Las imágenes que manejó el TGP fueron por medio del grabado en sus diferentes aplicaciones y los primeros trabajos que elaboró fueron calendarios para la Universidad Obrera, calaveras satíricas (*del estilo de Posada*), carteles antifascistas y felicitaciones para la CTM. Ellos se encontraron con los inconvenientes de tener una máquina muy rústica y pocos recursos económicos para elaborar su trabajo, pero que el día de hoy podemos identificar como una más de sus características más fuertes.

"Habiendo estallado la Guerra Civil Española, los primeros carteles, volantes y corridos del Taller de la Gráfica Popular se dedicaron a condenar la sublevación franquista y a defender la República traicionada" (31). Con esto y con los eventos de la Segunda Guerra Mundial los intelectuales empiezan a realizar jornadas de trabajo para alfabetizar al país, notificando los sucesos vividos en estas guerras y en el resto del mundo al pueblo mexicano.

El TGP se extendió tanto que ya no sólo participaban en movimientos sociales, sino en ferias del libro, exposiciones plásticas y **en pro de la educación**. Pasando el tiempo y los sucesos, los integrantes del TGP se encontraron vigilados, censurados o restringidos en su intensión comunicativa, provocando el abandono a una lucha intensa y a la agitación de México, menguando con ello el desarrollo y la difusión tan activos y actuales que había encontrado el cartel. Pero todo esto fomentó el intercambio artístico mundial que con tanta urgencia se necesitaba.

Terminando la Guerra Civil, España comienza a restituirse y se ve envuelto en diversos florecimientos; este país que produce actividades que tarde o temprano influyen o llegan a México, estaba situándose a un alto nivel artístico con personajes como Picasso, Dalí, Miró, Gaudí y otros exponentes de estas corrientes artísticas vanguardistas,

que tomaron auge e hicieron que el hábito decorativo y estético del ser humano abriera sus fronteras un poco más. Estos movimientos artísticos y gráficos se expandieron por todo España y después por el resto de los países europeos intercambiando y enriqueciéndose con las corrientes propias de cada país. Así el cartelismo francés (*con Toulouse Lautrec*) y el cartelismo checo-polaco, promueven un estilo y unas características bien definidas de lo que sería el cartel, haciendo de ésta, una actividad artística que empezó a abarcar todos los temas.

El gobierno de Cárdenas que luchó contra el fascismo y el imperialismo, aportaba una nueva política de gobierno exterior donde permitía intercambios culturales (*entre otras decisiones recibe a niños de España y les ubica un "NUEVO HOGAR" en México mientras la guerra termina*), que se derivaban en el intercambio cultural y político que produce ciertos manifiestos de protesta y reflexiones sobre el acontecer mundial y que deja la elaboración de estos mensajes en manos de los artistas gráficos mexicanos, aquellos que venían desde tiempos de las Escuelas de Pintura al Aire Libre y de las ideas revolucionarias que rigieron los años veinte.

3.2.2.12 LAS NUEVAS CORRIENTES MODERNISTAS EN MÉXICO.

Todas las corrientes artísticas nuevas no tardaron en mostrar su influencia a México y esta influencia llegó por la vía de España. Por el inicio de la Segunda Guerra Mundial y por la Guerra Civil Española, llegan desde inicios de la década de los 40, una gran cantidad de inmigrantes españoles que huyen de la represión vivida en su país.

Muchos de ellos intelectuales, empiezan a desarrollar una tercera etapa del arte cultural nacional ya que intentan incorporarse a la conciencia social que vivía México pero van dejando el enfoque nacionalista de lado ya que ellos tenían el propio. Así que el arte generado va lleno de influencias europeas y norteamericanas y va tratando de recrear dichas vanguardias.

Con estas vanguardias, el arte oficialista o nacionalista que se dió con los muralistas le fue insuficiente a aquellos artistas mexicanos que buscaban expresiones más íntimas, menos pintorescas o habituales, de interpretación más personal y de vanguardia, tal es el ejemplo de Rufino Tamayo quién fue el que comenzó a mostrar un estilo muy diferente y a contraponerse al arte de Rivera, Siquieros y demás exponentes. Esto da pie a que las generaciones venideras empiezen a explotar sus propias técnicas y a buscar un estilo original.



Así el cartel tuvo un espacio muy importante en estos momentos ya que además de su afán estético (*donde el surrealismo, el cubismo, el modernismo, el art-decó y el constructivismo entre otros*), iba comunicando eventos, primeramente como ferias y fiestas populares, concursos, etc., y posteriormente como desplegados o edictos con información más trascendental.

Las corrientes vanguardistas que se dan en el modernismo ejercen su influencia en el diseño y lo fundamentan debido a que empiezan a transmitir sus mensajes por medio del color y las formas, que aunque no son una

copia formal o exacta de la realidad, sino que se asemejan o muestran una *interpretación* personal, distorsionada o abstraída. Además muestran una expresión entendible a pesar de que sus imágenes no son las que encontramos cotidianamente, en el *"mundo real"*. Por ejemplo, el arte abstracto tiene mensajes que se establecen a través de sus formas y que al simplificar, comunican de una manera sugerida. Igual lo hace el surrealismo con los *"imposibles"* gráficos. Estas corrientes, demuestran que toda forma tiene un sentido y un entendimiento para el que observa o recibe el mensaje. Estas corrientes al establecerse en los fundamentos de las formas y el color, justifican los principios básicos del diseño.



Se empieza a apoyar fuertemente eventos culturales propios de esta época tales como los de la industria cinematográfica, la literatura, el teatro, la danza y la música, y estas representaciones cartelísticas contrastan con las que apoyaban dependencias de gobierno (*como la SEP*), que reflejaban su gran burocratización y su incapié en la enseñanza histórica oficial mediante murales.

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(ANTECEDENTES ICONOGRÁFICOS)

3.2.2.13 RENAU, EL FOTOMONTAJE Y EL CARTEL CINEMATográfico.

Aparece en el ámbito artístico Josep Renau, nacido en España. Es un hombre que crece en el contexto social de la Guerra Civil Española. Él se empieza a desarrollar como diseñador, fotomontador y cartelista en España. Se destaca porque, trabajando constantemente en terrenos experimentales, descubre y desarrolla una nueva técnica gráfica de gran importancia: el fotomontaje. En este trabajo, él usa la ilustración y cuando la aplica a los carteles, se refleja obviamente el carácter de guerra y conflicto social que sufre España bajo el régimen del dictador Franco y de la secuela de la Segunda Guerra Mundial.

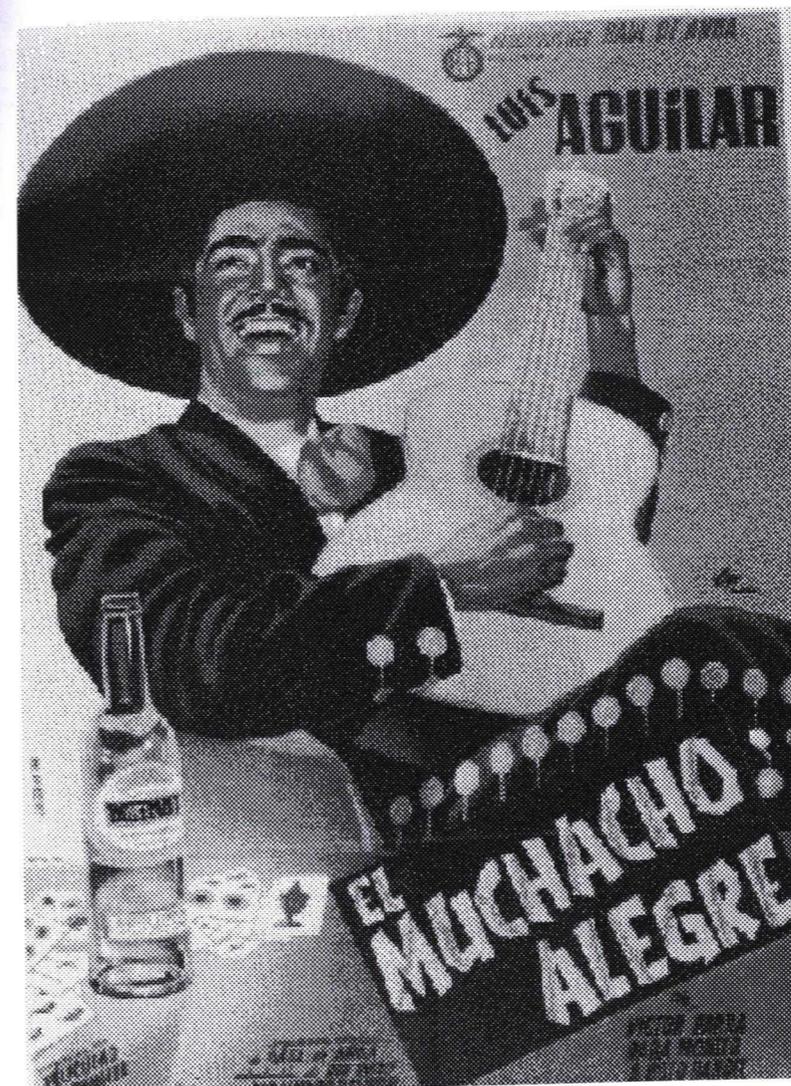
Entre los años de 1931 a 1936, Renau se enfoca a una producción cartelística meramente artística, encabezando sus actividades las corridas de toros de Madrid, las necesidades de la productora cinematográfica Cifesa y los eventos desencadenados por la Olimpiada de Barcelona. Específicamente, su trabajo en cartel cinematográfico se caracterizó por el uso de títulos grandes, tintas planas y grandes contrastes, además del usar a los protagonistas de las películas como elemento básico y principal de la imagen del cartel.

El ambiente era bélico en España, mientras en México era de cambios y oportunidades, siendo considerables los vividos bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, entre ellos el auge industrial, el crecimiento de ciudades y la expansión de las actividades de dichas ciudades. Esta expansión y desarrollo se ve favorecida por los medios masivos: las historietas y la prensa, la televisión, la radio y el cine que entre todos van aportando y comunicando mitos, figuras emblemáticas, ídolos y modelos a seguir o formas de vida, creando un tipo de cultura pre-fabricada y establecida. Es ese enlace del carácter bélico de España y de resurgimiento de México se da con la apertura de Cárdenas a la inmigración española, haciendo que en 1939 se comience un largo periodo de incorporación y reorganización social donde los intelectuales, artistas gráficos y diseñadores como *Vicente Rojo*, *Salvador Bartolozzi*, *Josep Renau*, *Miguel*

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(ANTECEDENTES ICONOGRÁFICOS)

Prieto y *José Espert* se empiezan a involucrar ya en temas políticos propios de México, empapándose del arte estridente, contrastante y diverso que reciben por medio los murales e introduciéndose paulatinamente a las distintas áreas de la publicidad, el cartel político y el cartel cinematográfico mexicano.



Josep Renau destaca por ser, junto con su familia, quien monta un estudio de Imagen, Publicidad y Plástica que permite el inicio de actividades de diseño.

"Josep Reanu aporta a la gráfica en México y al cartel en especial, una importante producción de trabajo en terrenos como la publicidad comercial, el diseño de promocionales y empaques, los carteles hechos para campañas políticas del PRI, los carteles antifranquistas, la iconografía de héroes patrios, etc. Sin embargo, su trabajo principal y que implantó todo un estilo fue para las productoras de films mexicanos: Productores Azteca, Films Mundiales S.A., Producciones Grovas S.A., Aguila Films, etc, así como para la productora extranjera Cifesa".(32).

Dentro del cartel cinematográfico mexicano tenemos como antecedente más lejano a un programa de mano que José Guadalupe Posada realizó con un formato tipo cartel.

Este cartel específico, el cinematográfico, toma mucha fuerza con el boom del cine en México e incrementa su fuerza con las películas de argumento, ya que desde la segunda mitad de los años veintes y durante todos los treinta, los carteles cinematográficos eran impresos a una o dos tintas, conformados principalmente con tipografía y que raramente utilizaban las fotografías como recurso para resolver la imagen.

Estos carteles para el cine fueron el elemento propicio para mezclar las dos intenciones básicas del cartel: ser piezas artísticas y ser objeto de propaganda al mismo tiempo.

Dentro de esta generación de cartelistas figuran: José Spert, Juan Antonio Vargas Briones, Juanino Renau, Antonio Caballero y un grupo que se hizo llamar ARS-UNA Publicistas inspirados en el trabajo de Renau.

El estilo de Renau fue peculiar y se distinguió porque sus carteles de la **Época Dorada del Cine Mexicano**, presentaban ilustración, dibujo, policromía, rotulación, coloreo por aerógrafo y geometrización de imágenes, mostrando un gran contraste por el énfasis en las luces y un delineo de

la silueta. Él resolvió los carteles en un estilo surgido del fotomontaje, donde él fue integrando fragmentos de las películas: poniendo fotos en un proyector de cuerpos opacos y las plasmaba a el tamaño conveniente y entonces iba formando con trazos secos y angulares sobre un pedazo de cartón, las caras, actitudes, rasgos característicos, etc., de las actrices y los actores de los filmes de aquel tiempo, y por último rellenaba algunas zonas del cartel con color.



Gracias a Renau, el diseño comenzó a ver un notable avance y aunque no se trata de un estilo depurado el de sus trabajos cinematográficos, sí es el estilo más característico que se reconoce del cartel elaborado en México.

3.2.2.14 EDICIONES DEL INBA.

Después tenemos la aparición de Miguel Prieto y su trabajo en el INBA.

"La importancia de considerar a Prieto en la historia del cartel en México, radica en la aportación que hizo al manejo de los textos en las publicaciones que tuvo a su cargo en la corta y casi efímera elaboración de carteles que desarrolló para eventos del Intituto Nacional de Bellas Artes. Hay que destacar el manejo rítmico, la aplicación más variada de fuentes y geometrismo balanceado que fue transmitido directamente a la generación que le sucedió iniciando con Vicente Rojo."(33)

El diseño del INBA y todos los carteles que se elaboraron con un cierto espíritu gráfico, con una unidad visual uniforme, moderna, sobria y limpia, ahora tenía un sello institucional que trataba de manejar una "democracia visual".

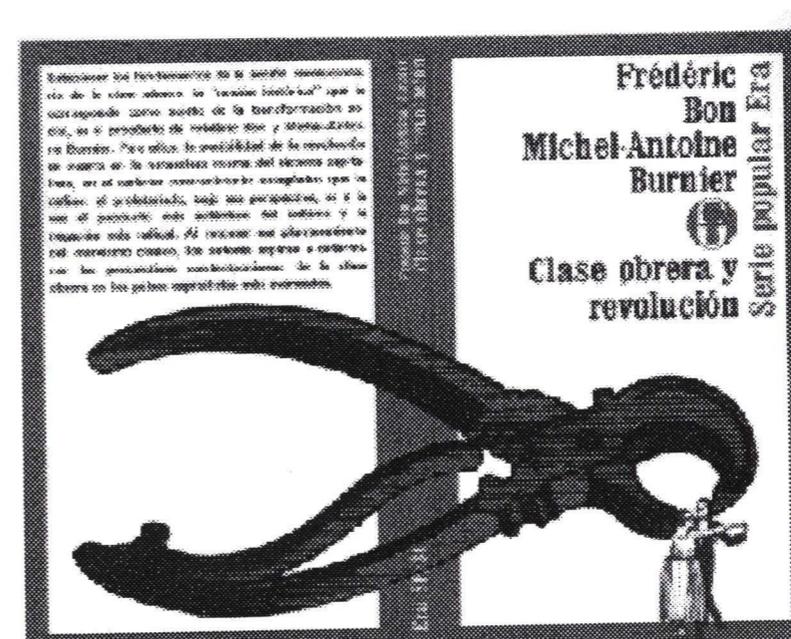
Prieto abrió, con "su democracia", las fronteras del diseño de carteles buscando así **distintos papeles e imágenes** y letras que implicaban sencillez, elegancia y un mismo valor dentro del cartel.

3.2.2.15 IMPRENTA MADERO Y VICENTE ROJO.

En 1950 Vicente Rojo ingresa a trabajar como asistente en ediciones del INBA con Miguel Prieto, mismo que le hace colaborar en el suplemento "México en la Cultura" del periódico **Novedades**. Este mismo año entre Tomás Espresate y Eduardo Naval, crean un tallercito de impresión: La IMPRENTA MADERO, para poder darle trabajo a algunos de sus amigos españoles exiliados antifranquistas como José Azorín, Francisco Espresate y Jordi. Una vez que todos se establecen y empiezan a trabajar en esta pequeña imprenta, comienzan a llamar la atención de algunos jóvenes que ingresan al personal de la imprenta como operarios, entre ellos tenemos a Hipólito Galván, Roberto Muñoz, Carlos Maldonado, Efraín Morales, etc.

En 1956, con el fallecimiento de Prieto, el diseño mexicano contemporáneo se queda en las manos de Vicente Rojo, iniciando con esto lo que algunas personas han denominado La Era Rojo.

Como las características del trabajo de Vicente Rojo están: que el contenido jamás supera a la forma, que tiene un uso sutil en la composición de elementos, que consta de gran variedad de tipos (principalmente las fuentes de *Baskerville, Bodoni, Empire, Egipto, Futura, Garamond* y algunos otros tipos de caja modificados a mano), y como característica principal que tiene un orden artístico que rechaza la improvisación o a la repetición, y que hacen de la lectura algo preciso y ordenado.



1951. 1950. 8. 27. 8. 1951.

Es en el año de 1954 que Rojo conoce a Azorín, quien lo invita a formar parte de Imprenta Madero, donde al principio sólo asesoró la selección de tipos de letras y con el tiempo fue, junto con sus demás compañeros y principalmente con Azorín, experimentando con los recursos de la imprenta. Los carteles de Imprenta Madero consiguieron muy buenos resultados con dos, a lo sumo tres, colores

planos ya que no se contaba con las fotografías a color para poder elaborarlos en selección, pero después, por medio de la experimentación, empiezan a encontrar y elaborar nuevas imágenes que constan de muchos recursos, en los que ya incluyen la imagen fotográfica, pero que aún muestran la simplificación de recursos con la que se elaboraron los primeros trabajos.

Así el dato grupal siguiente para el cartel es Imprenta Madero, un lugar donde se juntaron **las primeras generaciones de diseñadores gráficos** y otros comunicadores para producir carteles. Mientras esta naciente imprenta comenzó su gran producción, Vicente Rojo a la cabeza de la misma, siguió su desarrollo personal para las ediciones del INBA, mejorando la calidad de impresión, motivo que lo hizo buscar algún taller que contara con más recursos tipográficos.

Encuentra el taller de Joaquín Mortiz que constaba con mucha variedad de fuentes tipográficas, las cuales empieza a incluir en los carteles, libros y folletos del INBA. Vicente pasa después a LA DIRECCION DE DIFUSION CULTURAL DE LA UNAM, donde el mundo cultural universitario le da la oportunidad de hacer los primeros catálogos y carteles para las obras de teatro universitario y demás eventos culturales y las portadas de la editorial Joaquín Mortiz.

Muy pocos de los que estuvieron trabajando en Imprenta Madero hacen referencia a un estilo, o aceptan que crearon uno. Lo que se puede afirmar es que hubo elementos similares que se manejaron en los carteles producidos en Imprenta Madero: los barridos de color, las fotografías en alto contraste y agrandadas hasta visualizar el grano, el tipo de letra, etc.

En estos carteles fue donde realmente se conjuntaron todos los elementos que deben conformarlo: texto, color, composición, tamaño, formato e imagen, y donde se empezó a experimentar para, mediante el elemento del cartel, terminar de constituir el Diseño Gráfico como tal

y fortalecerlo. La producción de Imprenta Madero hizo que se tuvieran mayores posibilidades expresivas y que quedara "abierto" la posibilidad de trabajar en el cartel.

Los elementos que promocionaron los trabajos de Imprenta Madero, entre otros, fueron los grabados, las viñetas, los marcos, orlas, plecas y otros elementos tipográficos tradicionales como las manitas indicadoras y los asteriscos, las fotografías en alto contraste, los barridos de color, el recurso de presentar obras de artistas famosos y más adelante, complicados troqueles o suajes y dobleces de papel, así como la utilización de pantallas ampliadas hasta ver el grano.

"La participación de jóvenes trabajando al lado de Vicente Rojo fue fundamental en el resultado gráfico y de grupo que la Imprenta Madero generó desde la década de los 60; entre estos jóvenes encontramos a Rafael López Castro, Bernardo Recamier, Efraín Herrera, Germán Montalvo, Azul Morris, Peggy Espinoza, Alberto Aguilar, Pablo Rulfo, Felipe Covarrubias, Luis Almeida, Isaac Kerlow y María Figueroa". (34).

Empieza la década de los 60's con la terminación de la Revolución Cubana en 1959 y con una política latinoamericana de unificación generalizada. La literatura se reforzaba y se extendía con Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Lezama Lima, Octavio Paz y Juan Rulfo, así como el legado de profundidad que hicieron Pablo Neruda, Jaime Sabines y Carlos Pellicer, entre otros. El ambiente mundial se vio influenciado por las producciones de Hollywood, así como la música de Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones, Chuck Berry y The Who. Todo esto volcó nuevos temas que hicieron crecer la industria editorial, generaron intercambios culturales, fomentando corrientes pictóricas y espacios artísticos públicos en nuestro país.

Gracias a Cuevas, que polemiza con las corrientes de ese momento, se mantiene una diversidad como ley que da el derecho de no estar "cazado" por un estilo, de poder

expresarse artísticamente sin tener una escuela definida o de base, sin tener una propuesta única. Así se consigue un ámbito heterogéneo en cuanto a la plástica.

3.2.2.16 EL CARTEL DE SENTIDO DEPORTIVO.

En este tiempo (1950-1960), también aparecen los carteles de barridos de color o de degradados, característicos para el **boxeo** o **las luchas libres** que empiezan como un medio económico para publicar los eventos en las zonas populares. Estos carteles siguen vigentes a la fecha y podemos encontrarlos ya no sólo anunciando peleas de box o luchas, sino también para eventos como representaciones teatrales, de danza, etc.



Estos eventos de lucha libre y de box datan desde la década de los veinte y toda la propaganda que han empleado se ha convertido en un tipo de gráfica rudimentaria y económica que ha podido incorporar el legado visual de la cultura popular, una de las fuentes principales que identifica a una nación. Como estos eventos (*box y luchas*) son **de arraigo popular**, principalmente, tienen muchos elementos de gusto y uso popular, de ahí lo **vistoso** en sus salpicados de color, en los encabezados tipográficos de gran **soltura e impacto** y los cuerpos de texto que respaldan el mensaje de la imagen.

La calidad de estos carteles no es muy buena porque en su elaboración se encuentran defectos del trazo y de las técnicas experimentadas por los imprentistas, pero tienen la ventaja de que su expresión es muy abierta, muy suelta dejándo que los elementos del cartel puedan variar y presentar nuevas propuestas, que además de vistosas y llamativas, tienen que ser baratas.

Estos carteles alguna vez utilizaron fotografías en blanco y negro pero la mayoría de las veces usaron ilustraciones de enmascarados y escenas de las luchas.

Este estilo tan particular se ha reconocido, además de por sus imágenes y su información, por su uso del color al aplicar barridos chillantes, contrastantes, en el fondo, recurso tomado para llamar la atención.

La trascendencia de estos carteles durante ya tantas décadas es porque cumplen su *función informativa* y de captar la *atención de inmediato*. De su estilo algunas imprentas (entre ellas Imprenta Madero), echaron mano para aplicarlos en carteles, promocionando con esto el color y el manejo de tipos para encabezados de texto.

La importancia de los mismos es porque han producido una estética que ha surgido de la idiosincracia del pueblo, reflejando la cultura, la historia de expresión, color e imágenes que le dan la autenticidad a este cartel.

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
ANTECEDENTES ICONOGRÁFICOS

3.2.2.17 EL CARTEL TAURINO.

Las representaciones cartelísticas de México tienen mucho que ver con sus fiestas, eventos y tradiciones. Entre este grupo de carteles encontramos los característicos carteles de Corridos de Toros. México tiene una gran afición taurina que ha sido reconocida a través de varios años.

"Son sólo algunas imprentas las que hicieron carteles taurinos, propaganda que siempre ha conestado de ilustraciones y un colorido muy intenso. La mayoría de los carteles se ubican en la década de los cincuenta donde la aplicación tipográfica (de letreros) y el diseño de los marcos, contornos, retoques y adornos son de un finísimo acabado, propios del estilo de los impresores mexicanos de esos años" (35).

Como variedad del cartel taurino se empezaron a elaborar unas tiras de papel, que en un principio fueron de papel de china y que con el tiempo se les invirtió para imprimirlas sobre papel couché, donde se encontraba toda la información de la corrida, presentando un marco y un dinamismo de elementos y colores que se relacionaban inmediatamente con la fiesta brava.

El género pictórico del arte taurino no se empezó a dar en México hasta el siglo XIX, donde algunos artistas mexicanos fueron desarrollando ocasionalmente algunos carteles taurinos y al expandirse esta pintura taurina en el país con las corridas de toros, empezó a circular por los estados de la República los carteles y volantes. Como dato curioso tenemos que estos carteles se llegaron a identificar en cada región del país por algunas variaciones que mostraron en el uso del color (*"local"* por así llamarlo), en forma diferente. Así los que se imprimieron en el D.F. o en Jalisco difieren con los de Puebla o Michoacán.

Cuando comienza la década de los cincuenta se presenta la llamada "Época de Oro del Cartel Taurino" con Pancho Flores, de Torreón, como su principal representante y

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
ANTECEDENTES ICONOGRÁFICOS

abriendo el espacio para que la ilustración pictórica se desarrollará con demás gente, entre los que encontramos a Cristóbal Alvarez, Rendón Tapia, David Rincón Gallardo.

"Con la idea de encontrar jóvenes propuestas sobre el di-seño de carteles taurinos, un grupo de empresarios lanzó una convocatoria nacional en 1913 para que artistas y cartelistas propusieran estilos nuevos en las imágenes de la fiesta de toros para la temporada 1994-1995 en la Plaza México"(36).

A pesar de que las propuestas que se recibieron fueron muy versátiles y abarcaron géneros de lo abstracto y conceptual hasta lo realista y descriptivo, estas propuestas no se volvieron a usar después de la temporada 1994-1995, por lo que el diseño, el estilo que refleja el sabor y la tradición de la fiesta de toros seguirá en estos carteles como característica estilo inmutable de estas fiestas y la vida nacional, ya que por medio de su ilustración colorida y distintiva ha ido durante tantas décadas subsistiendo y marcando un determinado evento, ya entendido y ubicado por sus espectadores.

3.2.2.18 EL CARTEL DE FIESTAS POPULARES.

Otras de las fiestas y tradiciones que más nos reflejan son los bailes populares. Los carteles que se han usado para promover estos bailes manifiestan la cultura popular y se muestran como el vehículo de comunicación y de diversión para nuestra vida mestiza.

Una vez más el ingenio y el uso del color son las características de estos carteles mexicanos. México, rico en sus comidas, en sus productos y texturas, en sus razas y sus manifestaciones artesanales refleja su gusto por medio de las multicolores frutas y flores, con el sabor de sus refranes y dichos que tienen mucha picardía y vivacidad, con sus fiestas llenas de máscaras, objetos y materiales manejados y coloreados y siempre con su gran sentido de alegría hacia la vida.

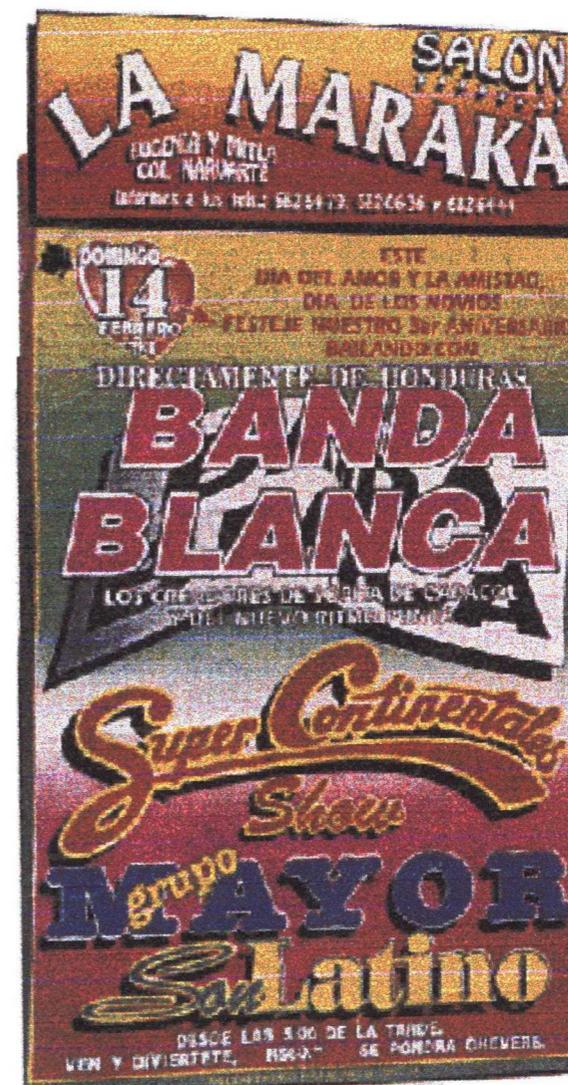
"Este tipo de cartel se remonta al siglo XIX en donde por medio de este vehículo de comunicación, se le informaba al pueblo de los bailes populares en salones, carpas, alamedas, vecindades y centros de reunión de las clases populares".(37). Su producción siempre se dió en base a las actividades de la nación y a los parámetros estéticos de la época por lo que este cartel resulta muy versátil en estilos e imágenes. Por lo mismo que se basó en las actividades de la sociedad mexicana es que su producción se detuvo a principios de siglo debido a la lucha revolucionaria y aunque los bailes y los géneros musicales se siguieron dando y motivaron a una representación más amplia por la imágenes que trajo consigo la Revolución, los publicados dejaron de manufacturarse dejando a los corridos, las polkas, los sones, las jaranas y el intercambio de las ferias, la comunicación masiva de la época. Con esto, o pasando la época revolucionaria, es que los bailes populares se muestran con un sabor musical y un entusiasmo de muchos mexicanos que se dejan ser y que conjuntan en ellos frases, dichos y un léxico peculiar que son elementos de un lenguaje muy nuestro que ahora podemos ya reflejar con imágenes dentro de nuestros carteles.

Fue en la década de los veinte que los anuncios y carteles de los bailes populares toman la fuerza que hasta la fecha tienen (SOLO QUE AHORA PROMUEVEN OTRO TIPO DE MUSICA, COMO POR EJEMPLO LA GRUPERA).

El tipo de música que se promovía en aquel entonces era el danzón siendo el Salón México el renombrado lugar donde se reunía la gente a bailar. Así el danzón, el mambo, el cha-cha-chá, el swing y el rock and roll o ya bien fuera la música ranchera, la de protesta o la nortea (que actualmente siguen escuchándose) fueron generando las imágenes y dando las pautas para estos carteles. Su contenido iconográfico fue entonces lleno de colores contrastantes, letreros dinámicos que querían denotar sabor, movimiento, fiesta y titulares que mostraron un gran manejo de las formas y un gran sentido de creatividad, ya que cambiaban de cartel en cartel, de evento en evento o de música en música.

Los gustos populares se reflejaron en estos carteles y en algunas ocasiones aparecieron fotografías de los "artistas" (cantantes o bailarines) que mostraban el atuendo y la actitud que se promovía. Todos estos carteles contienen muchísima información y llegan a saturarse, así que los que "diseñan" y "diseñaron" basaron sus composiciones en un acomodo que pudiera incluir la mayor cantidad de información y tipografías grandes, manipuladas, atractivas.

OJO: Todos estos carteles (LOS DE BAILES POPULARES, LOS DE BOX Y LOS DE LUCHA LIBRE) han recurrido a la impresión masiva (TIRAJES MUY ALTOS), usando materiales económicos y un característico fondo de barrido de color, que generalmente abarca también a la tipografía. Estos elementos crearon un diseño característico reflejado también en los anuncios que se pintaban sobre las paredes y se asemejaban al cartel original, manteniendo como patrones: los colores contrastantes, el logotipo o la imagen del grupo dibujada a mano, la versatilidad en los tipos de letras y el contorno grueso de las mismas en negro.



CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
CANTECEDENTES ICONOGRAFICOS

3.2.2.19 EL CARTEL DE LA LOTERÍA NACIONAL.

Otros carteles dignos de mencionarse son los de la Lotería Nacional. Durante la década de los 20 y los 30, se emitieron los de *menester tipográfico*. Éstos fueron horizontales y verticales, muy coloridos y con muchos tamaños y familias de letra.

Su finalidad fue anunciar los sorteos a la gente. Así, tratándose de un evento público pero de carácter oficial (*no como los de bailes o luchas*), se tomaron representaciones de **escenas patrióticas, imágenes nacionales, edificios históricos o semblanzas de la historia mexicana**. En estos carteles se concentraron elementos que caracterizaban a México de alguna forma, forjando así los que más se acerca a un estilo, a un estilo propiamente mexicano.

El cartel de la Lotería Nacional fue evolucionando con el tiempo e incorporó las tendencias que se daban con cada época (*el grabado en los 50's y 60's, la fotografía en los 70's y 80's, etc*) pero conservó tres rasgos importantes que hasta la fecha podemos ubicar:

- 1.- "el uso de un texto muy visual para informar el premio y la fecha a la que corresponde el sorteo,
- 2.- imágenes alusivas a una página de la historia y a la tradición nacional y
- 3.- el uso de tres o más tintas en la impresión." (38).

Hay veces que se incluyen ilustraciones a mano y entre los principales artistas que colaboraron en el Cartel de la Lotería Nacional tenemos al caricaturista Abel Quezada y al grabador Beltrán.

Además crearon el ícono característico del "gritón" para proyectarlo como sello de su actividad.

Estos carteles formaron un legado muy importante para la representación de México. Se echaron mano de elementos muy simbólicos y plenamente reconocidos por todos los

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
CANTECEDENTES ICONOGRAFICOS

mexicanos; sus representaciones de tradiciones populares, escenas históricas, o de figuras o héroes patrios vincularon la representación de los carteles y billetes de lotería, a **la cultura mexicana**, cosa que anteriormente no se había hecho por ser elementos populares o por temor a caer en un producto *estereotipado* o de carácter meramente popular.

Actualmente esta característica que se ha acercado a denotar un "estilo mexicano", se ha desvirtualizado ya que con sorteos tales como "*Serpientes y Escaleras*", "*Pégale al*



CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(ANTECEDENTES ICONOGRÁFICOS)

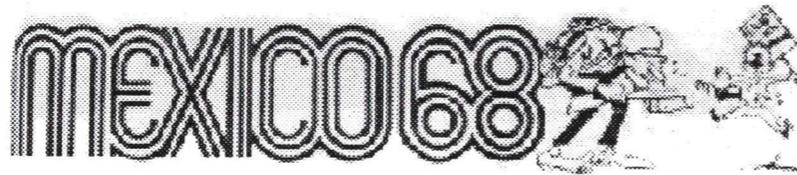
Gordo", y otros se han desarrollado estilos muy individualistas y algo desligados de la cultura que durante tanto tiempo se transmitió en estos sorteos.

Los Carteles de la Lotería Nacional pueden formar parte de los documentos históricos que han relatado la vida nacional, ya que pasaron por los artistas que hicieron carrera hasta los anónimos y mostraron acontecimientos que le han dado forma a la historia de México. Gracias a esta base en la historia y en la cultura popular crearon un sello mexicano. Tomarlos en cuenta es usar un acervo con estilo **en pro de la identidad de México**. Sobrevivieron a corrientes artísticas, enriqueciéndose con ellas y lograron, a diferencia de otros carteles, interactuar con las aportaciones o los trabajos de diversos artistas, fotógrafos, dibujantes, grabadores y caricaturistas.

"El tiempo, la experiencia y la enorme producción cultural de los cartelistas durante varios años, provocaron el surgimiento de tres grupos importantes de diseñadores en México, que si bien no desarrollaron una Escuela del Cartel, sí definieron una línea de trabajo muy concreta: Grupo Madero, La generación del Movimiento del '68 y la generación de los 80's" (39).

3.2.2.20 LA GENERACIÓN DE DISEÑADORES DE LOS 80's.

Del Grupo Madero surgió una generación que debido a su larga trayectoria cultural tuvo alumnos que siguieron en



CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(ANTECEDENTES ICONOGRÁFICOS
Y DEFINICIÓN DE ESTILO)3.2.2.21 SEÑALIZACIÓN
(OLIMPIADAS '68, MUNDIAL DE FUTBOL '70 Y EL METRO).

Algo característico y muy reconocible fueron los trabajos que se realizaron para la Olimpiada del '68, para el Mundial del Fútbol 1970 y para el transporte metropolitano (*Metro*) ya que hicieron propuestas de simbologías muy atractivas y **SUMAMENTE FUNCIONALES**, en cierta forma debido a que se basaban en la simplificación geométrica (*usada desde tiempos prehispánicos*), y que tiene mucha potencia visual (o sea, impacto iconográfico comunicativo).

El grupo que lo realizó estuvo formado por artistas y arquitectos empezando con los proyectos de deportes (*QUE EN LA HISTORIA DEL DEPORTE FUERON LOS PRIMEROS PROYECTOS QUE UNIAN DISEÑO Y GRAFICA*), generando una nueva visión de simbología y abstracción. Este hecho dió la apertura para generar más variedad de diseños y representaciones, que aunque fueron abstractas tenían gran sentido de estética y en algunas de éstas, mostraban elementos que podemos identificar con México o con parte de la cultura de México.

3.2.3.- ESTILO MEXICANO (EN EL CARTEL).

El estilo que tiene México se valora a través de su cultura, de su filosofía y de su psicología, ya que si no sería *imposible* llegar a definirlo. Además debemos incluir el estudio del contexto histórico-social de México, así como la circunstancia que se está viviendo en ese momento en nuestro país.

"Lo MEXICANO" es un modo de ser, de expresarse, de mostrarse en generalidad, en un estilo colectivo.

3.2.3.1. DEFINICIÓN DE ESTILO:

La palabra proviene del vocablo latino *"stilus"* que significa *columna*. En la forma esencial que nos interesa, significa manera, modo, característica. (ESTE CONCEPTO NO CALIFICA ELE-



cierta forma con su labor, acrecentando el número de carteles con características comunes. De la generación que surgió con el **Movimiento del '68** se hizo un grupo que juntó a los alumnos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, de la Academia de San Carlos y de la Esmeralda en aquel tiempo y que hoy, algunos permanecen juntos en agrupaciones como Propaganda Proletaria, Gráfica Espiral y Grupo Mira. De la generación de los 80's el rumbo ha sido un poco ambiguo, son gentes que han egresado de diferentes universidades y que se han infiltrado en el círculo cultural haciendo propuestas interesantes.

03

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(ANTECEDENTES ICONOGRAFICOS)

03

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(DEFINICIÓN DE ESTILO)

MENTOS DE LA LITERATURA "*ESTILO EPISTOLAR, ESTILO ORATORIO, ESTILO IRONICO...*"). Estilo es también una forma de proceder, de establecer un orden o parámetros y una manera de actuar. En cuanto a obras artísticas, estilo es la manera de expresarse (*hablando, pintando, esculpiendo*) donde el autor, por virtud de sus facultades, proyecta ciertos elementos que se repiten o se muestran en todas sus obras, asemejándolas y dándoles un sello personal que las diferencia. En todos estos casos estilo es la forma en que se trata algo con un cierto sello o característica que las distingue del resto.

El estilo es entonces una forma de vida, de espíritu. Hay dos tipos (*los más generales*) de estilo: el de los objetos naturales (*este es el estilo natural*) y el de los objetos producidos por el hombre o los que son un producto cultural (*por ejemplo el estilo artístico por ser obra de capacidad expresiva y necesidad estética del hombre*).

El estilo es la **DIVERSIDAD DE MANERAS** de dar, dentro de cada arte, forma a la forma (*por lo que el número de estilos artísticos es INFINITO*). Así un estilo lleva el modo de ordenar y distribuir los elementos, el uso particular y concreto que se hace de ellos y el modo de componerlos y mezclarlos entre sí.

Particularizando podemos decir que estilo es la individualidad y el movimiento del espíritu, visible a la elección de las palabras, de las imágenes, en la construcción de la frase, del período, en el curso de un pensamiento.

Consiste en una serie de actos selectivos que el autor ejecuta, así que entre todas las cosas, elige una y la hace el objeto general, tema céntrico de su obra. En esta elección primera, comienza a construirse el estilo. Esta etapa de preferencias y elecciones por tanto, es decisiva.

El principio de los estilos es lo que tiende a coordinar las formas y estabilizarlas. Ningún *estilo histórico* es perdurable como tal ya que permanece quieto hasta que su vigencia se extingue, dejando un legado que puede o no

parecerse a otros estilos de otras épocas. Todo estilo acaba siendo sustituido por otro, pero la importancia que tienen es que van haciendo un acervo cultural artístico que respalda el estilo global de un país o una comunidad específica. Es la trascendencia que tienen los elementos de cada estilo la que permanece y se incorpora a la cultura.

El estilo es un instrumento de expresión, es lo que realiza la expresión. Por lo tanto el espíritu creador del ser humano no se estanca, dando pie siempre a nuevos estilos. En el desarrollo de cada uno siempre se encuentran indecisiones, confusiones de la esencia del mismo estilo, así como reflexiones y confirmaciones.

Aún en los estilos mejor definidos se encuentran variables permanentes ya que todo estilo particular se mueve DENTRO de otros más general.

Los estilos por los que se expresa la naturaleza, orientan al hombre y le brindan los modelos. Es por esta razón que el estilo peculiar de un grupo establecido de personas (*o sea de una comunidad*), refleja lo que encuentra en su naturaleza, en su entorno.

Pero el estilo es también la adaptación perfecta a una función determinada. La función hace al estilo. Es decir que el estilo **depende** en gran parte de la **sociedad**, así como de sus actividades y valores.

3.2.3.2 EL ESTILO AUTÉNTICO.

Viene de ser nosotros mismos, siendo cada vez más conscientes de lo que entendemos como "*nuestro*" y lo expresamos de forma eminente, de manera completa y real.

El estilo como instrumento de expresión o como *fuerza espiritual* se usa para dar forma y distinción a los sentimientos, a los pensamientos, las actitudes, las ideas, las cosas y las invenciones.

..... Es un asunto de expresión y convicción.

Las formas o los estilos capitales que crea determinada época histórica tienen una misma matriz, obedecen todas ellas, por diversas que se presenten, a una misma "*sensibilidad vital*", de un mismo núcleo, de un mismo tronco o área.

Existe una interdependencia, una comunidad íntima entre los productos del arte, los de retórica, urbanidad, filosofía y costumbres de una misma época y grupo social. Así los estilos poseen **UNIDAD de conciencia** (*por lo menos*) y esta conciencia es absoluta, con el momento que se vive. Esto es hablar realmente de tendencias (*que es una característica del estilo*).

Existe un estilo general colectivo el cual corresponde a una determinada época o momento histórico; con la misma certeza sabemos que existen estilos particulares junto o dentro de los estilos colectivos. Así el artista viene a ser el que concreta y da expresión típica a los gustos y sentimientos de la época.



El estilo artístico tiende ser el que da más pautas características, porque es el que se muestra **más fértil**, cambiante y versátil. Es decir, que como es el más rico de los estilos, es el que tiene mayor características denotadas o demostradas, y serán más los elementos característicos que muestre. La razón es que toda expresión artística se halla relacionada con una determinada fantasía y tradición.

El estilo artístico es un proceso de formación, madurez y entendimiento. A un lado están las representaciones emotivas y a otro las objetivas, de los objetos. Para representar algo el hombre usa PRINCIPALMENTE su imaginación, la parte fértil, substancial de la creación artística (*y digo "PRINCIPALMENTE" porque también usa su memoria, su historia, su amor, su experiencia, etc.*).

La imaginación es el análisis y la síntesis de lo que ya existe. Se da por una "*contemplación productiva*". Tenemos dos tipos de imaginación:

- 1) La imaginación receptiva o reproductora: registra imágenes del mundo exterior con la mayor exactitud posible.
- 2) La imaginación creadora (o fantasía): es la reina de las facultades; está unida a la sensibilidad y percibe las cosas en esencia desarrollándolas en otros términos mucho más flexibles. Es la base de "*lo posible*", es infinitamente rica y llega a hacerse verdad.

3.2.3.3. DEFINICIÓN DE ESTILO "MEXICANO":

Una vez más, en cuanto a la definición del estilo mexicano: si los elementos naturales ya mencionados (*entre ellos raza, territorio, etc*), y sociales no bastan para explicarlo, tenemos la integridad de nuestro pasado colectivo (*la arquitectura y las instituciones, la música y las costumbres, el modo de hablar, de reír, de sufrir y hasta de morir (o más bien de ver e interpretar la muerte)*) para conseguir explicarlo y comprobarlo.

El querer identificar esta generalidad sugiere establecer una homogeneidad que es algo que dificulta una buena definición de nuestro estilo. No es lo mismo advertir una generalidad que hacer algo (o todo) por igual. A pesar de estas dificultades, la mexicanidad y el estilo mexicano es evidente e innegable.

La razón por la que podemos hablar de *un estilo*, de un *ESTILO MEXICANO*, es por las consecuencias tangibles y visibles de la convivencia de muchos mexicanos durante una larga

historia, por las preferencias y modos de interactuar y por todos esos rasgos generales que se repiten en cada uno de los mexicanos, a través de generaciones (*abuelo a padre, padre a hijo...*), y que se conceptualizan como TRADICIÓN. "*En la esencia de cada estilo individual de cada mexicano está latente y actuante el estilo colectivo de la mexicanidad*" (40). No podemos hablar de que exista una nación si el pueblo está siendo desleal a su propio estilo.



La tradición del estilo nacional, que obviamente se transmite de una generación a otra, es algo que no nos ha impedido hacer cosas propias de la naturaleza humana

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(DEFINICIÓN)

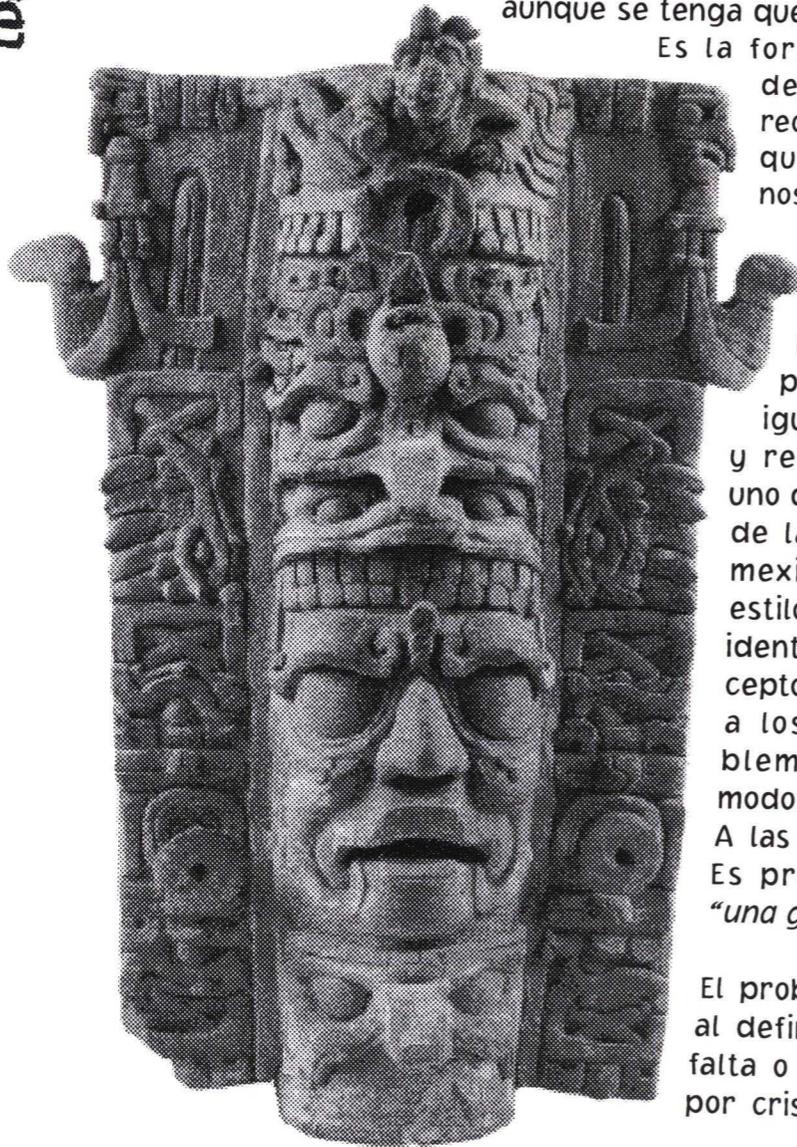
(como crear) y que se refiere a todas estas cosas nuevas y diferentes que nos son necesarias, convenientes o útiles de realizar.

Lo que nos expresa, nos recrea y nos singulariza es el conjunto de las vivencias y creaciones culturales, de comportamiento y de habla, básicamente. Esta singularización y definición de identidad y de estilo tiene etapas reflexivas, críticas y selectivas. Estas etapas a veces inhiben y dificultan nuestras capacidades *creativas/creadoras*. Es de suma importancia conocer nuestro estilo e identidad aunque se tenga que pasar por estas etapas.

Es la forma de consolidarnos y dejar de posponer el reconocimiento de un estilo que existe y nos "golpea, nos bombardea" con avisos, artesanías, motivos, etc.

El estilo en cierta manera, se ha establecido por ser algo que por igual sostienen, expresan y reconocen todos y cada uno de los sucesos históricos, de las cosas, de la cultura mexicana. Al identificar el estilo mexicano se busca la identidad nacional. Los conceptos se aplican a las cosas, a los seres pero es problemático aplicarlo a los modos de ser, de expresarse. A las identidades nacionales. Es problemático hablar en "una generalidad".

El problema que encontramos al definir un estilo no es por falta o crisis de valores, sino por crisis en la realización de



CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(DEFINICIÓN DE ESTILO MEXICANO)

los valores que caracterizan nuestro estilo. Es por lo mismo que todos los mexicanos y principalmente de los comunicadores (*diseñadores*) tenemos una gran responsabilidad al plasmar y presentar nuestras propuestas o nuestras ideas. El estilo de México está por encima de las realidades naturales y llega más allá de las definiciones intelectuales o estructuradas. De nosotros mismos depende el identificar el estilo y proponerlo, para finalmente ver una consolidación, un entendimiento común.

Entonces al identificar de manera intuitiva como símbolos a los charros, a las piñatas, al macho mexicano, a los zarpes, al mecánico "pelado", etc., no quiere decir que estemos *estereotipando*, sino que existe un contenido simbólico que ha sido muy promovido, muy identificado y que, en conjunto con muchos otros elementos (*no hay que olvidar que existen más elementos porque sino se estaría cayendo en el error*), son las directrices importantes en la vida y en la educación de los mexicanos. Es por eso importante tener confianza en nosotros mismos, en nuestro pasado y en nuestra cultura, en que es imposible encerrar nuestra naturaleza y que definir un estilo no es algo que nos limite, sino que por el contrario nos impulsa, nos da elementos de fuerza y resistencia ante otros modos o estilos y nos da oportunidades mejor establecidas en un porvenir.

No hay que evitar el estilo mexicano, sino conocerlo en toda su magnitud (*porque se puede hablar de VARIOS estilos mexicanos, diferentes entre sí pero identificados por igual con México*), evitando el particularismo folklórico o prehispánico ya que encerrarse en estos aspectos de México como si fueran los únicos, se caería en el error, en el impedimento de ser mexicano "universal", el mexicano que propone estando abierto a nuevas propuestas y asumiendo su variedad cultural.

El estilo y la identidad mexicana están en constante evolución, en una evolución que no implica transformación sino crecimiento, avance, enriquecimiento. "En la identidad y en el estilo algo cambia y algo permanece, hay unidad y continuidad en la nación mexicana y esto está basado en sus constantes históricas" (41).

El reto del reconocimiento propio, de definir un estilo (o varios, en sus adeptos) y de promoción de identidad es un problema de cultura. Para remediarlo o ponerle una meta real a conseguir (por ejemplo, con mi tesis el querer concretizar algunos elementos que nos ayuden a especificar este estilo), es necesario profundizar e incrementar el conocimiento de la cultura, extender el área de participación de la gente (toda la diversidad de gente existente en nuestro territorio nacional), y defender nuestros símbolos característicos para poder promover la mexicanidad.

Parecería imposible creer que un ejecutivo tiene algo en común con un taquero o con una actriz, y entonces más imposible sería tratar de identificar "lo mexicano" dentro de las expresiones artísticas de cada individuo, pero basta con situarnos fuera del territorio nacional para que las características que nos unen y nos identifican se hagan más fuertes y reconocibles.

Estas características hacen que de pronto surja un innegable estilo de vida común, reflejado en la forma de expresarse con lenguaje, gestos o ademanes, o con los gustos o preferencias. Si a esto le sumamos los símbolos, colores, frases, música y demás elementos que tenemos ubicados como "propios" y que identificamos como "nuestros", sería absurdo negar que no tenemos una identidad nacional, que no tenemos un estilo característico (formado por varios o con una diversidad tan enorme que plantea varias opciones, varios estilos, pero que a fin de cuentas, están englobados en uno solo).

¿Qué es lo que pasa al hablar de un solo estilo que engloba varios, o al hablar de la existencia de varios estilos?

Que México cuenta con una realidad *multifacética*, tornadiza. Aquí no se trata de un concepto político, económico o psicológico sino más bien de un aspecto sociocultural, el cual interviene en todos y los regula e influencia. Por esto "la pluridimensionalidad de México no puede ser reducida para quedarnos solamente con uno de sus aspectos". (42).

México y su estilo de ser, de mostrarse, va más allá.

Siempre encontramos en el mexicano una afirmación de estilo, que no lo encontramos solamente cuando se siente indígena (al ver el legado de civilizaciones prehispánicas)



o revolucionario (en el festejo del 20 de noviembre) o al ver un zarape y una botella de tequila, sino que también lo encontramos en sus raíces, en el modo general de ser, en su optimismo y picardía expresada. En cada etapa encontramos diferencias, estilos de vida y de expresión que difieren (*y esto se debe a las necesidades que se tenían en el momento*), pero el México del Virreinato, el de Independencia y el de Revolución no están absolutamente diferenciados. Las diferencias de vida y de estilo en cada una de estas épocas son notables, pero "el fenómeno individual mexicano trasciende el momento en que se dá. Por eso es objetivo y comunicable." (43). Este fenómeno mexicano se presentó de la misma forma y con gran fuerza en cada una de estas épocas.

Entonces podemos decir que la "versión mexicana de lo humano" aporta a la nación todos los elementos que la hacen vigente y que podrán trascender y hacer historia. Que la mexicanidad la descubrimos en la historia de México y no la vamos inventando como nos plazca. Que a través de esta historia y de la cultura en general podemos identificar el estilo que tenemos para después aportar a los otros países este estilo colectivo de vida, esta cultura, vocación y experiencia histórica.

Para descubrir nuestra definición y carácter peculiar hay que tomar conocimiento de todo lo que se nos ha heredado, para poder incrementar esta cultura mexicana. Pero nuestro estilo va más allá de lo que hemos sido pues nos dá un margen bastante amplio de creatividad, en el acontecer diario, para reinventar lo que queremos y vamos a ser.

La historia es sólo un parámetro (*un parámetro fundamental*) del cual poder partir. Es por esto que vemos que lo más genuino de México no fue enterrado con sus templos o no fue doblegado por las corrientes artísticas de principio de siglo.

Entendemos y comprobamos que los elementos característicos siguen vivos, forman parte (*entre muchos otros*) de nuestros símbolos nacionales y han prevalecido a través

de aspectos culturales entre los que más destacan o más puros se establecen: la artesanía popular, de las danzas y el canto, de la arquitectura que sigue en pie demostrando tangiblemente desde cuando hemos contado con una cultura y con elementos típicos.

Entre más gente abarque y entienda estos conceptos así como los elementos que los establecen y lo forman, mejor solidificado estará este estilo.

La mexicanidad reside en el aspecto humano y espiritual y así como el estilo de México pertenece a su naturaleza (*etnias, paisajes y recursos*), a sus leyes cosmológicas y sociales. La mexicanidad que emerge del estilo y de toda circunstancia que lo conforme y que se enfoque a los ámbitos culturales, históricos y espirituales (*todos ellos aspectos sociales*), se van dando bajo un modo y una forma peculiar de vivir.

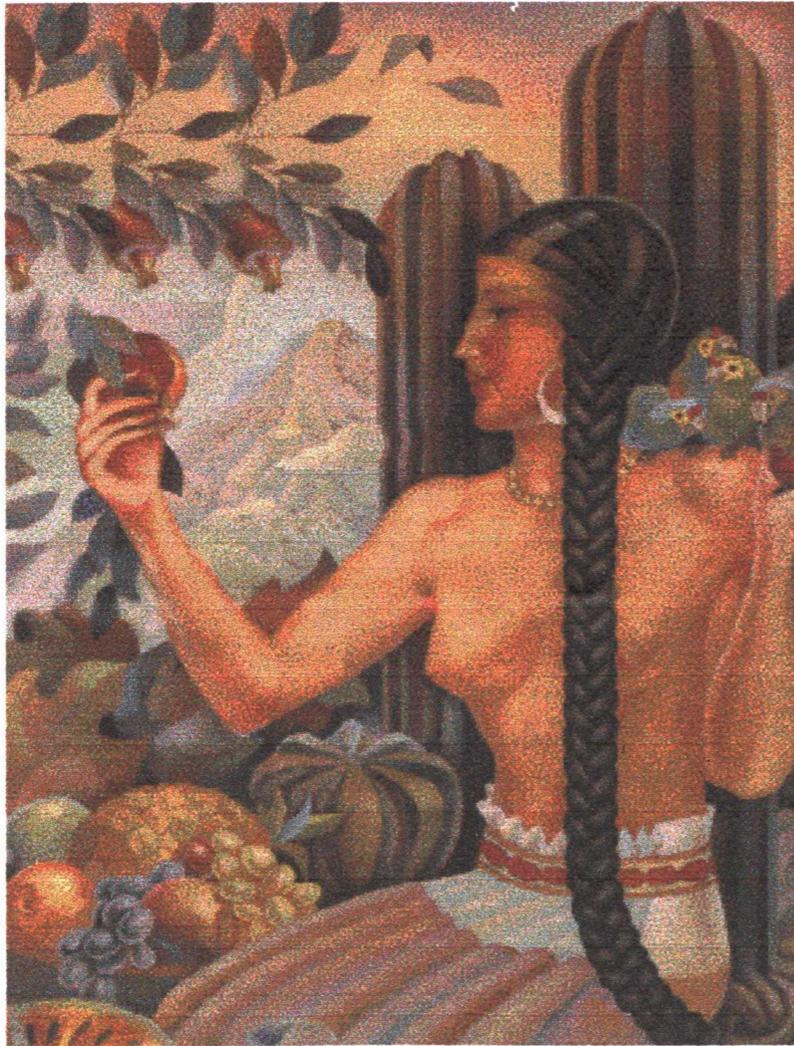
Tomando como ejemplo la época de la Revolución, las imágenes adquiridas en este momento histórico de México son algo que nos ha tipificado pero, siendo diseñadores o comunicadores y principalmente MEXICANOS, no podemos ni debemos conformarnos con estereotipos poco atinados o totalmente parciales.

Siendo OBJETIVOS podemos ver en esta caracterización o tipificación, una invitación a la introspección. La nueva interpretación que demos o la jerarquización de imágenes que adquiera el legado iconográfico mexicano (*después de esta introspección*), es algo que podrá ser más justo, más apegado a la realidad actual y que aún así, no borrará nuestro pasado ni hará que la gente omita propuestas nuevas. Hay gente que por costumbre ignora a la cultura naciente, la recreación de esa tradición acumulada y en vez de integrarse y absorber esa cultura, se queda con esa imagen ya tan establecida.

Esto pasa porque es un legado con bastante peso, es algo que ya forma parte de nuestras constantes históricas y que por un largo tiempo se entendió como "lo mexicano",

"lo establecido". Ante esta costumbre de ver como constante *histórica-iconográfica* una determinada expresión artística, tenemos como razón que durante algún tiempo, cuando la cultura avanzó, evolucionó o cambió, esas imágenes carecieron de dirección o de encauzamiento.

Es por esto que debemos conocer mejor nuestra cultura y sus características, para saber manejarlas y reestablecerlas de manera objetiva y justa, no irónica, homogenizadora, estereotipada o sarcástica.



Tenemos entonces una cuestión:

¿Cuáles con las diferencias y cuáles son las constantes históricas?

Lo que es nuevo es la rutina social ciudadana. La rutina social campestre se ha mantenido casi bajo los mismos parámetros y casi de la misma forma. En el aspecto de la rutina social ciudadana entran los desarrollos publicitarios que son los que manejan la "imagen del momento" o los valores y prototipos que se quieren resaltar y promover. Todo esto da una cantidad de elementos nuevos y de fundamentos en las conductas que son a fin de cuenta las que van a aceptar o rechazar dichas imágenes.

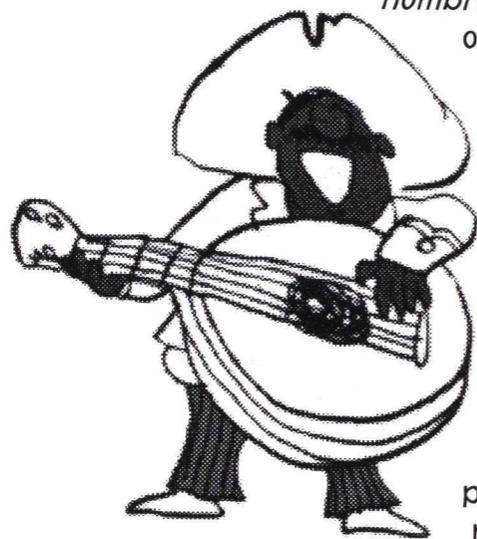
Pero no todo es cuestión de valores culturales elitistas, contemporáneos o extranjeros que se van acomodando dentro de nuestra cultura nacional. Es cuestión de que tan fuerte se presenta la cultura nacional y qué tanto domina a las masas (*hablando de lo que sería la cultura popular*). El supuesto de que México cuenta con una cultura dominante y popular (*sobre otras culturas*) es algo que no se ha demostrado. A mi parecer definir un estilo y conocer a fondo la cultura y el pasado con el que contamos, son hechos que ayudarían mucho a demostrar esta cultura y a hacerla dominante ante las demás. Entonces entre algunos de los elementos que emanan del pueblo y se identifican con él, tenemos: el folklore, el caló del pueblo, la pintura, las artesanías, los refranes y dichos populares, el sentido del humor, las canciones, la expresión del pueblo, los alburres. Todos ellos conforman (*en diferentes medidas*) los elementos característicos de la generalidad mexicana.

Este es el modo de ser y de mostrarse de la mayoría de los mexicanos y si sumamos elementos los vamos a reducir a una identificación y unificación de todos nosotros (*incluyendo fundamentalmente a los que expresan y comunican*), unificación que después los intelectuales se encargarán de depurar y establecer. Pero ante esta suma y reconocimiento, hay que mantener presente SIEMPRE la idea de que **no es posible encerrar** o determinar lo mexicano porque sería caer en prejuicios y esquemas hechizos. (*Es obvio, pues es algo que cambia con la vida de nosotros mismos*).

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(DIFERENCIAS Y CONSTANTES)

Cuando buscamos la mexicanidad dentro de la cultura mexicana (*que no es indígena pura ni criolla, sino simplemente cultura mexicana*) y de su gente (*los mexicanos*), tenemos que ir más allá de estos mitos, prejuicios, fantasías o esquemas hechizos que se han presentado (*como el de flojos, mentirosos, sufridos o mujeres abnegadas y hombres machistas engréidos*). Estos mitos



o esquemas hechizos no son para nada el carácter permanente de los mexicanos, son actitudes que alguna vez se dieron en épocas y que algunos artistas o caricaturistas (*Diego Rivera, Rius, etc.*), han satirizado precisamente para criticar al estereotipo y tratar de **erradicarlo o entenderlo como tal**, como un estereotipo. Este sentido del humor y autocritica si forman parte del carácter permanente del mexicano. El comportamiento no lo es y para poder serlo, tendría que establecerse durante mucho tiempo, muchas generaciones y la mayoría de la gente.

Por sobre todos los estereotipos o caricaturizaciones, lo importante es desmascarar esa cultura dominante que presenta en la nueva masa urbana como un proceso de reto y competitividad. Al mexicano le enorgullece y le gusta su cultura, el problema es que no conoce a fondo la amplitud de la misma. A través de la cultura, ya sea por música, literatura, pintura, artesanía, filosofía u otros aspectos culturales, el mexicano disfruta y se deja arraigar, pero lo que no le gusta al mexicano es su vida socio-política, porque está llena de culpas, carencias y errores que todavía no encontramos cómo superar. Pero una vez más, la manera de entender los ámbitos y sucesos dentro de México tienen cierta peculiaridad (*por ejemplo: en cualquier lado del mundo existen "aduladores" pero sólo en México se les conoce como "LAMBISCONES", un término que no existe pero que el mexicano se inventó para implicar que además se es "CONVENCIERO". Es su forma de*

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(ARTE POPULAR)

demostrar desprecio y criticar). Difícilmente se encontrará una manera irónica o sarcástica similar, de enfrentar y reconocer problemas o defectos, en otro lugar que no sea México.

El estilo y la identidad nacional van de la mano. Ambos son elementos culturales por los que nuestra nación (*o cualquier otra*) realmente se va caracterizando.

3.2.4. EL ARTE POPULAR

3.2.4.1. ¿QUÉ ES EL ARTE POPULAR?

Los países que cuentan en su haber con una larga tradición cultural, conservan varios valores que se deben al **espíritu creativo** de sus hombres. En esa variedad de valores se encuentra el arte popular.

El arte popular aparece como consecuencia de la TRADICIÓN.

La definición de arte popular es: trabajo tradicional que agrega a un objeto utilitario (*o a la función que desempeña*) el sentido artístico o estético, implicando belleza, adorno o detalle.

3.2.4.2. ¿Qué es el arte popular MEXICANO?

México está considerado como un pueblo dueño de una sorprendente creatividad artística de carácter popular.

Los artesanos son las personas en las que recae principalmente la creación y **mantenimiento de los elementos** que embellecen o dan detalle a los objetos. Son los responsables de la expresión artística popular.

Los artesanos del Imperio Azteca (*que realmente no eran aztecas, sino toltecas, mayas o indígenas de otras culturas que habían sido capturados por los aztecas y que tenían el conocimiento artístico de esas culturas por lo que el arte creado en el Imperio fue una conjunción de*

varios estilos artísticos), tenían una inverosímil habilidad manual que contrastaba con lo rústico de los instrumentos utilizados para la creación de sus admiradas obras.

Las primeras civilizaciones de todo México materializaron en alguna medida su propia dimensión espiritual, su nobleza, su religión mítica y sus sentimientos autóctonos (*miedos, creencias, ambiciones, valores y parámetros*) que constituían en aquel tiempo su mundo interior. Este suceso se incorporó a lo que les ofreció la naturaleza (*pigmentos, materias primas como madera, barro, lana, piedra, etc.*) y se empezaron a elaborar artesanías y expresiones de arte popular.



Así fue como junto a las extraordinarias culturas prehistóricas florecieron como parte importante de su quehacer, lo que hoy conocemos como las artesanías. Al tiempo de forjarse y conformar sus características humanas étnicas, se respondía en principio a las necesidades primarias del hombre (*como vestimentas o utensilios para cocina*) y se fue desarrollando la actividad artesanal que determinó ciertos perímetros culturales, distinguiendo una cultura o un asentamiento de otro. La falta de comunicación entre dichas culturas hizo que esta diferencia fuera mayor

(*entre mayor fuera la distancia entre ellas y menos contacto tuvieran, mayor diferencia y disgregación tendrían*).

La artesanía del indígena experimentó cambios significativos al transcurrir el tiempo y los primeros se dieron con la Conquista. Estos cambios fueron de gran importancia porque dieron pie a un avance y a una "evolución" en la actividad general de los autóctonos. Los españoles al imponer su cultura sobre una(s) sumamente fuerte(s), solamente consiguieron **la fusión las mismas**.

La introducción por parte de los conquistadores de nuevas "tecnologías" abrió las posibilidades artesanales y agregó mayor importancia e interés a estas actividades. Los hechos que más importancia tuvieron fueron: la aportación del hierro forjado, los bordados con herramientas más mecanizadas, los telares, y los elementos como los pigmentos, las chaquiras, los hilos, las sedas, etc fueron dando más pretextos para fomentar la creatividad y ser utilizadas por el ingenio indígena.

El sometimiento y la explotación que se dió desde entonces tiene una gran importancia para el fortalecimiento y preservación de nuestra verdadera artesanía.

En México subsisten grupos de artesanos que se pueden clasificar como primitivos, que la técnica que emplean es casi arcaica pero que no por eso deja de ser válida. Podemos decir que actualmente hay maneras más diversas, más mecanizadas (*la producción en serie*), para elaborar utensilios. Es importante que el Arte Popular se dé incorporando los procedimientos tradicionales (*porque es o debe ser característica indispensable y propia de la artesanía*), pero recibiendo las mejorías de las sociedades avanzadas. Aunque las artesanías además implican belleza, este hecho afecta al consumo de los productos elaborados y a la misma actividad artesanal.

La producción del arte popular reside desde los grupos marginados de comunidades indígenas, hasta el artesano de la pequeña industria.

La artesanía refleja costumbres de una región, localidad o familia.

Las Artes Populares son aquellas que nacen espontáneamente del pueblo como consecuencia inmediata de sus necesidades familiares, civiles o religiosas.

Los elementos primarios del Arte Popular Mexicano son siete, que se reducen a variantes de la línea recta y el círculo, caracterizándose por su síntesis geométrica, implícita en todas sus formas:

a) *Espiral simple o doble.*

b) *Círculo usado de modo concéntrico solo o al lado de otros, en series verticales, horizontales u oblicuas.*

c) *Medios círculos separados o unidos.*

d) *Medio círculo en forma de "s", solo o combinado.*

e) *La línea ondulada sola o combinada.*

f) *La línea quebrantada en forma de zig-zag.*

g) *La línea recta sola o combinada.*

Las Artes Populares deducen ciertas cualidades de una raza o cultura como:

- * El gran sentimiento artístico que posean.
- * La intensidad decorativa.
- * La resistencia física y emotiva.
- * El espíritu metódico.
- * La cualidad de asimilación.
- * El sello personal, peculiar, individualista pero enfocado para una sociedad.
- * La habilidad manual.
- * La fantasía (imposibles que parecen sueños, magia plasmada en objetos).

Los métodos artesanales así como los productos (o sea las artesanías) dependen totalmente de las materias primas con que se cuentan.

3.2.5. IDENTIDAD NACIONAL

3.2.5.1. Mexicanidad.

Como la mayoría de los países iberoamericanos, México representa una conjunción de pueblos, hábitos y culturas. Dentro de esta conjunción cultural, tenemos un estilo colectivo de vida que denota ciertos elementos vivos, otros ya existentes y otros por hacer, pero que emergen y son reconocidos como algo propio, característico e identificable. Aquí trataré de explicar algunos de los puntos medulares en los que se basa o por los que se denotan los elementos que reconocemos como "mexicanos".

LA PATRIA. Uno de los puntos más importantes al identificar elementos como propios, como nuestros, como mexicanos es identificando una patria. La patria es "el lugar donde se ha nacido" (*en los términos de Cicerón*). Este lugar que entraña geografía, espacio, historia, flora y fauna, paisaje, gente y lengua. La patria nace a través del vínculo que se genera entre los hombres que tienen las características ya mencionadas, **en común**. De ahí a que se le llegue a llamar pueblo o patria. Este término ya implica un concepto más amplio, que abarca toda la tradición histórica que va adquiriendo, día a día, este grupo establecido, y que es el fundamento de su futuro y su desarrollo.

Así lo que le da unidad a este grupo, lo que hace la patria, es el cúmulo de imágenes, ideas, formas de vida, valores, tradiciones, usos sociales, costumbres, expresiones escritas y habladas con las que las personas, van creciendo.



do y se desarrollan desde la infancia. Éstas tienden a ser similares porque el ambiente donde se han desvuelto y el mundo que les rodea en ese momento, se les presenta con ciertas características iguales para todo aquel que las vive.

LA CULTURA. Otro elemento importantísimo (*sino es el que más importancia tiene*) es la cultura. La cultura caracteriza a cada región, a cada grupo social, a cada país. Esto depende de la fuerza que tengan sus expresiones generales, sus elementos característicos como para arraigarse en un mayor número de gente. Entre más gente identifique los elementos culturales, hablaremos de una región mayor (*por ej. una comunidad o una sociedad, luego un municipio, luego una ciudad, luego un estado y finalmente un país*).

La cultura es el vínculo unificador de la patria. Es decir que estos dos elementos que caracterizan, tienen relación. Los vínculos que genera la cultura sobrepasan las generaciones, a veces se vuelven costumbres y se arraigan, unificando la patria.

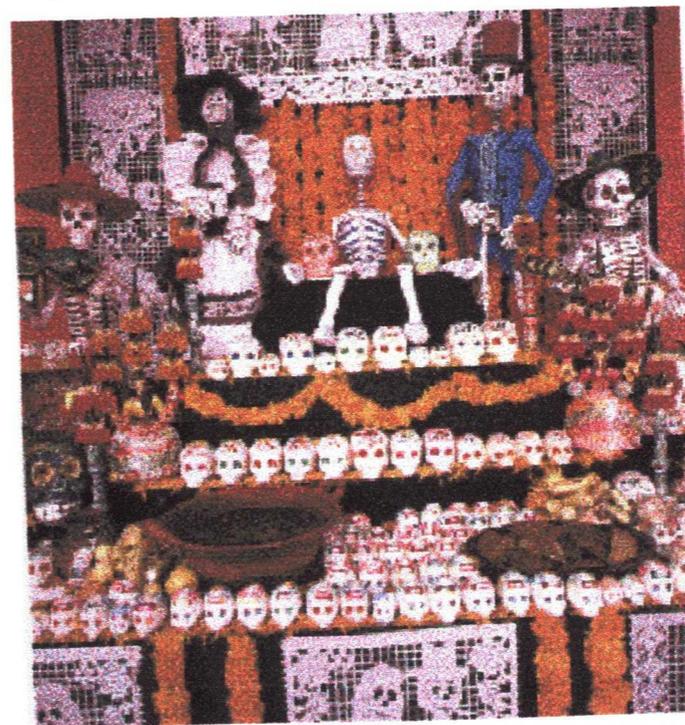
Estos vínculos que sobrepasan generaciones, estilos de vida (*modas*), corrientes innovadoras, son más valiosos porque tienden a enriquecerse con todo el acontecer diario de la nación y llegan de esta manera a dar un estilo y rumbo al mismo grupo que defiende y vive estos vínculos *culturales-patrióticos*. Por lo tanto, el crear un estilo es propio de un grupo de personas que reconocen ciertas similitudes o características dentro de su patria y de su cultura, y que las defienden y enriquecen a través del tiempo, haciendo de ellas, elementos originarios y vivos. *"Todas estas formas de vida y esos usos sociales de quienes viven dentro de una patria expresan un estilo colectivo de existencia."* (44).

Pero esto no quiere decir que nuestro legado cultural, esta parte de nuestro patrimonio nacional, se nos dé como una limitante o como un *"nacionalismo exclusivista y estrecho"* sino como una fidelidad y un conocimiento de nuestra his-

toria, de los símbolos que consideramos como propios y de la cultura que heredamos y hacemos el mismo día de hoy. Esto, a mi consideración, es el prestigio con el que cuenta el país; país cualquiera que lo tenga, lo exprese y lo reconozca.

La realidad mexicana está presente. Cada día, en cada gente, en cada actividad, discurso o elemento. En cuanto a los acontecimientos que tienen trascendencia social, se va haciendo la historia y la vida diaria de México, así que esto nos da un margen muy ancho de posibilidades (*gráficas, léxicas, de vestimenta, de comportamiento, de profesión, etc*). Pero dentro de esta amplitud, todos nosotros conservamos un estilo colectivo de vida (*que para ser sumamente exactos tomaríamos como "varios estilos de vida" con una generalidad*).

Querer definir o identificar este estilo, no es inventar realidades o caer en particularidades, (*porque estas particularidades siempre las van a haber y son las que enriquecen una parte de la cultura y motivan a la evolución e innovación*); sino es dar una descripción grossa de los elemen-



CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(IDENTIDAD NACIONAL)

tos que fundamentan y constituyen el estilo que tiene México, o mejor dicho los mexicanos, de expresarse.

Para lograr esta identificación es indispensable conocer nuestra cultura, sino es imposible poder expresarla sin este conocimiento previo. Tenemos una cultura muy basta y para reconocer elementos basta que empecemos a fijarnos en la historia que ha tenido este país. Entre más conocido hayan sido los elementos, más característicos se han hecho y en algunas ocasiones hasta estereotipos han creado, erróneamente.

El hecho de que el mexicano cuente con una historia y con una cultura arraigada, vívida, no imposibilita su definición. Al definir o generalizar tenemos que las peculiaridades y las posibilidades de lo que se nos presenta, de lo que generalizamos, se basan en una estructura de tiempo y espacio (*social/geográfico*), de un modo especial y característico de ser persona dentro del contexto de los humanos.

Al generalizar nos damos cuenta de aquellos rasgos o elementos que son universales, totales y repetitivos en nuestras actitudes y expresiones. Lo universal, visto de esta forma, "es la presencia plural e ilimitada, (*lo mexicano es presencia plural e ilimitada*), que se nos da como recuerdo, como proyecto o como actualidad. Pero que siempre se presenta en el "hay" de "todo cuanto hay". (45). Entonces el ser mexicano como individual solamente, sin la totalidad de cuanto hay en lo universal, y por lo tanto meramente en el ámbito finito, no pertenece a la realidad porque no tiene campo para recrearse o ofrecerse, porque no tiene un soporte de donde retroalimentarse y volverse a presentar.

Así todos nosotros tenemos la necesidad y obligación de enterarnos, informarnos de nuestra realidad mexicana, sin olvidar que somos parte de la realidad hispanoamericana, que somos mezcla de razas y culturas y que este enriquecimiento (*porque de esta forma debe ser tomado o visto*), nos da una amplitud y versatilidad de crear, nos proporciona más elementos. Además seguimos teniendo

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(IDENTIDAD NACIONAL)

sobre la realidad mexicana (*que nos identifica y caracteriza*), e hispanoamericana (*que nos da una historia y un legado*), la realidad del mundo, que es la que nos integra como personas, con incertidumbres y capacidades similares al del resto de la humanidad.

A partir de la investigación de quién somos, qué representa nuestra cultura y qué legado conlleva nuestro pasado histórico, podremos reconocernos y proyectarnos a un futuro, a otros países de la forma diversa, rica y basta que tenemos. El estar sumergidos en una realidad mexicana, con una geografía, unas etnias, un caló, un ingenio *humorístico-sarcástico*, tenemos la gran oportunidad de poseer y promover un estilo, un sello que nos identifique.

Todos estos elementos ya existen, tal vez no se han promovido aún debido a la falta de conocimiento o al temor en crear "clichés", pero aún sin estar completamente entendido y definido como para promoverse o establecerse, este estilo existe.

Con estas definiciones y propuestas no se quiere hacer una filosofía o modo de expresión "nacionalista", sino que se está tratando de juntar las partes existentes para forjar un auténtico modo de expresión que tenga historia, que tenga cultura, que tenga fundamentos. Que se aproveche todo con lo que contamos, que se conozca para poder proyectarlo. Si entendemos así las cosas, si las enseñamos así, estaremos motivando una filosofía de vida mexicana (*o sea, propia de los mexicanos*) que será la que realmente nos dará el entendimiento de la gente (*nosotros*), con nuestra cultura. En base a este entendimiento se pueden arraigar nuestras actitudes y actividades (*que particularmente, nuestra actitud de diseñadores y comunicadores es expresar*), a la colectividad mexicana de donde nace.

A veces nos encontramos en la vida cotidiana con elementos heredados extranjeros o influencias de culturas importadas, pero realmente han sido adaptados a nuestra propia vocación histórica y a nuestro singular estilo, ya que han sido interpretados por manos o cerebros mexi-

canos, y que debido a todo lo que les rodea, han hecho de estos eventos extranjeros, una influencia, más no un reemplazo o un fundamento. Esta adaptación que se hace es propia de cada cultura y depende mucho del "modus-vivendis", del lugar geográfico, de su sociedad. Esta adaptación acarrea un enriquecimiento a la experiencia nacional.

Tomemos entonces que *"la mexicanidad es una visión conjunta (filosófica, histórica, psicológica, política, artística, jurídica, cultural), que respeta la riqueza de la heterogeneidad, que exalta nuestros valores y muestra un destino"*. (46). Dentro de esta "visión conjunta" tenemos un área flexible que permite la creatividad con todas sus ilimitaciones y como cualidad neta humana, ya que lo mexicano guarda en su esencia mucho de particular (*de aquí que se puede hablar de varios estilos*), y de accidental (*de aquí su ingenio y pretexto de innovación*).

Hay que ponerle atención a la historia de las ideas mexicanas aunque la filosofía con la que cuenta el mexicano (*hablando generalmente*), no se puede reducir sólo a la conclusión sociológica que se saque del aspecto cultural-histórico.

Aunque resulte contradictorio, para poder reconocer y formar esta cultura mexicana es necesario aprender de la cultura extranjera e ir comparando o anexando elementos a la propia. Este sería el proceso de identificación donde México y sus mexicanos realmente se percatarían de su propia autenticidad.

3.2.5.2. ¿Qué es MÉXICO? ó ¿Qué entendemos por lo propio de México?

"México como toda nación, es una sociedad con unidad territorial, idiomática y tradicional; perfeccionada por la secuencia de vida. Factores naturales (territorio, raza, idioma), históricos (tradiciones, costumbres, religión, leyes) y psicológicos (la conciencia nacional) integran la nación mexicana. Una nación es un devenir histórico que presenta ciertas constantes". (47).

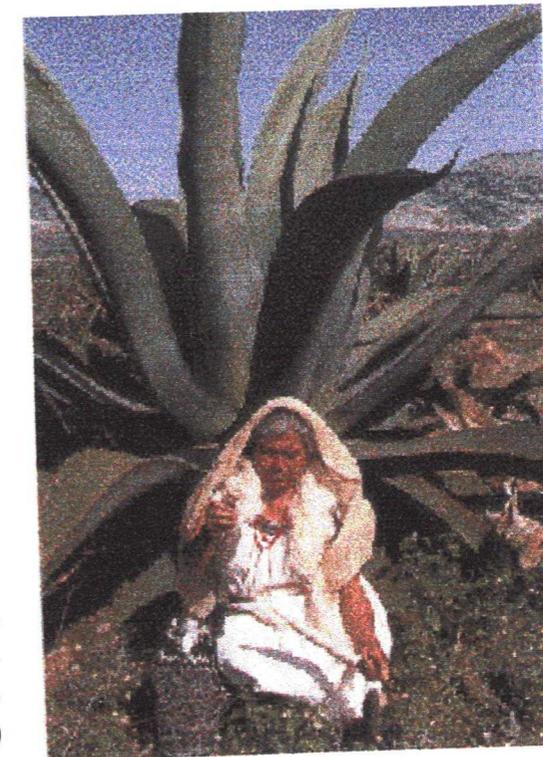
Los tres factores que arriba se mencionan (*naturaleza, historia y psicología*) que hacen una nación, son los mismos que crean la identidad de esta nación, que la hacen distintiva y que dan los elementos para forjar su estilo: estilo mexicano.

La pregunta *"¿Qué es México?"* no es posible contestarla precisamente ya que el concepto es demasiado amplio y puede abarcar diversos conceptos al mismo tiempo. Por ejemplo: existe un paisaje mexicano, pero México no sólo es eso (*geografía*) y dentro de éste existen varios paisajes diferentes (*el estereotipado desierto con nopales o las haciendas, así como la selva, los volcanes, los llanos, los mares, etc.*), entonces es imposible tratar de encerrar a México en el paisaje predominante de su tierra, o en sus razas y tradiciones, o en su psicología y modo de ser, porque no sólo en ellos o por ellos existe, sino por toda la variedad de elementos culturales que se puedan encontrar en su naturaleza, en su historia y en su psicología, así como en las combinaciones que hagamos entre estos mismos elementos. De aquí proviene tanta diversidad.

M É X I C O :

Es la nación. Está formada por mexicanos con su propia individualidad pero relacionados en un medio *físico-geográfico* e identificados con su cultura y su vida colectiva. Y existe por otra parte "lo mexicano" que está ubicado en el "mundo de la cultura".

Es en este punto en el que nos vamos a enfocar.

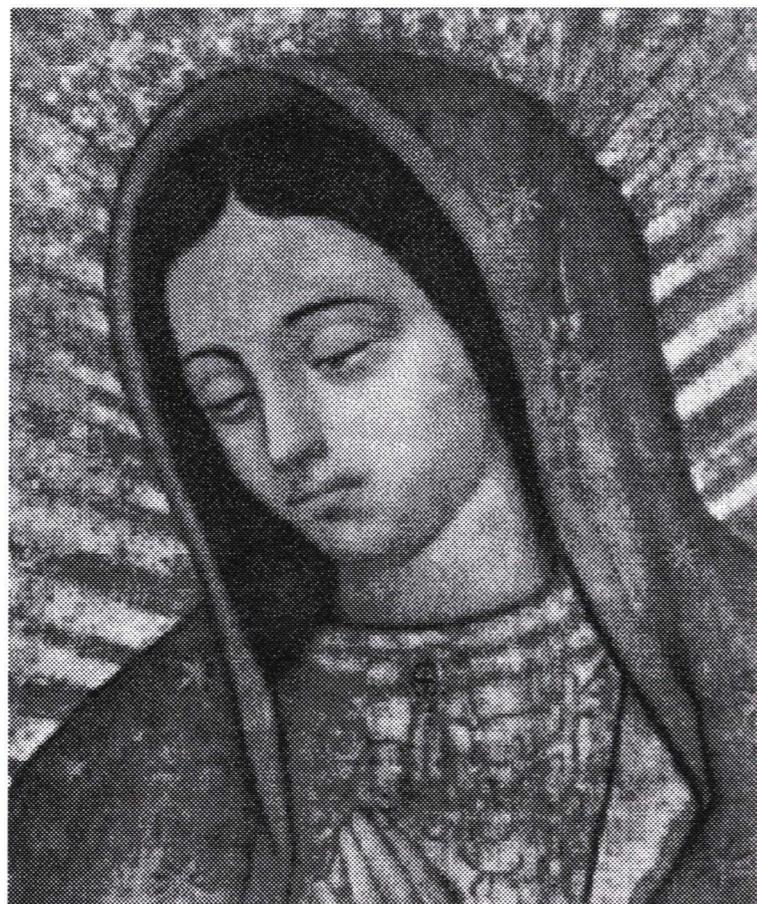


CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(IMAGEN GUADALUPANA)

3.2.5.3. La importancia de la IMAGEN GUADALUPANA:

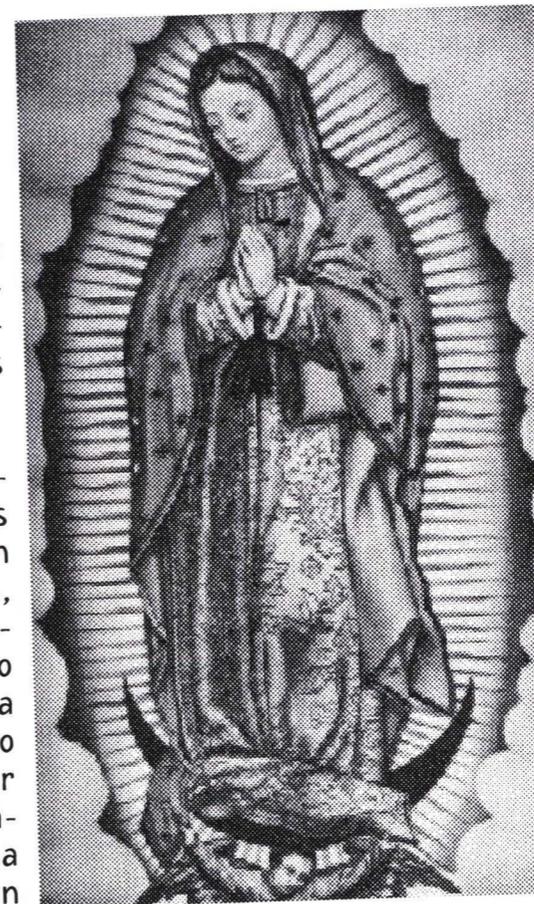
Así nuestro mundo mexicano o México no le basta expresarse misterioso, inimitable, colorido, diverso y estético, sino que además cuenta con un **pasado cultural de contrastes y mezclas**, este pasado es precristiano y prehispánico al mismo tiempo. Los eventos de la diversidad de idiomas, dialectos, asentamientos separados por ríos y montañas se unificaron de cierta forma y para dar pie a lo que ahora entendemos como la generalidad mexicana: a la unificación en una lengua castellana (*el español*) y **las costumbres mestizas** que se generaron después del encuentro con la cultura ibérica. Todo esto se selló, quedó establecido en los que muchos llamaron "*el milagro guadalupano*", que quitándole el afán religioso, tomándolo como una representación de mestizaje y amnistía, ésta es la imagen que ha representado y representa a México (*con su herencia,*



CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(CARACTERÍSTICAS DE
LA MEXICANIDAD)

su historia, sus mezclas y su devoción) desde hace bastante tiempo, de mejor manera (*y no la propongo como la única, pero sí como la más difundida, reproducida, entendida y completa*). "La virgen es de TODOS".



A pesar de que México y los mexicanos contamos con un sin fin de elementos, imágenes y pretextos, el amplio rango que nos ofrece la experiencia misma no termina por contar ya con estas imágenes o con una identificación de un estilo propio.

Es decir que "*México y lo mexicano, no concluyen nunca, no están definitivamente hechos*" (48). No pueden entenderse como algo fijo o estricto porque entonces sería sólo una historia, una mitología de respaldo, una esencia nacional y estos elementos son, por separado las constantes con las que contamos, son en conjunto lo que crean el estilo (o los estilos) mexicano(s).

3.2.5.4. Características de la MEXICANIDAD.

Ahora tenemos que entender que la geografía (el lugar donde nacimos) es lo que nos da el pretexto porque todos los detalles y características se dan en donde crecimos, ya que en el contacto diario, en la experiencia cotidiana te-

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
 (CARACTERÍSTICAS DE
 LA MEXICANIDAD)

nemos la cultura viva que es la que toma todo lo anterior y se reestablece para todos los que vivimos en México.

De ahí que concluyamos que un mexicano no deja de serlo por el simple hecho de no vivir en México. El punto es conservar la nacionalidad y el estilo mexicano. Estas cualidades y defectos, el modo de vivir y comportarnos, la forma de crear una historia y desempeñarnos con un modo peculiar ante la vida, siempre conservan ciertos elementos culturales (*en donde entran las imágenes y las expresiones*), que nos identifican y que aunque nos identifique, pasan desapercibidas en la vida diaria de México.

"México es una realidad objetiva, resultado de las acciones de los mexicanos realizadas a través de su historia" (49). A diferencia de otras naciones, México cuenta con etapas y vestigios que quedaron *"atrapadas"* con muchas leyendas, historias, refranes y anécdotas. Todo esto constata el largo proceso social que se ha dado en nuestro territorio, que ha surgido a partir de civilizaciones y asentamientos antiquísimos, que se presenta rico debido a sus diferencias y variedades, que ha ido generando lo que se denomina como *"factor psicológico"* y lo que entendemos como el contenido cultural, histórico y festivo de cada gente que ha crecido en México (*no sólo nacido*).

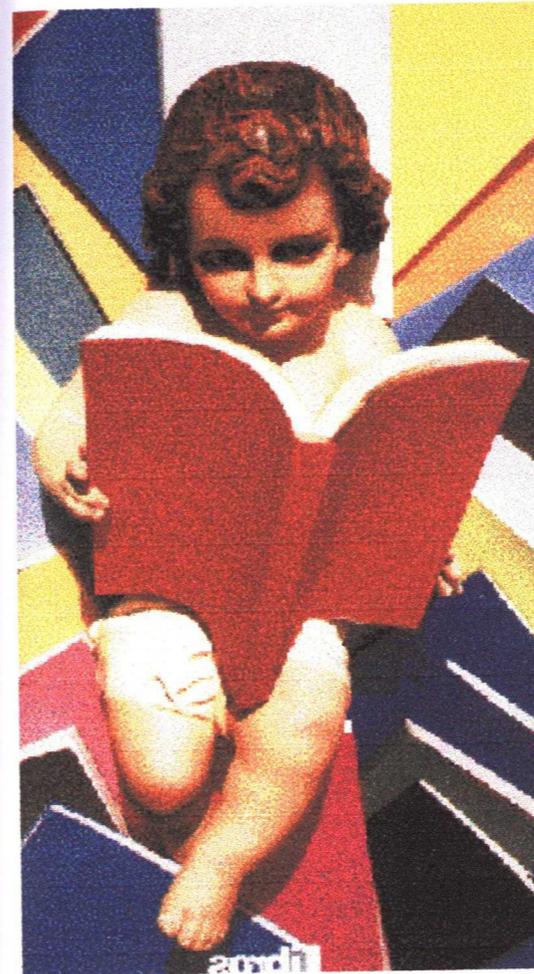
El contenido histórico principalmente de esta realidad socio-cultural tiene unidad y constantes (*como la lengua, historia, geografía y otras ya mencionadas*), así que podemos comprobar mediante estas constantes que en México existe un núcleo que se mantiene igual a sí mismo (*que es la identidad nacional*), a través de todos estos periodos de tiempo, de estas épocas.

La identidad mexicana existe objetivamente, aún si los propios mexicanos se concientizan de ello o no. El verdadero reto de la identidad mexicana es que todos nosotros (*los mexicanos, para empezar*), nos concienticemos de ser mexicano y de nuestros elementos característicos. Así esta conciencia de ser mexicanos va a adquirir una fuerza impulsada por su historia y proyectada desde

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
 (CARACTERÍSTICAS DE
 LA MEXICANIDAD)

el interior (*desde México*), hasta el exterior (*los demás países del mundo*). (*Es como si "EXPORTÁRAMOS ESTILO"*). Todo esto se irá solidificando al comparar y conocer otros estilos, al empararnos del estilo propio. Es entonces cuando la conciencia nacional, la identidad mexicana *"surgirá y se especificará, por medio del conocimiento indirecto o directo de otros estilos colectivos de vida"* (50), y es sólo así como, a partir de las diferencias nuestras con las de los otros estilos colectivos de vida encontradas, podremos denotar los caracteres distintivos que nos pertenecen.



La educación es el medio por el cual México y los mexicanos nos enriquecemos y nos integramos de manera más fuerte. Entre mayor sea el conocimiento de nuestros factores culturales, mayor será la promoción y el reconocimiento: *"la educación es el vehículo de transmisión de la cultura mexicana a los mexicanos que la hacen y la integran"* (51). Como área importante y sustancial para la identificación tenemos a la historia. La trascendencia de la cultura mexicana la podemos ver en su historia, que es donde

quedan marcados hechos, personajes, paisajes, símbolos y expresiones que han podido prevalecer en el tiempo. Este sentido histórico de la cultura jamás podrá darse sin los

EL ESTILO MEXICANO
[CARACTERÍSTICAS DE
LA MEXICANIDAD]

elementos permanentes (*lengua, religión, territorio, costumbres, etnias, conciencia social, cultura, cosmovisión, ingenio, vestimentas y fiestas típicas*) y aunque la historia es parte medular para entendernos, conocernos e identificarnos, nuestra realidad nacional no depende de los historiadores (*porque ellos sólo interpretan los hechos*), sino de su gente y sus expresiones desde atrás hasta ahora.

Para descubrir nuestra mexicanidad hay que tomar conocimiento de todo lo que se nos ha heredado, para poder incrementar esta cultura mexicana. Todos los mexicanos **somos responsables** de la conservación y el incremento de ese patrimonio cultural e histórico, y los comunicadores aún más, ya que somos quienes regulamos, depuramos y fortificamos los mensajes que se dan a conocer masivamente. Debido a esta gran responsabilidad hay que saber que también existen papeles o elementos que debido al arraigo y fuerza que han tenido en algún momento de la vida mexicana, han creado estereotipos (*como el revolucionario, o el desobligado, irresponsable, mediocre o el rancharo sombrerudo durmiendo la siesta al lado del nopal o maguey*).

Estos estereotipos han nacido a partir de "un chiste", son imágenes que se han creado por el sentido del humor o el sarcasmo del mismo mexicano ante las situaciones equívocas o difíciles. Pero "no se trata tan sólo de que Diego Rivera u otros artistas plásticos como pintores y caricaturistas hayan recurrido al tema, sino de una imagen en que gran parte del pueblo se reconoce a sí mismo" (52) y es por eso ha sido promovida dicha imagen, sin ver que existen otras tantas imágenes que además son cualidades y también las encontramos en México.

Estas imágenes son de las que hablo que hay que promover y llegar a conocer mejor: las imágenes que ofrecen una



EL ESTILO MEXICANO
[CARACTERÍSTICAS DE
LA MEXICANIDAD]

visión más objetiva de lo que somos y de cómo somos, las que hacen una propuesta nueva, una propuesta que aún no ha sido establecida pero que existe y es tan válida como las que ya se conocen o como las que (*no tan válidamente*) nos estereotipan, ya que si llevamos a cuestas pirámides, serpientes, virreyes, independencia, revolución, muralistas, pero no sólo eso.

'Por las etapas que ha pasado México (y que ya describimos en cuanto al enfoque gráfico), podemos afirmar que con el mestizaje dado entre el indo-cosmovisionario y el hipano-católico, tenemos ciertas cualidades: la suavidad de trato, el detallismo y la sensibilidad se ha heredado por los indígenas, mientras la religiosidad por los ibéricos. En el virreinato es cuando estos dos legados se unen: se da la etapa de transición y mezcla, pero más que nada se le considera como la etapa de "un magno proceso de aculturación histórica, de conformación de la mexicanidad" (53). Después fueron luchas para ponerse de acuerdo de como dirigir, regular, permitir el orden y jerarquizar todo lo que implico este mestizaje.

Es hasta la lucha de Revolución cuando encontramos de forma más característica un nuevo lenguaje distintivo, una nueva sensibilidad de mexicanos que fue expresada de forma más abierta. Pero lo que pasa es que aún no hemos sabido entender y promover esta herencia de vida (*de imágenes*) que nos dió la Revolución.

Esta herencia ha llegado a confundir y a rigorizar nuestros rasgos permanentes y esenciales. Rasgos que no impiden la variable y característica incostante del modo de formar, crear, combinar y enlazar (*ya sean sucesos, imágenes, frases*). Este elemento accidental se da siempre, está implícito en nuestra naturaleza humana (*en el arte, en las costumbres y en el modo de vivir*).

Como constantes históricas que han resurgido en todos los niveles sociales, a través de las épocas que ha vivido México encontramos: la devoción y la religiosidad; la

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(CARACTERÍSTICAS DE
LA MEXICANIDAD)

búsqueda y expresión de lo bello; el sentido del humor con ingenio, picardía y sarcasmo y por último: el barroquismo.

Ahora, seguimos entendiendo que la mexicanidad a través del tiempo sufre influencias de fuera hacia dentro y que el ambiente modela el estilo, ese estilo mexicano. Este estilo sigue teniendo patrones de conducta diversos pero los mexicanos han tenido una religiosidad que nada ni nadie ha podido suprimir; un sentido del humor exclusivo y punzante, un culto a la belleza que es omnipresente y un peculiar inclinamiento a rebuscarse, a la complejidad. Dentro de estos rasgos, sí existe una pluralidad de conductas, pero también hay un estilo común en el fondo de esas conductas.

Así, de la misma forma nos encontramos con algunas actitudes que se han dado en México pero que no son rasgos diferenciales u omnipresentes, tales como la ilegalidad, el machismo, el relajado, la soledad, el cinismo. Éstas serían, más que distinciones, características accidentales que encontramos dentro de las variables históricas de nuestro país.

La corrupción, la apatía política y la irresponsabilidad, por ejemplo, han existido desde hace mucho tiempo pero son procesos desencadenados a la par del poder y estas circunstancias existen en muchos lugares, es decir que realmente no son algo distintivo del mexicano.

Podemos ver, a través de este ejemplo, que tratase de cualidades o defectos, no podemos asumirlos como propios y distintivos si, objetivamente, no nos distinguen del resto del mundo, sin no nos caracterizan. En este ejemplo, tomando la "mordida", la verdad torcida que realmente es una vil mentira, el complejo de virilidad llamado "machismo" o cualquier otro gesto, podemos darnos cuenta que la actitud no es lo que distingue al mexicano (pues son actitudes que se presentan en otras personas, en otros lugares). Lo que hace la cualidad es la forma en la que se presentan y que se caracterizan o se enmarcan en un sin fin de justificaciones o fundamentos absurdos, risibles. Este sentido del humor (a veces humor negro) y estos toques de sarcasmo sí son característicos del mexicanos y mediante ellos puede hacer de situaciones o actitudes comunes, algo propio o comunitario.

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(CARACTERÍSTICAS DE
LA MEXICANIDAD)

Entonces entre las actitudes comunes y características propongo el ingenio, la religiosidad, el sentido del humor, la cortesía y la solidaridad, la picardía, la discreción, el amor y la búsqueda constante por lo bello, el misticismo, el barroquismo y el rebuscamiento, el disimulo y la sutileza (*hasta para tratar cualquier tema o para pedir una cosa*), y por supuesto la festividad y alegría contagiosa, invitante e inevitable.



Describiendo algunas peculiaridades de las más características:

-LA RELIGIOSIDAD: se ha encontrado siempre en la vida de México (*sin importar si se es politeísta o monoteísta*). Es

EL ESTILO MEXICANO
(CARACTERÍSTICAS DE
LA MEXICANIDAD)

algo que afecta su vida y su muerte y que por lo tanto tiene un sentido muy hondo. trascendental, de sumo respeto y solemnidad en cuanto a la esencia humana, en cuanto a los valores morales. Es lo que da ilusiones, esperanza y fuerza. Por eso el mexicano *"por su peculiar religiosidad, sufre, aguanta, ofrenda, busca "bendecirse" con una recompensa eterna"* (54). Se asincera y mejora.

-SU AMOR Y BÚSQUEDA CONSTANTE POR LO BELLO: es el sentido estético que está siempre presente en México y en los mexicanos. Basta ver los templos, las ruinas de éstos, para darnos cuenta desde cuando data este sentido estético. El mexicano se atavía, adorna y se adorna, colorea, embelece su entorno. Tenemos las danzas, las canciones, las fiestas típicas y los trajes regionales; a partir de estas expresiones percibimos el sentido del color que existe en México. El color es, y seguirá siendo, una constante artística de la mexicanidad, del estilo mexicano.

-EL BARROQUISMO: no se trata tan sólo de la profusión de formas que recrean garigoles, volutas, roles y demás adornos basados en las líneas curvas.

Se trata del rebuscamiento, de la abundancia de formas o propuestas. Este estilo peculiar (*el barroquismo*), igual lo encontramos en la arquitectura (*Iglesias en Cholula, Puebla que no bastando su profusión sobre materiales y roca, además se pintan las formas haciendo de ésta decoración algo sumamente cargado, profuso*), que en la pintura (*José Clemente Orozco*), o en la literatura (*Sor Juana Inés de la Cruz*), o en joyería (*las cruces de filigrana de oro*), o hasta en la charrería (*el charro con su lazo y las suertes de florear la reata*). Una de las máximas expresiones es la iglesia de Santo Domingo en Oaxaca, Oaxaca que no solo involucra formas, sino también colores, culturas (*porque las imágenes que se muestran no tienen sólo rasgos ibéricos o cristianos sino también indígenas y prehispánicos*) y materiales (*roca, madera y hoja de oro*).

Entendemos entonces a este barroquismo como el sentido del mexicano que quiere y plasma la complejidad y la pro-

EL ESTILO MEXICANO
(CARACTERÍSTICAS DE
LA MEXICANIDAD)

fusión, la sublevación de formas, mezclas, colores y conceptos.

-EL INGENIO Y EL SENTIDO DEL HUMOR: Sin importar la gravedad del asunto que se viva (*ya sean fracasos -deportivos o políticos-, ya sean accidentes -terremotos o explosiones-, ya sea crisis o ya sea hasta la misma muerte*), el mexicano convierte en chistes agudos, ingeniosos y pertinentes la muestra de la vida social y del acontecer nacional pasando por todos los rangos y tipos de actividades, personas, edades y géneros, hasta llegar a la muerte.



Otra parte de ese sentido del humor es la picardía mexicana que se ve reflejada en *los albures* los cuales pueden ir desde un nivel básico y casi ingenuo (*el albur más fino*), hasta la insinuación más soez, pero que la **intensión**, el truco o la perspicacia para dar un mensaje con doble intención es algo muy típico y característico del mexicano.

Como ejemplo más característico de este humor vemos a "*Cantinflas*", personaje que muestra un humor vivaz, ingenioso, que tiene picardía cuando ve a una muchacha, que tiene un humor blanco pero que denota siempre una intención, que se rebusca tanto que llega a tener diálogos casi infantiles, inentendibles, sin olvidar nunca el respeto y la cordialidad. Este genio y humorismo reflejado en *Cantinflas*, (*por mencionar un ejemplo*), es algo que todos tenemos (*en mayor o menor cantidad*) y que primordialmente ENTENDEMOS. Nos reconocemos en ese sentido del humor, en la picardía y el ingenio. Es algo que nos hace reír de cualquier cosa (*hasta de las mortales y que difiere mucho, por ejemplo de la ironía francesa ante la muerte... son dos visiones muy distintas*).

Ahora que ya hemos hablado de las cualidades por las que se refleja un estilo mexicano y que también hemos mencionado que existen diferencias propias en cada uno de los mexicanos, es importante plantear que al hablar de un estilo, de unas actitudes y características que engloban y trascienden las épocas y las variantes típicas de cada época, debemos determinar que al hablar de este modo colectivo o de esta manera típica de conducirse (*hablando de ejecutivos, campesinos, profesores, obreros, médicos, estudiantes, etc*), no se encuentran obstáculos para que cada uno de estos mexicanos (*cualquiera que sea su profesión, actividad, situación social o entorno*), asuma su responsabilidad a la forma "mexicana". "*En México como en cualquier país, hay ricos y pobres, estudiantes y burócratas, empresarios y campesinos, pero la existencia de clases sociales o de diferencias no impide el estilo de vida de la mexicanidad*" (55). Esto es una cuestión de entendimiento, de como entendemos cada símbolo, cada color, cada situación que encontramos en México actual-

mente y a través de los años. Buscar y encontrar este entendimiento, tomar conciencia de nuestro estilo de vida, será un paso enorme para reconocer el modo de ser de la mexicanidad. Será así como realmente lleguemos a descubrir y promover los **rasgos esenciales y permanentes del mexicano**.

Otras maneras de presentarse y actuar que encontramos en la generalidad mexicana pero que sin embargo no llegan a ser permanentes ni distintivas por que en otros lugares del mundo se encuentran por igual y porque de cierta forma pertenecen a la naturaleza humana, pero que de igual manera no podemos descartar o dejar de mencionar porque sí se encuentran repetidamente, son: que el mexicano se muestra vivaz, imaginativo, poco amante de la técnica, poco mecanizado más bien libre de espíritu, urgido de innovar, artista y amante de la fiesta y la alegría.

México a través del tiempo hay algo que no sacrifica nunca: la fidelidad al destino y a su historia. A pesar de tener un flujo de influencia muy fuerte por parte de su vecino capitalista del norte (EEUU), los valores de su identidad nacional no se le entregan, no se le dejan regular. Así México y los mexicanos hechan mano de su filosofía, de su forma de vida, de su arte, de la imagen del pueblo, de su pasado para establecer fundamentos. Su devoción y religiosidad contribuyen al no dejarse opacar, extinguir y a plantearse ante el bombardeo que se fabrica (*no que se tiene y se promueve*) en Estados Unidos. De ahí que ellos tengan tanta hambre de cultura y vengan a México a asombrarse de cómo prevalece nuestra cultura, de nuestras raíces y de nuestro estilo típico (*no único*).

Aunque la esencia de la mexicanidad no se puede reducir a conceptos intelectuales, en estos planteamientos que buscan definir la identidad nacional, se ha llegado a tocar lo que es determinado como "modo peculiar del ser humano", "estilo propio comunitario" y "ser colectivo". Estos son los sujetos típicos e individuales con los que podemos accionar y establecer la mexicanidad (*que es un concepto*

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(CARACTERÍSTICAS DE
LA MEXICANIDAD)

de generalidad, no de individualidad). Si no hay grupo que esté de acuerdo, que entienda y reconozca por igual imágenes, frases, símbolos, colores (y no estamos hablando de capacidades iguales, sino de conceptualizaciones iguales), no podemos hablar de mexicanidad y por lo tanto, tampoco de estilo mexicano.

Mayor identidad tendrá nuestro país entre más gente abarque y entienda estos conceptos y los elementos que lo forman, caracterizan y expresan.



en junio de 1902 el Sr. Don Helen Puente, se enferma, y se ve que los médicos lo desahucaron, y en esta terrible angustia esperaba su esposa Emilia González y familia acamaron sin descansar. Al Santísimo Señor de la Columna quien alzó por su intercesión a sus afligidos hijos quedando en poco tiempo bueno para festejarle públicamente eterna gratitud se dedicaron el presente

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(CARACTERÍSTICAS DE
LA MEXICANIDAD)

Si la historia de México, sumada a los factores geográficos, climáticos, sociológicos, políticos y raciales, forma la mexicanidad, también la mexicanidad va formando la historia en este campo intacto, innovador y de oportunidades para recrearnos con todo lo que poseemos. Entonces la impresión general de lo que es la mexicanidad y la noción de sus características fundamentales se van a presentar como CONSTANTES HISTÓRICAS, que están sumergidas en la vida mexicana actual.

Así la madurez del mexicano está en llevar este conjunto de características y valores en su conducta y en su expresión, promoviéndolos hasta su máxima capacidad. Es entonces cuando nuestra gente, cuando los mexicanos (*intelectuales, artistas, diseñadores, políticos, filósofos y hasta nuestros héroes*) seremos modelos capaces de expresar los valores con los que contamos, la riqueza en la que estamos enmarcados, la mexicanidad que nos caracteriza con mayor rigor y ocasiona la diferencia de estilos.

Después de la mexicanidad cualquier otro parámetro de nuestra cultura que nos haya sido otorgado, son valores, elementos o circunstancias que vienen a fortalecerla.

La gente mexicana, los mexicanos, somos el elemento de mayor potencia para expresar los valores de México.

El origen de la mexicanidad se da a partir de la integración de las cosmovisiones prehispánicas con la cultura europea-católica y va madurando con el humanismo latinoamericano y la formación de sus propios valores (*estéticos, políticos, morales*). Así al estudiar la integración de este largo mestizaje cultural, encontramos muchos elementos que están vivos (*a pesar de que algunos datan de mucho tiempo atrás*) y que son elementos propios de un estilo, que son fundamental e innegablemente mexicanos.

Durante el período de la Revolución, México cayó en una crisis de identidad que aún no se ha podido superar del todo. Sólo descubriendo los demás valores e imágenes con las que cuenta México y haciendo incapié en los rasgos

característicos y en los valores que conforman a la generalidad mexicana vamos a poder superar los estereotipos, las representaciones y descripciones trilladas, presentadas hasta el cansancio y que supuestamente resumen la vida mexicana (*equivocadamente*). A través de la información y el conocimiento, quitaremos los prototipos que encadenan la verdadera y completa identidad mexicana. Si podemos reconocer la identidad nacional entonces descubriremos el estilo mexicano, depurado de vicios y no atado a algunas imágenes. (*Ése no vale la pena de buscarse o definirse porque no existe realmente como estilo sino como un manejo de información mal encausada*).

La mexicanidad reside en el aspecto humano y espiritual y así como el estilo de México pertenece a su naturaleza y a su sociedad.

3.2.5.5. Elementos Vivos.

Ejemplo: Fiestas Mexicanas

Las fiestas mexicanas tienen un carácter profundamente vital: no son tristes (*aún tratándose del festejo de la Noche de Muertos*). Son alegres y festejan la vida. Tienen un toque místico y son rodeadas de flores, papeles multicolores o listones en su mayoría. Nuestras fiestas mexicanas representan altamente la ALEGRÍA: la alegría mexicana.

Las diferencias que existen entre nuestras fiestas y las demás que son celebradas en el resto del mundo es la implicación de la conjunción de dos culturas (*la española y la indígena*). Debido a esta conjunción se hizo un despliegado de imágenes que manifestaban sensaciones en los sucesos retratados. Esto creó una "cultura mágica": sonora, ajetreada, colorida, contrastante, chusca y a veces irónica.

La representación del mestizaje que vivió México se da a través de las "mil caras que asume nuestro México cuando se viste de fiesta. Catalogado de alto contraste, se transforma en un sinfín de colores según la ocasión, a través de vestidos, bailes y danzas, que reflejan el mestizaje, ya que

la gran mayoría de fiestas agregan a su principio cristiano, un recuerdo prehispánico" (56).

En estos días de fiesta, de alegría encontramos bullicio, música, trajes suntuosos, diversidad de texturas y dibujos, piñatas, cohetes y juegos pirotécnicos, comida, mercados donde abastecerse y ceremonias solemnes muchas veces oficiadas en iglesias. Todos éstos son elementos mexicanos.

Lo que hace tan compleja y fascinante la fiesta en México es que expresa los elementos que forman a un pueblo o a una cultura: el mito, los rituales, el arte efímero, la estética, la dramatización (*tan arraigada en los mexicanos*), las actuaciones de la historia o el teatro ritual. Estos elementos que forma la cultura, que nos dan el estilo (*y que aquí son tomados de las fiestas mexicanas*), son la reafirmación de la identidad, de lo que es y representa México.

Vista a través de sus elementos (*como lo son las fiestas*) llegamos a entender la identidad nacional como la capacidad de movilización colectiva de un pueblo o un grupo social, en conjunto, íntegramente y a través de todas sus expresiones. Esta movilidad es claramente entendible si observamos como han sobrevivido y crecido las mismas fiestas en cuanto a colores, elementos, imágenes, sonidos, etc. y cómo, sin perder su ingrediente clásico y fundamental, se renuevan y viven.

Otro factor importante a entender es el sentido comunitario de la fiesta que reside principalmente en los grupos étnicos: los artesanos, los pescadores, los campesinos, los obreros, los habitantes de barrios urbanos y de ciudades coloniales, etc, que son lugares donde las tradiciones se mantienen más puras. Tal vez se deba al poco contacto con otros medios que influencien la festividad, o tal vez a que son gustos muy arraigados y aprendidos dentro de su mismo círculo de vida, de interacción, o porque son quienes siguen fomentando, creando y retomando estos elementos culturales tradicionales.

Al hablar de un estilo mexicano o de rasgos distintivos mexicanos, en cuanto a imágenes, llegamos en realidad a generalizar pues la diversidad cultural que caracteriza nuestro país se refleja en una innagotable FUERZA CREATIVA, que reside en grupos étnicos.

Dichos grupos le imprimen un sello propio y distintivo a todos los elementos.

En cuanto a sus festividades vemos que la misma celebración cambia detalles de comunidad en comunidad (de ahí que se hable de varios estilos diversos que conforman uno solo: el estilo mexicano), y de año en año (dependiendo de las necesidades sociales de cada época y de la imagen "prototipo" a seguir). Estas variables hacen que las festividades (así como los otros elementos culturales) no sean idénticas y por lo tanto, que se enriquezcan con el pasar del tiempo.

México ha sido y es un país con una cultura altamente religiosa, de ahí que sus expresiones sean de alegría, regocijo, y diversión pero impliquen, al mismo tiempo, solemnidad religiosa o civil y una conmemoración.

ORIGEN Y SIGNIFICADO DE LAS FIESTAS MEXICANAS
Y ELEMENTOS CULTURALES.

¿QUÉ CELEBRA EL MEXICANO?

El mexicano celebra principalmente lo terrenal y lo espiritual, pero este festejo se divide en tres clases o modos:

1) *FIESTAS PATRONALES.* Son tradiciones religiosas donde hay santos o dioses que tienen como deber la protección de una actividad, de un barrio, de un pueblo o una profesión. Surgen a partir de la Conquista (militar y espiritual) de México.

2) *FIESTAS FAMILIARES.* Son rituales que se dan apegándose al ciclo de vida, tales como el bautismo, la comunión, el matrimonio y la muerte. Estas fiestas surgen a partir del mestizaje (y/o colonización).

3) *CALENDARIO RITUAL AGRÍCOLA.* Está traducido en ciclos festivos y santorales católicos. Esta festividad tiene fuertes raíces prehispánicas.

1) *FIESTAS PATRONALES.*

Están relacionadas con la organización de los gremios y los oficios, así como de la pacificación de los pueblos prehispánicos establecidos con los españoles. Constituye la fundación de los primeros grupos en proceso de mestizaje. Representa también otro ejemplo de la conquista militar y espiritual que sufrió México.

Después de la conquista espiritual, la religiosidad se convierte también en un festejo a través del culto a las imágenes de Jesús y la Virgen María, quienes asumen nuevas y múltiples identidades dependiendo de los milagros recibidos o las gracias concedidas.

2) *FIESTAS FAMILIARES.*

Se dan como parte del proceso de evangelización y cambio religioso y se basan en el acontecer humano a través de la vida, desde el enfoque cristiano. Es la representación del mestizaje de culturas y costumbres.

Como fiestas encaminadas a la conversión de una religión a otra, tuvieron que guardar un vínculo directo con sitios, costumbres, imágenes o actividades prehispánicas.

-*Sitios:* lagos, ríos, cuevas con agua para el bautismo.

-*Costumbres:* las peregrinaciones.

-*Actividades:* los actos de contricción que realizó el indígena al establecer santuarios cerca de minas y llegar a rezar hasta ellas por caminos torcidos para pedir perdón (ellos lo hacían "por herir las entrañas de la tierra").

Estas festividades dieron pie a convertir los santuarios en romerías donde se conjugan la producción y venta de comida, de objetos religiosos: estampitas, veladoras, esculturas copiadas de las imágenes de culto, hojas impresas con oraciones, "milagritos" metálicos (de animales, ojos,

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(ELEMENTOS VIVOS;
FIESTAS MEXICANAS)

piernas, corazones para la salud y el bienestar, sombreros, coronas, etc.).

Las demás fiestas de esta categoría (*las del ciclo de vida*) tienen su significado social que refuerza el papel del individuo al seno de su familia, en la unión con otra, en el comportamiento de la familia ante su comunidad, o en la transición de una etapa a otra (*niñez a juventud, o soltero a casado, o compadrazgo o...*).

3) CALENDARIO RITUAL AGRÍCOLA .

Estas festividades son las de más antaño. Su significado (*prehispánico y todavía actual*), reside en "el cultivo del maíz".

En todos los grupos mesoamericanos, de una forma u otra, se le otorgó al maíz un carácter sagrado al grado de considerarlo como materia con la que fue creado el ser humano (*Popol Vhu*).

El cultivo del maíz está considerado como el fundamento de la cultura mesoamericana. Los aspectos mitológicos de esas culturas, anteriores a la Conquista y al cristianismo (*pero esencialmente vigentes en nuestros días*), se relacionaron con los rituales para dar como resultado un CALENDARIO DE FIESTAS, que contiene dos ciclos:

* Época de secas (*otoño/invierno*) Calendario solar.

* Época de lluvias (*primavera/verano*) Culto a la reproducción vegetal.

Los eventos desempeñados bajo estas dos épocas tenían imágenes con significado (*o sea simbolismos*) y decoraciones propias de cada festividad específicamente. Implicaron además la cosmovisión mesoamericana que regía toda actividad y hombre de la tierra y la divinidad o religiosidad de aquellas civilizaciones, dándonos desde entonces un mundo de elementos visuales.

En cuanto a las imágenes que se establecieron entonces vemos el gran cambio al que fueron sometidas durante la

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(ELEMENTOS VIVOS;
FIESTAS MEXICANAS)

Conquista. La conquista espiritual de América vino a sustituir prácticamente un "panteón" de dioses por otro, que debido a los creyentes o a azares del destino, se basó en las equivalencias que tenían ambas religiones, por ejemplo:

-ambas creían en un mundo sobrenatural donde residían la (s) deidad (es) más poderosa (s).

-ambas se preocupaban por la enfermedad, el futuro inmediato y la malevolencia de sus vecinos.

-ambas adoraban imágenes y estatuas (hechas de madera en España y en barro o piedra en América).

-ambas creían en la religiosidad y en los presagios.

-ambas contaban con especialistas en religión que eran los que tenían el conocimiento y lo iban heredando como tradiciones intelectuales. Éstos también eran expertos en la interpretación de símbolos y mensajes religiosos.

-ambas religiones contaban con un rito de comunión (el vino y la hostia en los cristianos y e figurillas de amaranto y maíz en los mesoamericanos).; con un rito de confesión y arrepentimiento.

-ambas usaban el incienso, hacían peregrinaciones y lo más importante: ambas practicaban el ayuno, la penitencia y el autosacrificio (como ofrenda, redención o sumisión).

CONCLUYENDO:

En todas y cada una de las fiestas con las que cuenta México se refleja el proceso de conquista y mestizaje que vivió. Hay motivos que denotan resistencia y sufrimiento y hay otros que son totalmente espirituales y armónicos. México se ha retratado como una fiesta. No importa si es solemne o alegre.

Por medio de nuestras fiestas encontramos y convivimos directamente con un gran número de símbolos, imágenes y valores que plasman costumbres, hechos ya vividos y crean un lenguaje de imágenes propias: "muy mexicanas".

Lo que se refleja en cada expresión, en cada fiesta y en cada elemento de México es la vida que ha transcurrido.

En las fiestas se ven principalmente las siguientes épocas o generaciones de tradición: la Conquista y la Colonia, las tensiones interétnicas y el mestizaje, las guerras vividas entre 1810 y 1910 (Independencia, Reforma, Contrareforma y Revolución), la nueva época o modernismo (de 1900 en adelante) en donde se da una gran abertura y un incremento en el turismo, un gran contraste social (entre la escasez y la abundancia), la presencia siempre constante de rezos y plegarias (fundamentos místicos-religiosos).

Los símbolos que se presentaron en cada época quedaron restituidos con las fiestas. Las fiestas crearon de dichos, imágenes y elementos una costumbre que se dió por herencia, muchas veces sin estar totalmente explicada o sin que exista constancia de ello, más que la pura experiencia y el dato costumbrista.

Las fiestas fueron las actividades (y aún lo son) por las que la cultura mexicana puede irse reinventando. Interviene el ingenio que busca soluciones a pesar de sus carencias. Este ingenio nace dentro de la riqueza visual en la que vive y se llena cada mexicano, sumergido en su entorno particular y con sus propias distinciones, con muchos contrastes (visuales, sociales, morales, climáticos, de vestimenta o físicos).

Todo nuestro entorno y el ciclo natural de un ser humano nos invitan a interpretar de una forma nueva lo que se vive cotidianamente. Eso es naturaleza humana. En cuanto a nuestra naturaleza mexicana, se adiciona el ingenio, el humor pícaro, el doble sentido y las risas, la alegría.

Todas la unidades simbólicas de México, de las cuales sólo ejemplifiqué con las Fiestas Tradicionales Mexicanas (ya que sería SUMAMENTE EXTENSO hacerlo con cada elemento cultural), están compuestas principalmente por sus personas y las actividades que desempeñan. El carácter o el enfoque con las que se desempeñan es lo que nos integra o nos disgrega como mexicanos. Estas actividades y estas personas hay que verlas a través de su historia, del lugar y la época donde viven, de las costumbres adquiridas y

de los elementos que se repiten. Una repetición que tendrá repercusión en la identidad nacional y que tendrá diversos elementos involucrados y un gran margen para la recreación. Esta será entonces la definición de "ESTILO MEXICANO", como resultado del enfoque en cuanto a definir la unidad simbólica, de imágenes y palabras.

La conjunción de la Identidad Nacional, el Estilo y la Representación del Cartel, la tenemos actualmente en la Producción Visual que se empezó a desencadenar, obviamente en cuanto a Cartel, a través de la Bienal.

3.2.6. Última expresión del Cartel en México: LAS BIENALES DEL CARTEL EN MÉXICO Ó EL CARTEL EN LA ACTUALIDAD.

Las Bienales son encuentros creativos donde están compitiendo los jóvenes diseñadores (de veintitantos) y los viejos diseñadores (de cuarenta y tantos) que residen en México. Esto ha dado, además del encausamiento del diseño mexicano referente al cartel, la oportunidad de que las generaciones de diseñadores se incorporen y se enteren del trabajo que se está elaborando actualmente en nuestro país.

Las Bienales fomentan la competencia productiva donde finalmente se incorporan las generaciones de diseñadores, el legado cultural y las corrientes extranjeras que influyen. El propósito fundamental de las Bienales es hacer competitivo el diseño mexicano y crear una corriente: la de los cartelistas.

México se muestra en estas Bienales con un cierto estilo, con rasgos característicos. Existe una gran diversidad de expresiones cartelísticas (podríamos hablar de varios estilos en el cartel), pero de alguna forma México presenta peculiaridades y elementos distintivos en su cartel por medio del color y las imágenes, las cuales son reflejo de la

cultura artesanal, pictórica y de habla. Este trasfondo cultural es el que dá los rasgos distintivos dentro del cartel, dando el pretexto para que podamos decir: cartel mexicano.

Entonces las proyecciones de los eventos sucedidos en México se dan de manera sutil, pero siempre se refleja ese legado histórico que todo mexicano lleva a cuestas a través de imágenes plasmadas o de expresiones múltiples (*conquista=choque cultural; colonia= mezcla de estilos y enriquecimiento; independencia= conformación de un enfoque criollo; reforma= 2a. influencia, la francesa, y por lo tanto un enriquecimiento extra; revolución= el campo, las tradiciones mexicanas y la vida costumbrista; la época moderna= influencia y comparación con los sucesos mundiales y las vanguardias artísticas, reflejo del poderío capitalista y de la cultura post-modernista fabricada en EEUU*).

Entonces la Bienal del Cartel en México no se presenta sólo como una confrontación de ideas, sino como una oportunidad para destacar y defender. Defender estilos, que será a partir del reconocimiento previo, el que se llegue a lograr la identificación de valores internacionales y la comparación con ellos se traducirá en la promoción de los valores mexicanos (*y, porque no, latinoamericanos, ya que tenemos un lazo más fuerte con estos vecinos que con los del norte*) y la expansión de los mismos hacia el resto del mundo. La Bienal del Cartel también implica interacción con el resto del mundo, de los cartelistas del mundo, de los demás estilos que se crean en el mundo.

Pero ante este gran intento de eventos como la Bienal donde se promueve, se da el espacio y tiempo necesario, se plantean varias problemáticas y diferencias. Una de ellas consiste en que México todavía está *"en pañales"* en cuanto a la definición de un estilo propio. Es algo que ya existe, que se nota (*citamos al diseñador japonés Fukuda, quien mencionó con respecto al movimiento de la Bienal en México "la bienal más fresca e interesante es la de México... tiene elementos característicos sin perder su libertad y expresividad..."*) pero que todavía está en la búsqueda

de definición de un lenguaje determinado, de una forma clásica de expresión como un grupo, como una cultura: como mexicanos que somos.

Un gran paso sería tal vez, a partir de este movimiento y todo el cúmulo de ideas, conceptos, elementos y contextos que se están haciendo en cuanto a cartel, hacer una análisis y comparación para de esta forma intentemos describir cómo son estos carteles, que elementos básicos promueven y retoman, qué otros nuevos proponen y porqué se usan dichos elementos. El hacer este análisis y posteriormente tratar de situarlo dentro de nuestra cultura (*si tiene elementos que reconozcamos como propios*), o compararlo con nuestra cultura (*si es que difiere mucho y no representa nada simbólico para nosotros como mexicanos*).

En cuanto a las Bienales podemos concluir que la identidad visual de México, aunque no ha sido definida como tal, si ha sido reconocida: *"El jurado internacional en la pasada Bienal (1998), como un mero ejercicio y al margen de la calificación, evaluó la identidad visual lograda por los países participantes y consideró a tres países: Alemania, Polonia y México"* (57).

El día de hoy podemos ver cómo el cartel se ha convertido en un documento histórico que va relatando los acontecimientos de nuestro entorno y nuestra sociedad. Constituye una tradición arraigada de informar, haciendo de las imágenes un factor principal (*"Al buen entendedor pocas palabras"*).

La Biennial del cartel comenzó en el año de 1988 con un grupo de diseñadores entre los cuales estaban Felipe y Martha Covarrubias, Germán Montalvo, José Othón Quiroz, Matha León, etc., encabezaba Xavier Bermúdez.

La primera convocatoria de la Bienal Internacional del Cartel en México se presentó en la Galería Metropolitana de la U.A.M. el 30 de mayo de 1989.

A partir de este momento el evento cobró mayor fuerza con el transcurso del tiempo, diversificándose también en exposiciones, talleres de diseño, concurso internacional de cartel, folletos y catálogos, etc. Este es un evento que promueve el intercambio cultural con los demás países, con el resto de los diseñadores. Invita a la concentración de trabajo y a la promoción de ideas, hechos y elementos sustanciales en cuanto a la producción y proliferación del cartel se refiere.

Para el año de 1990, en el mes de octubre, se presentó en la Academia de Bellas Artes de Bruselas una exposición colectiva de "Carteles Mexicanos", donde se presentaban diversas propuestas, algunas de ellas expresiones de elementos y símbolos mexicanos, otras totalmente vanguardistas. Tadas muy válidas y dando el inicio para que el intercambio diseñístico con Europa se estableciera, desde ese día hasta la fecha.

Se dice que es por medio del cartel que las sociedades plantean su desarrollo creativo. *"A través del cartel, los ciudadanos (principalmente) recibimos información de muchos tipos, pero también percibimos un mensaje estético, una determinada actitud ante el evento o los hechos que nos narra. Por ello no ha perdido su vigencia ni su cualidad de transmisor de ideas y gustos. Los carteles que están en barrios o ciudades nos revelan mucho de las preferencias, de la vida cotidiana. México cuenta con una larga e importante tradición en el diseño gráfico... El cartel es, sin duda, una de las más antiguas y acreditadas manifestaciones"* (58).

El cartel es el medio de expresión por el cual se refleja la realidad (el presente), a toda la gente (es masivo), o sea que es un medio de llevar la cultura a las calles. Eso es importante y representa la oportunidad de comunicarnos con mucha gente, de transmitir e influir en mucha, muchísima gente. Es por esto que debe tener un cierto arraigo, sentido e identidad. Que debe partir de la historia gráfica del lugar.

Tenemos una necesidad de alcanzar la identidad, de transmitir un estilo para por medio de estos elementos crear una escuela de diseñadores que comprenda su pasado y cree su futuro; que en el presente tenga la iniciativa para establecer los elementos (*algunos de ellos retomados*) de un lenguaje visual que sea nuevo y altamente gráfico. Este hecho tiene tantos antecedentes que ya debería estar completamente definido (*de lo que es en la actualidad, no de lo que puede llegar a crear, cambiar o innovar en un futuro*).

Definirlo es el primer paso para ser reconocido, aunque esto por el momento puede resultar un poco difícil cuando el diseño gráfico en nuestro país está en una etapa de surgimiento, en donde apenas está ubicando su propio sitio dentro de la cultura y las profesiones.

La razón por la que es un proceso que empieza como "diseño gráfico" (*no como cultura visual, porque México es de los países que afortunadamente cuenta con ella desde hace mucho tiempo*), más que por la falta de nivel creativo es por la falta de EXPERIENCIA, de espacios bien determinados para el fomento del diseño, del consumo y distribución del mismo. Existen (por ejemplo: Trama Visual), pero aún son pocos.

Esto poco a poco va conformando un campo de desarrollo destinado para la producción competitiva de carteles (*entre otros productos de diseño*), que a través de la observación y comparación con otros estilos, pueden mostrar el estilo mexicano, nuestros antecedentes de manera nueva. Constituiría el sello por el cual la gente (*el resto de los mexicanos*) podríamos reconocerlo, identificarlo, interpretarlo PERO de una manera original, innovadora. Sería por ende la nueva interpretación de todo lo que somos y hemos sido, de lo que entendemos como nuestro.

Es el gran compromiso que debieramos tener los recientes diseñadores mexicanos contemporáneos. Es la contribución que falta por hacer: un lenguaje visual contemporáneo.

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(LA BIENAL DEL CARTEL)

neo específico, versátil, con raíces, conocido y reconocido por todos (*o por las mayorías*).

Yo difiero de esta posición: *“El hablar con imágenes a través de códigos de comunicación universales, SIN PRETENDER la autenticidad y originalidad con la que cada cultura se presenta en lo visual, es trabajo de los diseñadores...”* (59), porque ya hay que pretender la distinción de nuestra cultura, el reconocimiento de la fuerza de la misma.

Es absurdo (*y casi penoso*) que ni siquiera se planteen los elementos que ya al día de hoy todos (o la mayoría) entendemos como “mexicanos”, como propios; que pensemos que esto limitaría nuestros esquemas creativos de diseño porque haría ciertamente lo contrario, nos impulsaría fuertemente, nos definiría las raíces tan sólidas que tenemos visualmente y culturalmente hablando. Es necesario, es URGENTE que empecemos nuestro proceso de diseño de adentro hacia afuera; de nuestro país y nuestra cultura hacia los demás.

Actualmente el cartel representa la opinión personal enfocada a un público, el lenguaje universal y el impacto visual. Es el que se compromete con la necesidad de informar al juntar, relacionar y englobar los sucesos o los campos que se encuentran distanciados o separados por culturas, políticas o estratos sociales. Incluye la diversidad y la generalidad al mismo tiempo. La expresión cartelística en México está en desarrollo; muestra **elementos comunes** algunas veces, genera imágenes y textos que denotan el sentido del humor profundamente crítico por lo que es una expresión **astuta y divertida**, colorida y versátil, muy rica de formas y elementos. Difícilmente distinguida hoy en día bajo el concepto de un solo estilo, sino que más bien lo hace bajo el concepto de varios estilos. Le hace falta promoverse más, socializarse más (*es decir tener mayor arraigo en la sociedad de hoy y de mañana, pero en la sociedad mexicana*).

CONCEPTUALIZACIÓN

EL ESTILO MEXICANO
(LA BIENAL DEL CARTEL)

Tomando un margen de los últimos veinticinco años en la vida productiva del cartel en México, Germán Montalvo habla de la necesidad de formar un movimiento cartelístico mexicano, con identidad propia, que diste de la imagen del cartel polaco, francés, alemán o estadounidense. Los factores que impiden formar la *“escuela del Cartel Mexicano”* no son creativos, estéticos o en cuanto al manejo del color o de los mensajes visuales. Los problemas reales con el que nos encontramos son: la falta de buenas tintas, papeles, o medios de impresión y producción. El contar con esta infraestructura y material haría que no hubiera carencias, que contáramos con presupuesto y que las limitantes para expresarnos fueran tan sólo en cuanto a la cultura que manejemos y en cuanto a la creatividad que le imprimamos.

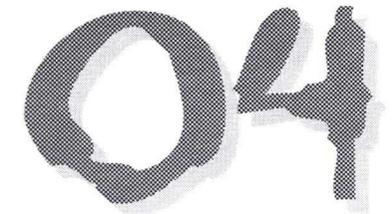
Nunca hay que olvidar, hay que tener siempre presente el concepto simbólico que ha existido en México (*desde nuestras civilizaciones, de nuestros asentamientos más antiguos*). Así conseguiremos el rescate de la cultura visual en su totalidad (*no sólo en los elementos más manejados, estereotipados o repetidos hasta el cansancio*), y del lenguaje cotidiano, del habla y léxico de nuestra época, nuestra cultura, nuestro México, versátil, alegre, audaz e imaginativo (*de imágenes y de imaginación*).



04

TESIS





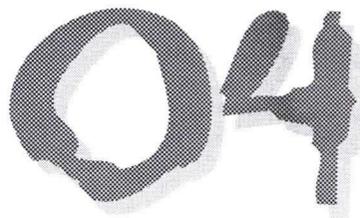
TESIS

En esta tesis se exponen las características y puntos distintivos que pueden crear un estilo mexicano aplicable al cartel. Para poder determinar esto fue necesario un análisis completo, partiendo de lo que es y la función que desempeña un cartel hasta su trascendencia en México.

Al momento de decidir si las características investigadas y encontradas representan fielmente el estilo propio del cartel mexicano se requirió ver las obras de los principales cartelistas mexicanos, llegando a la determinación que no se puede hablar de un sólo tipo de cartel o del cartel mexicano como una tendencia de expresión uniforme pero sí se puede hablar de un estilo mexicanista que es aplicable a cualquier tipo de representación gráfica, y que conserva ciertos rasgos comunes (como el delineado de figuras, el manejo de colores muy vivos y contrastantes, el simbolismo de sus imágenes, imágenes del entorno mexicano y de las que por mucho tiempo México se ha "empapado", se ha familiarizado, etc).

Este estilo mexicanista puede ser utilizado por cualquier persona, no solamente por los mexicanos y de igual forma un cartel producido por un mexicano no deja de ser "un cartel mexicano" por el simple hecho de que no sigue la misma línea o las características de este estilo. Hay que tener muy presente lo expuesto en el capítulo de definición de cartel: "...el cartel es la expresión más libre con la que contamos". Se recomienda que si los carteles tienen una función de comunicar y la comunicación que se hace va dirigida a los mexicanos, se tomen en cuenta los puntos aquí establecidos, tales como la cultura que manejan, el momento que viven y los colores, las formas, las imágenes que aceptan y promueven.

Para lograr que los cartelistas mexicanos conozcan el estilo y promuevan este sello, se requiere primeramente identificar los símbolos de México, lo que nosotros actualmente consideramos que es México, para después, mediante la técnica y de la manera que nosotros los comunicadores gráficos elijamos, se plasme y se difunda.



TESIS

Esto es darle un mayor arraigo a nuestras expresiones para que la gente que vive en nuestro país lo entienda y lo promueva, y como consecuencia, la que no vive aquí también lo haga. Recordemos que el reconocimiento empieza siempre de adentro hacia afuera y no visceversa.

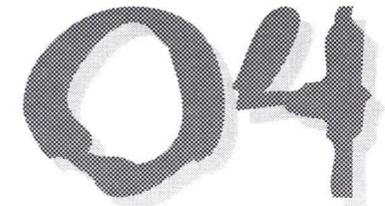
Una vez elegida la composición (que inmiscuye color, forma, imagen, texto, movimiento, etc), podrá aplicarse un texto que también vaya de acuerdo a la cultura mexicana. Es importante saber que sin cultura, ninguna expresión tendrá cabida o entendimiento.

Para concluir si se quiere elaborar un cartel de estilo mexicano se tendrá que realizar una investigación sobre la historia, las costumbres, las imágenes usadas y el significado simbólico de esas imágenes que sean referentes al tema que se trata en el cartel.

Este estilo se puede dar a través de las técnicas de representación (evocándose a las que ya han sido usadas en algunos carteles u obras de mexicanos reconocidos), o a través de las imágenes (usando un símbolo que ya esté caracterizado como nacional), o a través del color (contrastantes, en grecas, vivos y puros).

En términos generales y sabiendo que el cartel, como cualquier expresión libre, nace día a día, se puede lograr y promover el estilo mexicano conociendo más lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser como mexicanos.

Esta tesis nos servirá o pretende servir, para crear un criterio nacionalista en los diseñadores, para exaltar las imágenes, los colores y las formas tan ricas que tiene México y para lograr con esto, una identidad y arraigo nacional mucho mayor del que existe. Aquí se dan las bases y los puntos con los que México se ha identificado, interna y externamente, queriendo que sean sólo las bases para poder crear y renovar la cultura mexicana en el área de expresión gráfica de cartel.



TESIS

El cartel es un medio de expresión totalmente libre por lo que nace y se crea día a día. Cualquier cartel que esté hecho por un mexicano es un cartel mexicano pero eso es muy diferente a decir que tiene un estilo mexicano. Es muy difícil implantar un estilo, principalmente con una expresión tan libre como el cartel que no permite caer en "clichés", o manejar siempre las mismas imágenes con las que se ha identificado a México. México ya ha sido identificado mediante sus imágenes, sus colores o sus expresiones únicas.

Lo que trata esta tesis es de mencionar lo que se ha hecho para retomarlo y manejarlo dentro del cartel hoy en día, dándole un aire nuevo donde esa novedad será aportada por todos los factores nuevos que maneje y acepte nuestra cultura, la cual, al igual que el cartel, nace y se crea día a día. De ahí su riqueza y su diversidad.

05

CONCLUSIONES

05

CONCLUSIONES

Tenemos que el resultado de todas estas generaciones que se expresaron y propusieron algo es el soporte de nuestra expresión actual y así, este recuento histórico del ámbito y los sucesos donde se dió el cartel, nos hace darnos cuenta de la diversidad de temas y situaciones que se comunicaron por este medio.

No hay que olvidarnos que probablemente el cartel (*junto con las artesanías o lo que sería igual, la expresión manual popular*), es la producción de manifestación pública más antigua y más potente de una cultura (*por lo menos de México*). Tampoco que en la cultura y en estas manifestaciones públicas reside el contenido y el estilo del cartel, teneniendo con ellas la posibilidad de generar estilos diversos o un estilo propio, bien definido.

Intentar definir uno o varios estilos, es querer identificarlos y promoverlos, es querer trabajar en cuanto al beneficio y fortalecimiento cultural del país. Así que es innegable ante tantas pruebas del legado cultural que tenemos los mexicanos, la existencia de este estilo propio (*entiéndase "PROPIO" más no único, ya que podríamos hablar de distintos elementos y expresiones dependiendo de la época que se trate o del estado o de...*). El cartel recrea nuestra propia cultura a través del arte y de la gente; muestra la expresión de un grupo en un cierto momento.

Mientras mayor y más prolífico sea el grupo que expresa un concepto, una imagen, mayor será el beneficio y mejor reconocido se encontrará. Es entonces cuando se podrá hablar de un estilo y al reconocerlo, se podrá entonces promoverlo. Este sería el primer paso: **reconocerlo y definirlo.**

Sabemos y se ha demostrado que existe este "ESTILO MEXICANO" (versátil, cambiante, inmenso) pero que necesita ser conocido a profundidad y después retomado o inculcado en nuestros proyectos de diseño.

Tenemos además muchos elementos que podríamos considerar e involucrar: cada momento histórico que ha vivido México como país, como nación, como cultura, etc., y que ha dejado un testimonio.

Todas las etapas que se han vivido en México han sido muy importantes para el cartel. El cartel es una de las tantas expresiones gráficas con las que cuenta nuestro país. Enfoquemos a cualquier momento o ESTILO que se reflejó en ellos, es algo que nos puede identificar con México, pero hay que tener cuidado de no entenderlo como el único estilo o modo de expresión ya que sería un error y estaríamos limitando o siendo parciales en ese juicio. Haríamos uso de un estereotipo o elaboraríamos propuestas "trilladas", ya muy vistas, es decir cosas que, en cuanto a diseño gráfico, no valdrían la pena cualquiera de mostrar.

Hay que **comprometerse con México**, con lo que fue, es y queremos que sea. Así podremos retomar elementos de nuestro pasado gráfico y re-plantearlos, promoverlos y elevarlos como símbolos nacionales, como un estilo definido "nuestro". Es entonces indispensable recordar que el cartel nace y se construye a partir de su historia, de su pasado y de los elementos culturales que se han dado a través del tiempo, enriqueciéndose con ellos y manifestándose de una forma nueva o con una intensión diferente.

Es dinámico, cambiante y actual. Entonces en las cotidianidades, el acontecer de nuestra sociedad y en la realidad (o sea en el PRESENTE), haciendo a un lado el gran peso de nuestro pasado gráfico, es donde tenemos la verdadera información para enterarnos, para conceptualizarnos y para transmitir esa cultura que tenemos.

Entendamos así al pasado (*histórico e iconográfico*) como la fuente o lo que nos da las bases (*bases muy fuertes*), para poder entendernos como MEXICANOS, para saber quienes fuimos y qué nos unió. Comprendiendo estos antecedentes es como podemos crear propuestas interesantes que refuercen un estilo, una expresión grupal, de nación, que sea al mismo tiempo libre y que no encierre o tipifique las expresiones (*artísticas o comunicativas*).

Entendamos la naturaleza del ser humano y que en la universalidad que vive y está sumergido ese humano, tenemos expresiones y elementos característicos de cada cultura o nación. Nuestro sello nacional o nuestra identidad mexicana viene a partir de LA CULTURA, que es la que abarca todas las

expresiones y elementos desde el pasado y que llega hasta el presente para mostrarnos características, (*que se basan en elementos ya dados y otros nuevos, versátiles y actuales*), incrementando el ya basto mundo de imágenes con los que cuenta nuestra cultura. Es nuestra tarea y nuestro compromiso identificarnos a partir de ellos.

Querer y conocer esta cultura que tenemos y que crece con los días, con el tiempo, es definirnos y promover símbolos, íconos, colores, formas, imágenes, etc., mexicanos (*los que ya existieron y por lo tanto existen y los que queremos proponer, los que existirán*). A partir de este conocimiento estaremos fomentando un estilo, estaremos identificándolo y por lo tanto, comunicándolo.

El estilo de México se encuentra en sí mismo, así como la mexicanidad reside en el aspecto humano y espiritual. El estilo de México, en general pertenece a su naturaleza (*a etnias, paisajes y recursos*), a sus leyes cosmológicas y sociales (a su gente y sus leyes para vivir).

La mexicanidad se da a partir de este estilo y de todas las circunstancias que lo conforman. Se enfoca a los **ámbitos culturales, históricos y espirituales** (*todos ellos aspectos sociales*) que se van dando bajo un modo y una forma peculiar de vivir.

La razón por la que podemos hablar de un estilo, de un estilo mexicano, es por las consecuencias tangibles y visibles de la convivencia de muchos mexicanos durante una larga historia, por las preferencias y modos de interactuar y por todos esos rasgos generales que se repiten en cada uno de los mexicanos, a través de generaciones (*abuelo a padre, padre a hijo...*), y que se conceptualizan como **TRADICIÓN**.

Mejor solidificado estará este estilo entre más gente abarque y entienda estos conceptos así como los elementos que los establecen y lo forman y entre más tiempo tengan de ser expresados y aceptados.

El estilo y la identidad mexicana están en constante evolución, en una evolución que no implica transformación sino crecimiento, avance, enriquecimiento.

No debemos negarnos a la evolución y al cambio. Es importante observar, saber y enriquecernos también de otros elementos culturales diferentes o ajenos al nuestro.

En la actualidad con tantas corrientes existentes, podríamos definir esta originalidad con la que se nos muestran otras culturas, otras tendencias, otros estilos para fortalecer aún más el propio. Esto en lugar de perjudicarnos, facilitaría el reconocimiento y la definición de los elementos o las expresiones que sentimos y sabemos como "*propias*" y trazariamos la línea que nos separa y distingue del resto de las culturas, de los carteles.

Reconocer y diferenciar sería LA CONSOLIDACION de un estilo mexicano ACTUAL, bien definido y realizado conscientemente por nosotros mismos, los diseñadores y comunicadores, inicialmente.

El reto del reconocimiento propio, de definir un estilo (*o varios, en sus adeptos*) y de promoción de identidad es un **problema de cultura**. Para remediarlo o ponerle una meta real a conseguir (*por ejemplo, con mi tesis el querer concretizar algunos elementos que nos ayuden a especificar este estilo*), es necesario profundizar e incrementar el conocimiento de la cultura, extender el área de participación de la gente (*toda la diversidad de gente existente en nuestro territorio nacional*), y defender nuestros símbolos característicos para poder promover la mexicanidad.

Siempre encontramos en el mexicano una afirmación de estilo, que no lo encontramos solamente cuando se siente indígena (*al ver el legado de civilizaciones prehispánicas*) o revolucionario (*en el festejo del 20 de noviembre*) o al ver un zarape y una botella de tequila, sino que también lo encontramos en sus raíces, en el modo general de ser, en su optimismo y picardía expresada. En cada etapa encontramos diferencias, estilos de vida y de expresión que difieren (*y esto se debe a las necesidades que se tenían en el momento*), pero el México del Virreinato, el de Independencia y el de Revolución no están absolutamente diferidos. Las diferencias de vida y de estilo en cada una de estas épocas son notables, pero "*el fenómeno individual mexicano tras-ciende el momento en que se dá. Por eso es objetivo y comunicable*". Este fenómeno mexi-

cano se presentó de la misma forma y con gran fuerza en cada una de estas épocas. En esta tesis se han mencionado ya los rasgos que han subsistido y permanecido en cada época, en cada expresión.

Entonces podemos decir:

*Que la mexicanidad la descubrimos en la historia de México y no la vamos inventando como nos plazca.

*Que a través de esta historia y de la cultura en general podemos identificar el estilo que tenemos para después aportar a los otros países este estilo colectivo de vida, esta cultura, vocación y experiencia histórica.

*Que la "versión mexicana de lo humano" aporta a la nación todos los elementos que la hacen vigente y que podrán trascender y hacer (*nuevamente*) historia.

Tenemos que ir más allá de estos mitos, prejuicios, fantasías o esquemas hechizos que se han presentado (*como el de machistas, corruptos, flojos, mentirosos, sufridos o mujeres abnegadas*) cuando buscamos la mexicanidad dentro de la cultura mexicana (*que no es indígena pura ni criolla, sino simplemente cultura mexicana*) y de su gente (*los mexicanos*).

Estos mitos o esquemas hechizos (*que muchas veces, en muchos países y por otras culturas se nos han adjudicado*), no son para nada el carácter permanente de los mexicanos, son actitudes que alguna vez Posada, Rivera, Rino, Rius, Cantinflas, Pedro Infante, etc., han satirizado precisamente para criticar al estereotipo y tratar de erradicarlo o entenderlo como tal, como un estereotipo. Éstas fueron actitudes, cualidades, "estilos" que se dieron en épocas y que algunos artistas o caricaturistas captaron y reflejaron de manera muy válida y que hoy debemos considerar como una influencia o un legado cultural, más no como una vigencia o algo permanente. (*Por ejemplo: este humorismo/sarcasmo y autocrítica si forman parte del carácter permanente del mexicano*). El comportamiento o las actitudes o los elementos no lo son ni pueden ser algo "permanente", mucho menos en cuanto a expresiones, comunicaciones o cuestiones artísticas. Para poder serlo, tendrían que establecerse durante mucho tiempo, muchas ge-

neraciones y en la mayoría de la gente. Tiene que ser un **rasgo cultural** presente aún en todas sus variantes, en todos sus momentos.

Por sobre todos los estereotipos o caricaturizaciones, lo importante es desmascarar esa cultura dominante que presenta en la nueva masa urbana como un proceso de reto y competitividad. Al mexicano le enorgullece y le gusta su cultura, el problema es que **no conoce** a fondo la amplitud y riqueza de la misma.

Querer definir o identificar este estilo no es inventar realidades o caer en particularidades, *(porque estas particularidades siempre las van a haber y no son un freno, sino un impulso, son las que enriquecen una parte de la cultura y motivan a la evolución e innovación)*. Es dar una descripción grossa de los elementos que fundamentan y constituyen el estilo que tiene México, o mejor dicho los mexicanos, de expresarse.

La realidad mexicana está presente. Cada día, en cada gente, en cada actividad, discurso o elemento.

En cuanto a los acontecimientos que tienen trascendencia social, se va haciendo la historia y la vida diaria de México, así que esto nos da un margen muy ancho de posibilidades y en estas posibilidades, dentro de esta amplitud, todos nosotros **conservamos** un estilo colectivo de vida *(que para ser sumamente exactos tomaríamos como "varios estilos de vida" con una generalidad)*.

A partir de la investigación de quién somos, qué representa nuestra cultura y qué legado conlleva nuestro pasado histórico, podremos reconocernos y proyectarnos a un futuro, a otros países de la forma diversa, rica y basta que tenemos.

El estar sumergidos en una realidad mexicana, con una geografía, unas etnias, un caló, un ingenio humorístico-sarcástico, se nos presenta la gran oportunidad de **poseer y promover un estilo**, un sello que nos identifique.

Todos estos elementos ya existen, tal vez no se han promovido aún debido a la falta de conocimiento o al temor en crear

"clichés", pero aún sin estar completamente entendido y definido como para promoverse o establecerse, **este estilo** existe.

Es por lo anterior que la madurez del mexicano está en llevar este conjunto de características y valores en su conducta y en su expresión, promoviéndolos hasta su máxima capacidad. Es entonces cuando nuestra gente, cuando los mexicanos seremos modelos capaces de expresar los valores con los que contamos, la riqueza en la que estamos enmarcados, la mexicanidad que nos caracteriza con mayor rigor. Los mexicanos, todos los mexicanos: ya seamos intelectuales, artistas, filósofos, diseñadores, políticos, marginados, destacados o hasta nuestros héroes y líderes.

La identidad mexicana existe objetivamente, aún si los propios mexicanos se concientizan de ello o no. El verdadero reto de la identidad mexicana es que todos nosotros *(en LOS MEXICANOS, para empezar)*, nos concienticemos de *ser mexicanos* y de nuestros elementos característicos.

Al asumir nuestras cualidades, enriquecémos de nuestros propios elementos y hacer propuestas que, sin ser carentes de creatividad o innovación, promuevan este estilo existe y poco definido, sería contribuir a la esencia de México.

Algunos ejemplos de los elementos vivos mexicanos, de los que siguen demostrando esta mexicanidad de la que hablo son: las artesanías *(el rebozo, la cerámica, la popotería, la madera labrada y rústica, la plata, los bordados, etc)*; las trenzas y las grecas; las fiestas; las máscaras; los vestuarios de colores vivos y contrastantes; el cielo azul que junto con su naturaleza sumerge el territorio nacional en unos paisajes bellísimos y diversos, en unos ambientes de flora y fauna exuberante; los recursos y materias primas de la región como el barro y la tierra, la madera y la plata, el oro y las piedras preciosas *(turquesa, jade y ámbar)*; las flores así como también cualquier elemento de su comida típica, de su bebida tradicional o de los lugares donde se realizan *(por ejemplo la cocinas mexicanas que ya han marcado un estilo bien definido en cuanto a elementos, colores y motivos)*, sus refranes y dichos populares, la alegría y el "ruido" de sus fiestas y eventos, etc.

05

CONCLUSIONES

Son algunos ejemplos y es meramente IMPOSIBLE resumirlos o ennumerarlos TODOS, ya que **cambian, resurgen y se reestablecen** día a día, en cada región, en cada generación y momento de vida (*por no decir histórico o cotidiano*), crean una cultura amplísima y unas costumbres. Una de esas costumbres que con mayor fidelidad nos retratan y que más facetas de nuestra identidad nacional muestran o de la repercusión de nuestro pasado auténtico, son las fiestas mexicanas, los dichos populares y las artesanías. Por la importancia que yo les atribuí me referí a ellas y ejemplifiqué un "trozo" de nuestra cultura y tradición con todos sus elementos culturales, con los motivos que las hacen "elementos mexicanos", y con los que nos identifican y marcan para poder hablar de "un estilo (s)".

La propuesta de esta tesis es y ha sido, reconocer el enorme mundo de elementos que se identifican con México, que hacen la mexicanidad y nos caracterizan con un estilo peculiar de expresión. Es algo vigente, que tiene raíces y que innegablemente: **es existente**. Es algo muy poco conocido e imposible de englobar (*porque dentro de este estilo común existen muchos otros estilos diversos*), pero totalmente necesario de empezar a reconocer, promover y expresar.

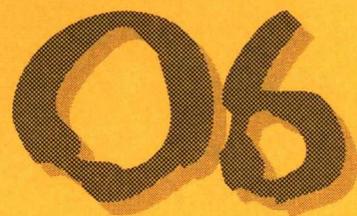
Ya establecimos que para ubicar y adentrarnos en la vocación e identidad de México, en sus elementos culturales vivos y en su estilo es necesario remover los valores del espíritu, el pasado y el estilo colectivo de vida. A partir de éstos, que son los elementos capaces de **eleva al mexicano** y de darle un reconocimiento real, objetivo, estaremos haciendo todos nosotros, *los mexicanos*, **un destino** más sólido, **con identidad**, que esté soportándose en sus raíces indo-hispanas (*mestizas*) y devotas (*religiosas*), que se muestre digno y confiado con el ingenio, la finura y la alegría mental.

Esto sería ser **fieles a nuestro estilo**.

Esto sería afrontar de manera positiva el presente de México y entretrejerlo con el pasado que nos ha sido dado.

06

ANEXOS



ANEXOS

- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.

SWANN, Alan.
"Diseño y Marketing".
Ed. G.G. Diseño. España, 1995.

COLLIER, David.
"Estilos marcados en en Diseño Gráfico".
Ed. G.G. Diseño. España, 1995.

LEWIS, Brian.
"Introducción a la Ilustración".
Ed. Trillas. México, octubre 1995.

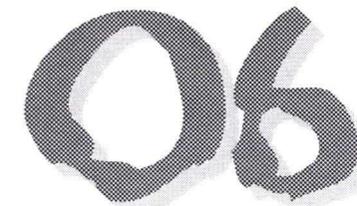
GUADARRAMA, Sara.
"El cartel, historia y desarrollo".
Investigación personal. México, 1989.

PAZ, Ilang.
"El Color".
Investigación Personal. México, 1994.

CASANUEVA, de Diego/TINOCO Gutiérrez, Susana.
"Manual del Espectacular".
Tesis de la Universidad Iberoamericana.
México, D.F. 1989.

VARIOS autores.
"Catálogos de la Bienal Internacional del Cartel en México".
1a, 2a, 3a y 4a Edición.
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/ Trama Visual,
A.C.
México 1990, 1992, 1994 y 1996.

DANTZIC.
"Diseño Visual".
Ed. Trillas. México, marzo 1994.



ANEXOS

-VARIOS autores. "Carpeta de trabajos". Extra Diseño.
Folletería de la Bienal del Cartel en México. Tomos I-XV.
México, D.F. 1995.

GERMAN MONTALVO.
"Carpeta de trabajos".
Catálogo de la Bienal del Cartel en México.
México, D.F. 1995.

RAFAEL LOPEZ CASTRO.
"Carpeta de carteles".
Catálogo de la Bienal del Cartel en México.
México, D.F. 1995.

RAFAEL LOPEZ CASTRO.
"Carpeta de portadas". (idem)

VICENTE ROJO.
"Carpeta de carteles".
Catálogo de la Bienal del Cartel en México.
México, D.F. 1995.

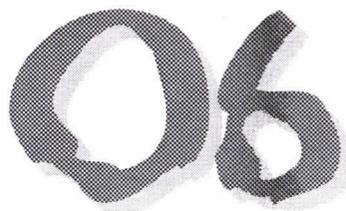
JENNINGS, Simon.
"Guía del Diseño Gráfico para Profesionales".
Ed. Trillas, México, 1995

MARIN DE L'HOTELLERIE, José Luis.
"Expresión Gráfica".
Ed. Trillas. México, 1995

GERRITSEN, Frans.
"Color".
Ed. Blume 1990

DONDIS, D.A.
"La sintáxis de la imagen".
G.G. Diseño, España, 1990.

SWANN, Alan.
"Diseño Gráfico".
Ed. Blume. Hong Kong, 1995.



ANEXOS

VARIOS autores. "La supervivencia del cartel".
Revista Creativa. No. 12 Tomo V.
México, D.F.

VARIOS autores.
"100 Carteles Mexicanos".
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Bienal del
Cartel en México/Trama Visual.
México, D.F. 1997. Primera Edición.

- BIBLIOGRAFÍA CITADA.

GUADARRAMA, Sara.
"El Cartel: historia y desarrollo".
Investigación personal. México, D.F., 1989.

CASANUEVA, de Diego/TINOCO Gutiérrez, Susana.
"El Manual del Espectacular".
Tesis de la Universidad Iberoamericana. México, D.F., 1989.

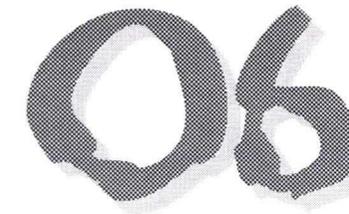
DONOIS, D.A.
"La sintáxis de la imagen".
Editorial Gustavo Gilli. España, 1990.

VICTOROFF, David.
"La Publicidad y la imagen".
Ed. Gustavo Gilli. España, 1987.

NELSON, George.
"How to see".
Ed. Little Brown & Co. Boston, 1977.

VARIOS autores.
Mundo Maya Revista, "Los Colores de los Mayas".
pp.15-52.

BERMUDEZ, Xavier.
"100 Carteles Mexicanos".
México, 1996.



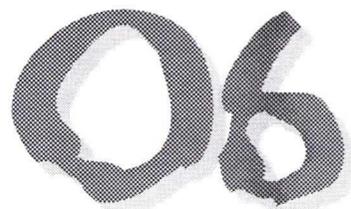
ANEXOS

- TESTIMONIOS.

Los testimonios que se tienen fueron tomados de la bibliografía consultada. Estos testimonios son escritos por lo que no citaré aquí, sino como en el libro o tomo donde se encontró.

CITAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA CONCEPTUALIZACIÓN:

- (1) GUADARRAMA, Sara. "El Cartel: historia y desarrollo".
Investigación personal. México, D.F., 1989. pp 3.
- (2) Idem. pp.10
- (3) Idem. pp 10.
- (4) Idem. pp.10
- (5) Idem. pp 13.
- (6) CASANUEVA, de Diego/TINOCO Gutiérrez, Susana.
"El Manual del Espectacular". Tesis de la Universidad
Iberoamericana. México, D.F., 1989. pp 35.
- (7) DONOIS, D.A. "La sintáxis de la imagen".
Editorial Gustavo Gilli. España, 1990. pp 64.
- (8) CASANUEVA, de Diego/TINOCO Gutiérrez, Susana.
"El Manual del Espectacular". Tesis de la Universidad
Iberoamericana. México, D.F., 1989. pp 35.
- (9) VICTOROFF, David. "La Publicidad y la imagen". Ed. G.Gilli.
España, 1987. pp28.
- (10) GUADARRAMA, Sara. "El Cartel: historia y desarrollo".
Investigación personal. México, D.F., 1989. pp 12.
- (11) NELSON, George. "How to see". Ed. Little Brown & Co.
Boston, 1977. pp.49.
- (12) GUADARRAMA, Sara. "El Cartel: historia y desarrollo".
Investigación personal. México, D.F., 1989. pp 30.
- (13) Idem. pp 32.
- (14) VARIOS autores. "Los Colores de los Mayas".
Mundo Maya Revista. pp.42.
- (15) Idem. pp.45.
- (16) GUADARRAMA, Sara. "El Cartel: historia y desarrollo".
Investigación personal. México, D.F., 1989. pp 12.
- (17) TIBOL, Raquel. "Historia general del arte mexicano,



ANEXOS

Época moderna y contemporánea". Tomo 1. Ed. Hermes. México, 1981. pp.211.

(18) JIMÉNEZ, Guillermo. "De Posada a la 3a. Bienal del Cartel". Tesis de la Universidad Iberoamericana. México, D.F., 1997. pp. 23

(19) Idem. pp.24

(20) TIBOL, Raquel. "Historia general del arte mexicano, Época moderna y contemporánea". Tomo 1. Ed. Hermes. México, 1981. pp.211.

(21) RODRIGUEZ, Antonio. "El artista que retrató una época". México, 1985. pp.12y 13.

(22) JIMÉNEZ, Guillermo. "De Posada a la 3a. Bienal del Cartel". Tesis de la Universidad Iberoamericana. México, D.F., 1997. pp. 31

(23) Idem. pp.31

(24) TIBOL, Raquel. "Historia general del arte mexicano, Época moderna y contemporánea". Tomo 1. Ed. Hermes. México, 1981. pp.222.

(25) JIMÉNEZ, Guillermo. "De Posada a la 3a. Bienal del Cartel". Tesis de la Universidad Iberoamericana. México, D.F., 1997. pp. 34.

(26) JIMÉNEZ, Guillermo. "De Posada a la 3a. Bienal del Cartel". Tesis de la Universidad Iberoamericana. México, D.F., 1997. pp. 38.

(27) ANALIS, Judith. "Gabriel Fernández Ledesma y el Nacionalismo Cultural Mexicano". México, 1985. Tesis de la Universidad Iberoamericana. pp. 35-45.

(28) CANDAS Sobrino, María Covadonga. "Francisco Díaz de León como pintor de las artes gráficas". Tesis de Universidad Iberoamericana. México, D.F., pp.25.

(29) Idem. pp.55.

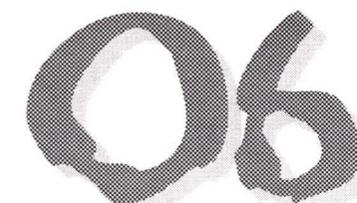
(30) ANALIS, Judith. "Gabriel Fernández Ledesma y el Nacionalismo Cultural Mexicano". México, 1985. Tesis de la Universidad Iberoamericana. pp.342.

(31) PRIGNITZ, Helga. "El Taller de la Gráfica Popular en México 1937-1977". INBA. México, 1992. pp. 22-35.

(32) JIMÉNEZ, Guillermo. "De Posada a la 3a. Bienal del Cartel". Tesis de la Universidad Iberoamericana. México, D.F., 1997. pp. 62.

(33) Idem. pp. 67

(34) Idem. pp. 71.



ANEXOS

(35) Idem. pp. 90.

(36) Idem. pp.92.

(37) Idem. pp. 95.

(38) Idem. pp. 98 y 99.

(39) Idem. pp. 103.

(40) BASAVE, Agustín. "Vocación y Estilo de México: Fundamentos de la Mexicanidad". Ed. Limusa/Noriega. pp. 141.

(41) Idem. pp.109.

(42) Idem. pp. 114.

(43) Idem. pp. 114.

(44) Idem. pp.32.

(45) Idem. pp.39.

(46) Idem. pp.43.

(47) Idem. pp.107.

(48) Idem. pp.109.

(49) Idem. pp. 112.

(50) Idem. pp. 113.

(51) Idem. pp. 113.

(52) Idem. pp. 114.

(53) Idem. pp. 119.

(54) Idem. pp. 121.

(55) Idem. pp. 122.

(56) GÓMEZ y Gómez, Carlos. "Fiestas Mexicanas", Ed. Jilguero S.A. de C.V. México, D.F., 1992. 1a. Edición. pp.9.

(57) BERMÚDEZ, Xavier. "De Diseño No.9". Septiembre 1996. México, D.F. pp. 7

(58) DE TOVAR y Teresa, Rafael para Trama Visual, A.C. "Catálogo de la Segunda Bienal Internacional del Cartel en México 1992". México, 1991. pp. 9.

(59) Trama Visual, A.C. "Catálogo de la Segunda Bienal Internacional del Cartel en México 1992". México, D.F. 1991. pp. 12.

- IMÁGENES USADAS.

Las imágenes usadas no son originales o creadas por la autora de esta tesis. Son imágenes que se tomaron de libros, folletos y catálogos ya citados en la "Bibliografía Consultada".