

REPOSITORIO ACADÉMICO DIGITAL INSTITUCIONAL

“El marco un puente entre el arte y la realidad carpeta de proyectos de diseño”

Autor: Pedro David Delgadillo Hernández

**Tesis presentada para obtener el título de:
Licenciatura en Diseño Gráfico**

**Nombre del asesor:
Alfonso Siburo Valenzuela**

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.

UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA

Licenciatura en Diseño Gráfico

EL MARCO

UN PUENTE ENTRE EL ARTE Y LA REALIDAD CARPETA DE PROYECTOS DE DISEÑO

Asesor: Alfonso Siburo Valenzuela

Estudiante: Pedro David Delgadillo Hernández

Morelia, Michoacán, Marzo de 2015

INTRODUCCIÓN

La práctica de los conocimientos adquiridos durante mis estudios universitarios me ha permitido desarrollar cualidades para realizar mi trabajo de manera profesional. Esto no significa únicamente haber concluido un período de estudios y poder recibir una retribución a cambio de mi trabajo. Pienso que el *ser profesional*, implica un esfuerzo constante por hacer las cosas bien, una disposición de seguir aprendiendo y el deseo de aprovechar cada oportunidad para crecer.

El presente trabajo, basado en mi experiencia laboral durante el tiempo que formé parte de la Congregación de los Legionarios de Cristo en Monterrey, describe con detalle la elaboración de un proyecto de diseño gráfico. En la primera parte se exponen los fundamentos del proyecto; partiendo de un conocimiento cuidadoso del cliente y sus necesidades, se logra definir los objetivos y el método para alcanzarlos y satisfacer esa necesidad. En la segunda parte se explica con detalle los aspectos generales del diseño que me sirvieron para la realización del proyecto. La tercera parte trata de la aplicación del proyecto y la descripción de la experiencia adquirida por medio de éste.

I. PROYECTO:

A. *Planteamiento del problema*

El proyecto consistió en la elaboración de una serie de carteles con el fin de fomentar la preparación espiritual y la vivencia fervorosa de las diversas festividades del año, así como el ejercicio de las virtudes más importantes para la vida de un religioso.

B. *Marco contextual*

1. *Justificación*

La Congregación de los Legionarios de Cristo es una congregación religiosa dentro de la Iglesia Católica Romana. Fue fundada en México en 1941. Está formada por sacerdotes y estudiantes destinados al sacerdocio que buscan colaborar con los obispos, los sacerdotes y con todos los bautizados en la obra de la tarea de la Nueva Evangelización. Cada congregación religiosa tiene un fin específico y una manera propia de vivir las enseñanzas de Jesucristo. En el caso de los Legionarios de Cristo esta tarea específica está en la urgencia de transmitir la experiencia personal de Cristo para hacerle presente en la sociedad¹.

En la Congregación de los Legionarios de Cristo se celebran festividades litúrgicas (que celebra toda la Iglesia) y festividades internas (de acuerdo a los acontecimientos importantes en la historia, los superiores de las comunidades y los patronos de la Congregación).

En su espiritualidad, los Legionarios tienen siempre a Cristo como su centro y modelo, cultivan un amor filial a la Virgen María, promueven el amor a la Iglesia y una adhesión incondicional al Papa. Los ámbitos de su acción pastoral

¹ Cf. <http://www.legionariesofchrist.org/articulos/seccion.phtml?se=238>

son principalmente la educación, las misiones de evangelización, la familia, los medios de comunicación y el apoyo a los sacerdotes diocesanos.

2. Delimitación

Los carteles están dirigidos al público interno de la Congregación. En particular está dirigido a los novicios, quienes tras un periodo de prueba durante el verano, comienzan su formación como miembros de la Congregación. El Noviciado es una primera etapa de formación (en la Legión de Cristo el noviciado dura regularmente dos años). Los novicios no son religiosos aún, pero comienzan a aprender aspectos de la vida religiosa como la oración, la vida de comunidad, el apostolado, el trabajo manual y los estudios. Se busca una formación integral de los miembros de la Congregación, que abarca principalmente cuatro aspectos: espiritual, humano, intelectual y apostólico.

Una característica esencial de la vida religiosa es la vivencia de las virtudes de la pobreza, la castidad y la obediencia. Los religiosos, por el voto de obediencia, dependen de sus superiores; en el Noviciado los superiores son el Instructor de Novicios y los Asistentes, que colaboran con él en la formación de los novicios. El Instructor vela por la formación integral de los novicios, pero de modo especial en el aspecto espiritual y el discernimiento adecuado de la vocación de quienes aspiran al sacerdocio. Los Asistentes se enfocan en la formación humana de los novicios y en las cuestiones prácticas de la vida de comunidad. Parte de su trabajo consiste en motivar a los novicios a que participen de modo activo en la vida comunitaria fomentando la colaboración fraterna.

El Noviciado es un período de formación enfocado al conocimiento personal de Jesucristo; es conocido por los Legionarios como la «Universidad donde se estudia a Cristo». El novicio Legionario aspira a identificarse, a *configurarse* con Cristo, conociéndolo, amándolo e imitando sus virtudes. Para lograrlo es importante mantener un ambiente de oración y recogimiento interior que alimente esta disposición. Por ello se recomienda constantemente la vivencia del silencio,

la meditación del Evangelio y la cercanía a la Eucaristía. En la vida de comunidad se procura este ambiente de recogimiento, aunque también se cuidan los tiempos de descanso, de deporte y de conversación, que son más amplios en los días que se celebra alguna festividad².

Como el noviciado es un período de adaptación y aprendizaje, existe el riesgo de caer en la superficialidad en el modo de vivir estas fiestas, esperando sólo el momento de convivencia, diversión y la buena comida; esto es comprensible como una necesidad humana, ante alguna dificultad del día a día, o la exigencia que representa una vida entregada al servicio de los demás. Por eso se buscó con este trabajo, recordar el fundamento que motiva esa alegría de cada fiesta, y la aspiración a la virtud, que van más allá de la alegría material.

El presente proyecto fue pensado, en primer lugar, para los novicios del Noviciado de Monterrey. Más tarde sería transmitido a los demás centros de formación en España e Italia.

3. Antecedentes

La elaboración de este proyecto ha sido una experiencia muy enriquecedora para mi experiencia como diseñador, pues se presentó como una oportunidad para fusionar dos realidades: la visión del cliente y la del diseñador.

Cursé mis estudios de Diseño Gráfico en la Universidad Vasco de Quiroga. Después formé parte de la Congregación de los Legionarios de Cristo. Esta experiencia me ayudó a crecer personalmente y como diseñador: primero, porque como miembro de esta familia religiosa, llegué a conocer profundamente su espiritualidad, y como diseñador, la realidad del cliente desde dentro; segundo, por la formación recibida durante los años que estuve en la Congregación, pues

² En este estilo de vida se requiere una buena alimentación, aunque se mantiene la austeridad propia de la vida religiosa – la cual manifiesta la renuncia a los placeres del mundo para elegir algo mejor-. En los días de fiesta también se expresa la alegría, por lo que se busca que la comida también sea especial.

me ayudó a desarrollar cualidades como la responsabilidad, la observación de los detalles y la sensibilidad espiritual, entre otras.

Me percaté de que, al comenzar este camino de discernimiento de mi vocación, mi trabajo como diseñador no quedaría frustrado, sino potenciado por estas cualidades unidas al gusto por lo que hacía como novicio y como diseñador. Esto facilitó la transmisión del mensaje para alcanzar los objetivos del proyecto.

C. Objetivos

En la vida comunitaria dentro de los centros de formación de la Legión de Cristo, se realizan campañas para promover la participación activa y gustosa de los miembros. Por ejemplo: campañas de oración por una intención en particular, de motivación para fomentar el trabajo en equipo, de aprovechamiento de las oportunidades para aprender a servir a los demás, etc. Este trabajo es esencialmente motivacional.

1. Objetivos Generales

Los carteles realizados presentan una festividad o una virtud: en ambos casos se tiene fin emotivo – persuasivo. El objetivo a alcanzar es hacer sentir y mover al espectador a participar de una vivencia; para ello se tiene en cuenta el ámbito comunitario de las campañas mencionadas anteriormente.

2. Objetivos Específicos

Por medio de una imagen atractiva, surge un tema de conversación, de tres maneras: primero, del tema de la imagen en sí manifestado en el título; segundo, mediante la imagen en sí y lo que ella representa; y tercero, mediante un lema, frase, o canon de las Constituciones o algún otro libro de la espiritualidad de la Congregación.

Los Legionarios de Cristo reciben la formación adecuada para ser guías, orientadores espirituales y morales de muchas personas. El buen testimonio es un elemento de gran importancia para la transmisión del mensaje de Cristo. Por ello se invita a buscar temas de conversación enriquecedores ya desde las primeras etapas de formación, y no solamente hacia afuera, sino entre los mismos miembros de la Congregación. Mediante los carteles se busca despertar este interés por los temas de las virtudes y festividades que presentan, de modo que hablando de ello se preparen a vivirlo con mayor conciencia.

Los temas escogidos para el proyecto fueron los siguientes:

Festividades Litúrgicas:

- La Anunciación (25 de Marzo)
- Corpus Christi (el jueves que sigue a la fiesta de la Santísima Trinidad)
- Navidad (25 de Diciembre)
- La Inmaculada Concepción (8 de Diciembre)

Festividades Internas:

- Aniversario de la elección del Papa (entonces Benedicto XVI)
- Aprobación definitiva de las Constituciones (Regla que sigue una Congregación religiosa)
- Día del Director General
- Día del Instructor de Novicios
- Día del Director Territorial
- Fundación del Noviciado
- Fundación de la Congregación
- La Virgen de los Dolores (15 de Septiembre)

Virtudes y espiritualidad:

- Silencio y vida interior
- Oración
- Eucaristía

D. Metodología

Para la elaboración de los carteles utilicé únicamente medios digitales, específicamente Adobe Photoshop. Decidimos que serían impresos al tamaño de cuatro cartas. Primero se definió la lista de los temas que presentaríamos. A partir de esta lista comencé a elaborar los carteles tema por tema. Elaboré cada cartel seleccionando las imágenes más adecuadas –ya existentes en una biblioteca electrónica- y consultando los textos de la espiritualidad de la Legión, la Sagrada Escritura y la homilía del inicio del pontificado del Papa Benedicto XVI. En la segunda parte describo con detalle el proceso.

II. ASPECTOS GENERALES DEL DISEÑO:

A. Elementos

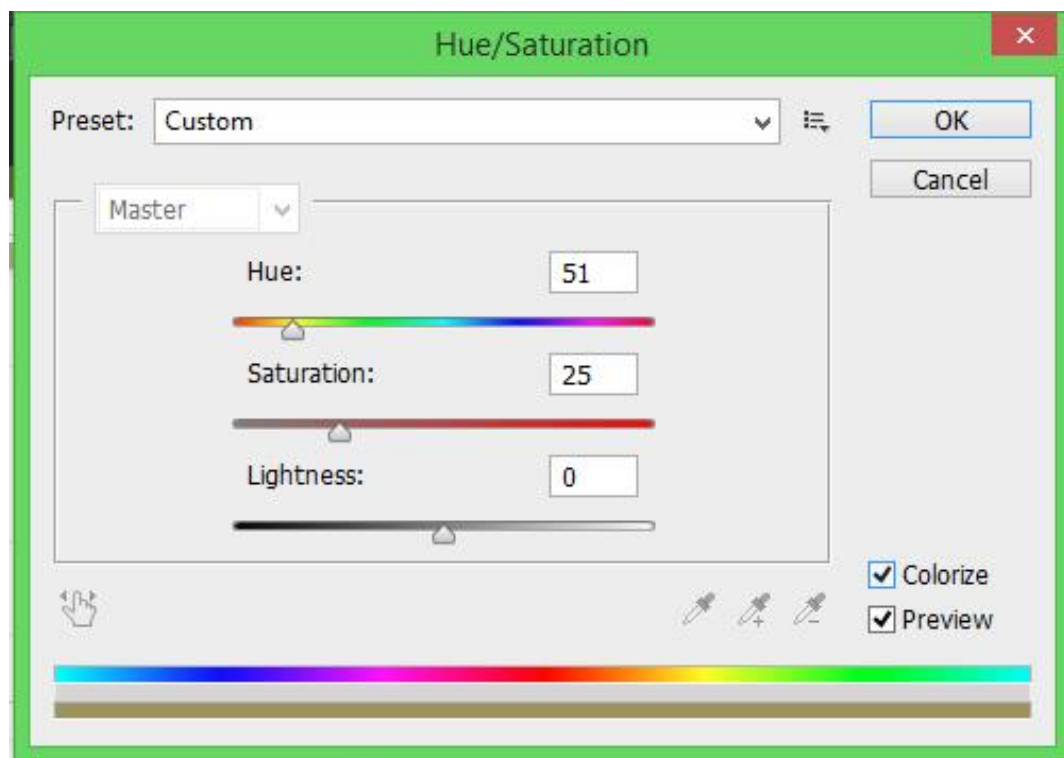
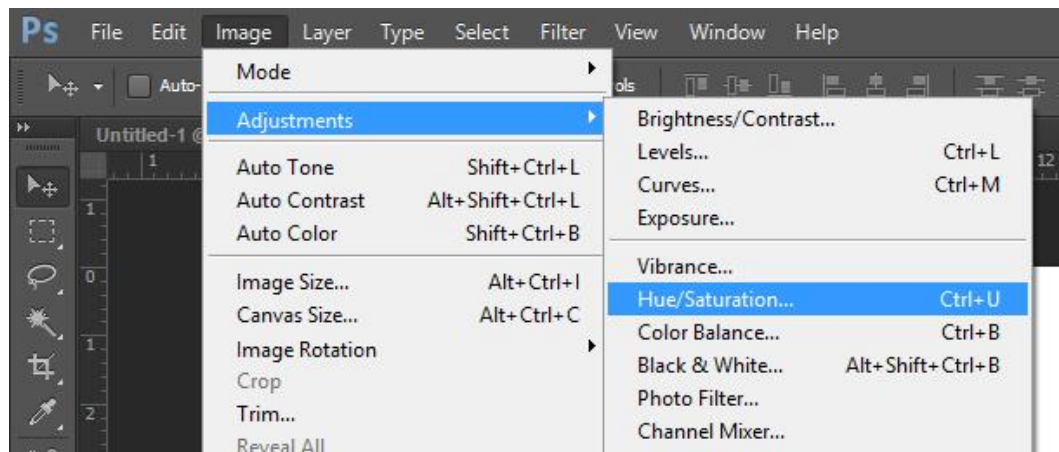
Cada diseño cuenta con un conjunto de elementos básicos que unifican el estilo del proyecto. Se utilizó principalmente un fondo, una imagen central y un marco interno. También se escogió un título y un texto de apoyo para cada cartel.

1. Fondo

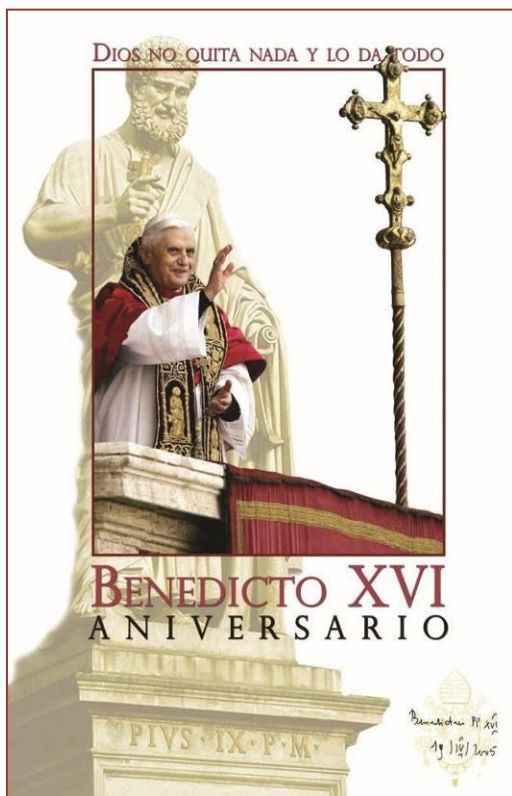
Para cada cartel se elegí una imagen monocromática o con tendencia a la monocromía, que tuviera relación con alguno de los otros elementos, como la imagen central por ejemplo, o que ayudara al fin emotivo del tema presentado. El fondo elegido es el ambiente en el que el diseño se mueve, el escenario que inserta al espectador en la vida del protagonista. Los fondos pueden consistir en algún elemento alusivo al tema, o una imagen “ambiental” que evoque el ambiente de oración y serenidad.

Al combinar imágenes para lograr el fondo que busco, utilizo las transparencias de las capas. Así se crea una imagen de base con el color y el brillo necesario para contrastar los otros elementos de manera que se vea todo integrado

y equilibrado. Cuando busco la monocromía, uso el ajuste de imagen para el tono y la saturación para alcanzar la intensidad adecuada, y en ocasiones uso la opción *colorize* (colorear) para que la monocromía sea uniforme.

Algunos ejemplos son la estatua de san Pedro en el aniversario de la elección del Papa, o la estrella de Belén en la festividad de la Navidad.

La Iglesia Católica considera al Papa el Vicario de Cristo en la Tierra, y sucesor de san Pedro apóstol, a quien Jesús encargó esta tarea de llevar adelante su Iglesia. Procuero utilizar los colores claros, pero sobre todo el blanco y el amarillo que encontramos en la bandera del Vaticano. En el fondo del cartel aparece una imagen de la estatua de san Pedro en la plaza exterior de la basílica dedicada a él en el Vaticano. En la estatua, san Pedro sostiene en la mano derecha unas llaves. Éste símbolo representa el pasaje del Evangelio de san Mateo (Mt. 16, 15-19)³, en que el apóstol

reconoce a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios, y Jesús le promete darle *las llaves del reino de los cielos*⁴. Esta escena ha sido representada numerosas veces en el arte cristiano y el mismo símbolo está presente en el escudo del Vaticano y en los escudos particulares de los Papas.

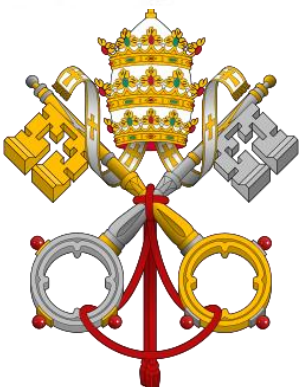
³ 15 Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17 Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.

⁴ Las llaves del reino de los cielos hacen referencia al poder que Cristo da a la Iglesia de perdonar los pecados (cf. http://ec.aciprensa.com/wiki/Poder_de_las_llaves).

Obra: *Consegna delle Chiavi* –Entrega de las llaves-, de Pietro Perugino. Capilla Sixtina.

Escudo del Vaticano

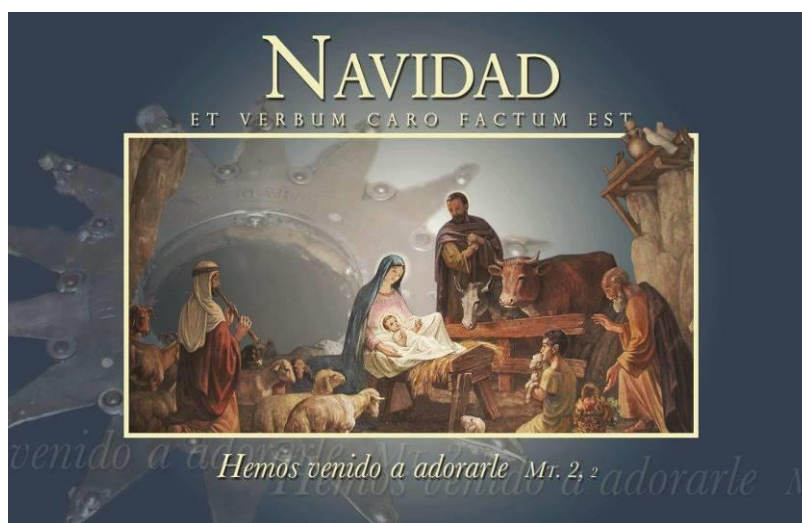
Escudo de Benedicto XVI

Escudo de Juan Pablo II

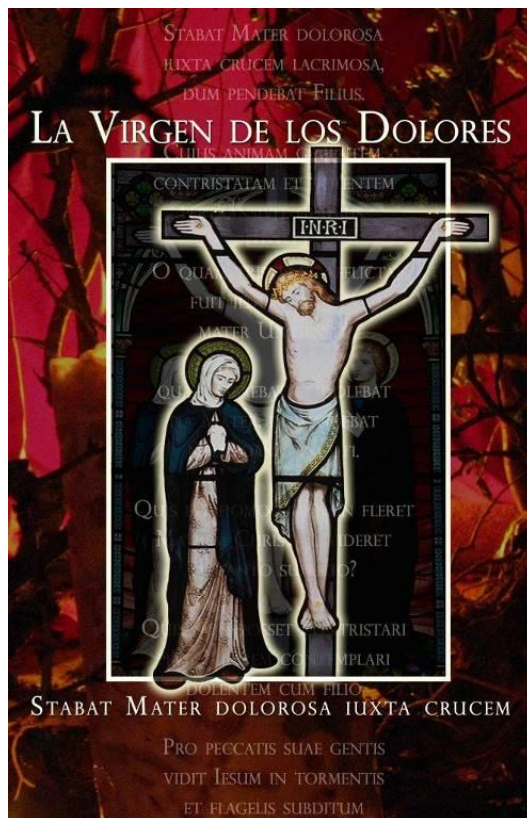

Escudo de Francisco

La estrella de Belén es conocida en el pasaje del Evangelio de san Mateo como la que guió a los sabios de oriente (los Reyes Magos) al lugar donde nacería el Mesías de acuerdo a las Sagradas Escrituras (Mt. 2, 1-12)⁵. La estrella metálica del fondo del cartel, es una placa que se encuentra en donde que la tradición de la Iglesia indica como el lugar donde nació Jesús. El color azul oscuro evoca la noche en que ocurrió.

⁵ 1 Cuando nació Jesús, en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén 2 y preguntaron: "¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo". 3 Al enterarse, el rey Herodes [...] 4 [...] reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo, para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. 5 "En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el Profeta: [...] 7 Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, 8 los envió a Belén, [...] 9 Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. 10 Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría [...].

El cartel de la Virgen de los Dolores, tiene como fondo, sobre la imagen alusiva a la pasión de Cristo, la letra del canto gregoriano⁶ *Stabat Mater*, que habla de la presencia de la Madre de Jesús en el Calvario en el momento de la crucifixión.

Esta festividad (15 de septiembre) es de particular importancia no solamente en la Congregación en general, sino particularmente en el Noviciado. La advocación de María como la Virgen Dolorosa, fue elegida como Patrona de

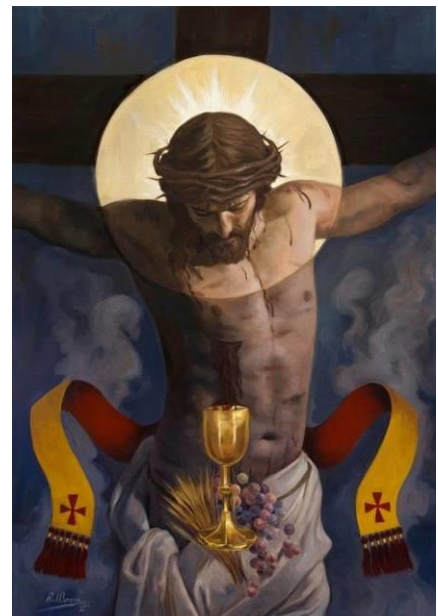
la Congregación; además, en vísperas de esta festividad el 14 de septiembre, es el día en que los novicios de algunos centros de formación reciben el uniforme legionario -la sotana negra con banda y alzacuellos- tras el periodo de prueba o *candidatado*.

La imagen del fondo es una fotografía del *monumento* donde se pone la Eucaristía tras la celebración *In Coena Domini* del Jueves Santo. Esta tradición litúrgica conmemora la noche que Jesús permanece preso, cuando después de la Última Cena, fue entregado por Judas en el Huerto de los Olivos y llevado ante el Sanedrín. El monumento se monta en un espacio ajeno a la capilla con telas de color, flores, velas, racimos de uva y espigas de trigo, ramas de espinos y los instrumentos de la Pasión de Cristo (la cruz, los clavos y la corona de espinas). Durante la noche del Jueves Santo, los legionarios que habitan el centro de formación, tienen turnos de adoración hasta el rezo de la Liturgia de las Horas el

⁶ Este tipo de canto lo introdujo el papa Gregorio I (590 – 604). Ha sido utilizado desde entonces en el rito romano. Es un tanto especialmente vocal proveniente de las sinagogas judías, aunque en la actualidad se utiliza el acompañamiento del órgano. La Congregación de los Legionarios de Cristo adoptó el canto gregoriano carente de acompañamiento musical, y lo utiliza especialmente en las solemnidades litúrgicas.

Viernes Santo. Desde la noche del Jueves Santo hasta la Vigilia Pascual, la noche del Sábado Santo, se vive un ambiente de silencio absoluto, para ayudar a la meditación del misterio del Sacrificio de Cristo. Con esta finalidad se realiza el monumento, para que cada elemento sea de apoyo en esta meditación, al igual que algunas predicaciones y la lectura del Evangelio.

Las espigas son símbolo de la Eucaristía, Cuerpo y Sangre de Cristo que se entrega al sacrificio para salvar a los hombres del pecado. En la Última Cena, Jesús ofrece el pan el vino a los apóstoles; el trigo triturado y las uvas con que se hace el vino son el símbolo de este sacrificio.

El color predominante es el rojo, como el color litúrgico utilizado en la Semana Santa.

«Los principales colores son el morado, el blanco y el verde, pero también se utiliza el rojo y el rosa, para ciertos días. Este es su significado:

Blanco – “para el tiempo de Pascua y Navidad, para las fiestas del Señor, de María, de los ángeles y de los santos no mártires”, también para el sacramento del Bautismo, Comunión, Matrimonio y el Orden Sacerdotal. Simboliza “luz, lo divino, gozo, pureza, gloria, gracia”.

Rojo – “para el Domingo de Palmas, las fiestas del Espíritu Santo, de los apóstoles (excepto la de San Juan el 27 de diciembre),... de los mártires y evangelistas”, Viernes Santo, y la fiesta de la Santa Cruz. Simboliza “martirio, amor”.

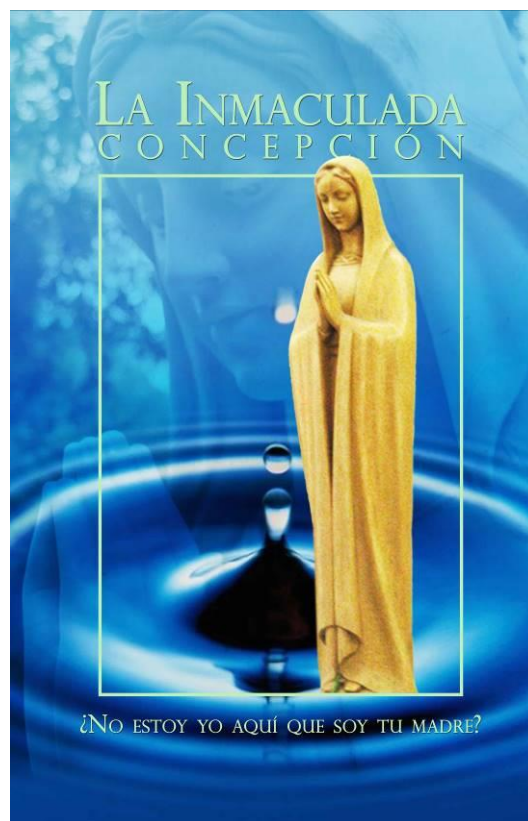
Verde – “para el tiempo [ordinario] durante el año (períodos después de la Epifanía y de Pentecostés)”. Simboliza “esperanza”.

Morado – “para la Cuaresma, el Adviento, días penitenciales y [de] difuntos”, para el sacramento de la Penitencia y la Unción de los Enfermos. Simboliza “penitencia”.

Rosa – “para algunos domingos (Gaudete – tercero del Adviento; Laetare – cuarto de Cuaresma) y algunas fiestas especiales de la Virgen María.”»⁷.

⁷ <http://www.zenit.org/es/articulos/cual-es-el-significado-de-los-colores-liturgicos-en-la-misa>

En el cartel de la fiesta de la Inmaculada Concepción, usé una fotografía del agua, como símbolo de la pureza, junto con la imagen de una estatua de la Virgen María en oración que se encuentra en cada uno de los centros de formación de los Legionarios de Cristo. En este cartel utilizo la estatua de mármol para el fondo y la de madera en la imagen central; ambas imágenes se encuentran en el centro de Noviciado y Humanidades en Monterrey. En la capilla de cada centro de los Legionarios de Cristo, también se tiene como centro a Cristo, incluso en la disposición física de las imágenes; al centro, detrás del altar se encuentra siempre el Sagrario (donde se reserva la Eucaristía) generalmente con la imagen del pasaje de los discípulos de Emaús, y sobre éste, el Crucifijo. Pero además de la importancia que se da a Cristo, se da un lugar especial a la imagen de la Virgen María, siempre presente junto a Jesús, y también las estaciones del Via Crucis, pero no utilizan imágenes de otros santos. No hago alusión a las imágenes populares de la Virgen de Lourdes en Francia –conocida por esta festividad-, dada

la importancia que la Virgen María tiene para la Congregación, pues en cada solemnidad dedicada a Ella, es venerada esencialmente como la Madre de Dios, y no como una advocación particular. Un claro ejemplo lo encontramos en los actos de piedad que cotidianamente rezan los legionarios: todos los días se reza una parte (cinco misterios)⁸ del Rosario, la oración por excelencia dirigida a la Santísima Virgen, de manera individual o en equipos; en las fiestas, se reza el Rosario Solemne, en la Capilla y con cantos. Pero en las Solemnidades de la Virgen María, los legionarios rezan tres partes del Rosario (15 misterios).

2. Imagen central

El elemento protagónico del cartel es la imagen central. En torno a ella gira todo el diseño. Esta imagen representa de manera directa la esencia del cartel.

En el proceso del fotomontaje, busco lograr un mayor realismo en la integración de las imágenes con las que trabajo. Procuero simular un juego de planos en el recorte de las imágenes, semejante a la manera en que ve nuestro ojo, de manera que no luzca como recorte de revista en un collage:

Para recortar una imagen:

- Utilizo las herramientas de selección, y creo una nueva capa copiando el área de la imagen que necesito.
- Selecciono el recorte con Ctrl+click en el cuadro de la capa.
- En los modificadores de la selección, elijo borde; según la resolución del archivo y el tamaño de la imagen, aumento o disminuyo el número de pixeles para la selección del borde.
- Aplico un filtro de desenfoque gaussiano que integra la imagen con el fondo.

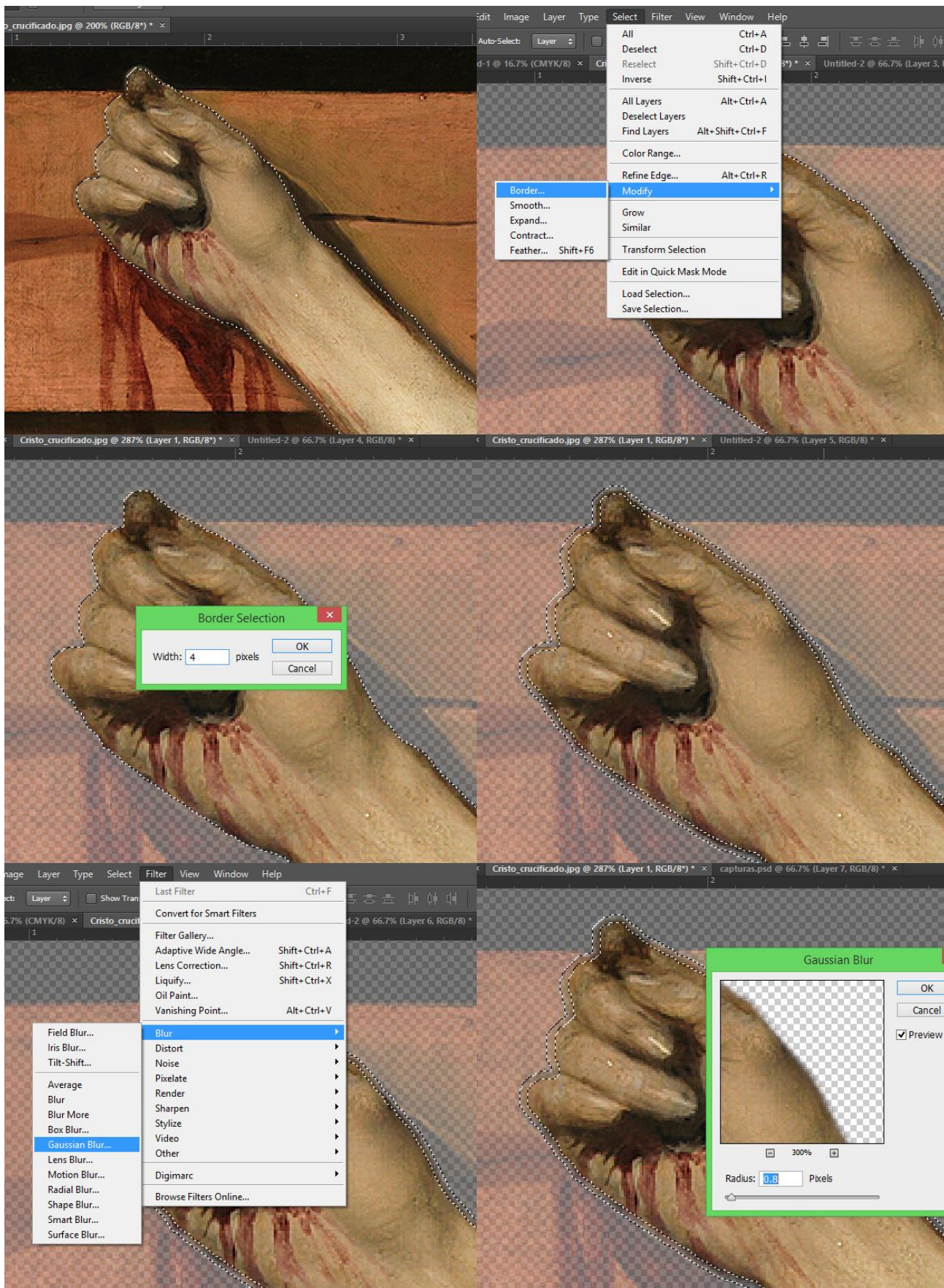
⁸ Los misterios del Rosario buscan contemplar la vida de Jesús desde los ojos de María. Tiene cuatro partes:

-Misterios Gozosos: referidos especialmente a la Anunciación, el Nacimiento y la infancia de Jesús.

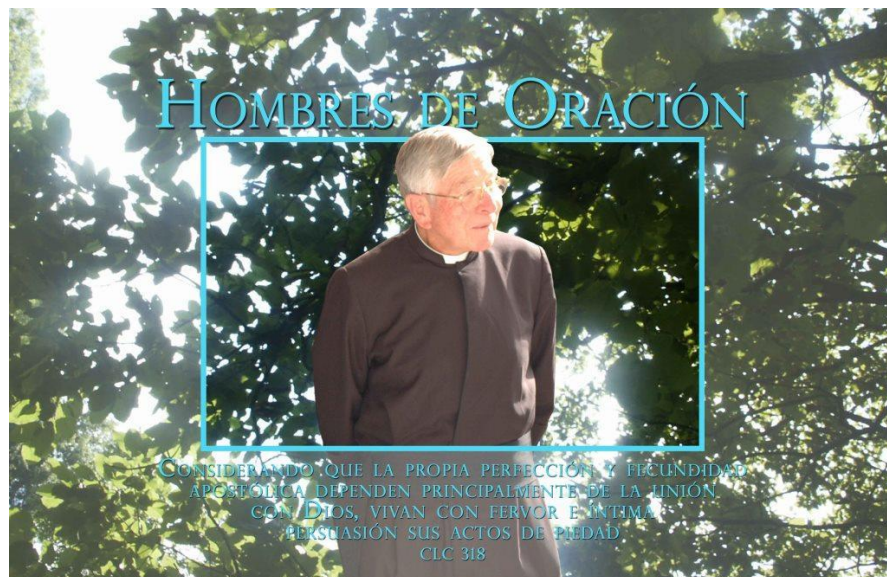
-Misterios Dolorosos: recuerdan los momentos de la Pasión y la Muerte de Jesús.

-Misterios Gloriosos: la alegría de la Resurrección y la nueva vida en Cristo por el Espíritu Santo, y la entrada de la Virgen María a la gloria de Dios.

-Misterios Luminosos: El Bautismo y la vida pública de Jesús.

Para integrar la imagen central con los otros elementos: siempre trato de que se sobreponga en alguna parte del marco o del título, y a la vez que esté dentro del marco o en ocasiones por detrás de este como si fuera parte del fondo que pasa de un plano a otro usando el marco como una ventana.

Este recurso no es nuevo; lo veremos con más claridad en los ejemplos sobre el marco en el anexo. Pero en esta parte quiero presentar imágenes de obras pictóricas que encontré en una bóveda de los Museos Vaticanos, en una visita que hice un par de años después de la realización de los carteles.

A modo de paréntesis, quiero enfocar la atención a los elementos de estas pinturas. Constan igualmente de un fondo, en estos casos monocromáticos, y están enmarcados; las imágenes centrales en policromía se superponen en algunos puntos al marco y también a los letreros de la parte superior. La manera en que se integran estos elementos que salen del marco, y el marco mismo, se acentúa por la sombra que proyectan sobre la cornisa, que aunque simula tener un relieve, en realidad son parte de la pintura, como sucede en innumerables espacios de los Museos Vaticanos.

Me pareció interesante constatar que este tipo de obras (aunque no sean el motivo de mi inspiración), también se encuentra en el arte de muchas iglesias de Roma, por mencionar una, el techo de la Chiesa di Sant' Ignazio⁹. Esta integración de elementos en que la imagen parece salir de su espacio, logra bastante el objetivo buscado con los carteles por la manera en que involucra al espectador.

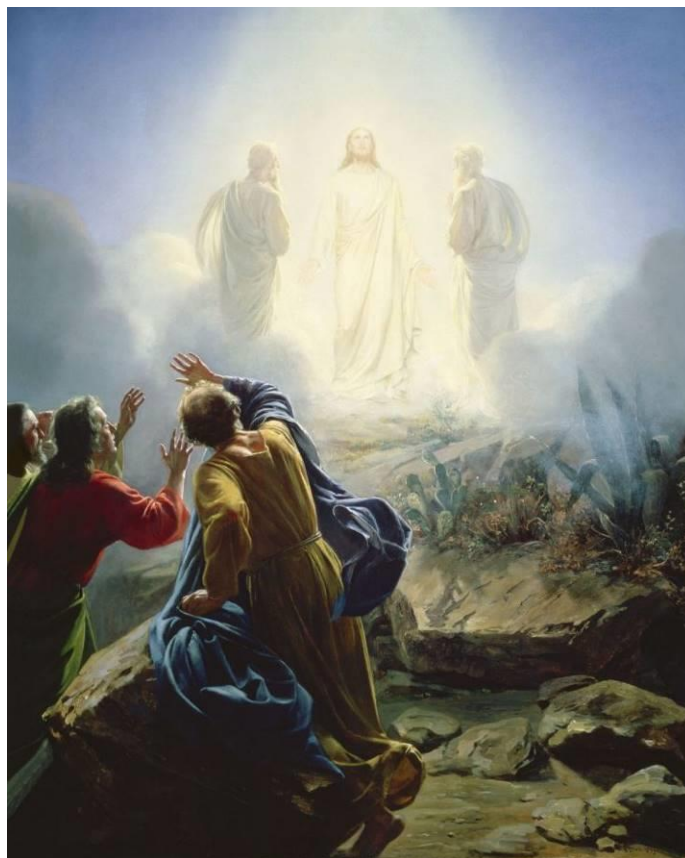

Obra: Bóveda del templo de San Ignacio, de Andrea Pozzo. Fresco realizado en la técnica ilusionista conocida como *Quadratura*, que mezcla la arquitectura, la escultura y la pintura¹⁰.

⁹ La Iglesia dedicada a San Ignacio de Loyola está ubicada en Roma, de estilo barroco, construida en 1626. Una característica del arte barroco es lo que se conoce como *horror vacui* – en latín “miedo al vacío”- pues se procura rellenar todo espacio vacío de la imagen con algún adorno.

¹⁰ Cf. http://es.wikipedia.org/wiki/Andrea_Pozzo

En el cartel que tiene como título *Hombres de Oración*, utilicé una fotografía del P. Carlos Mora, L.C. hombre que fue conocido por su vida de oración y uno de los primeros miembros de la Congregación. Siempre tuvo la oración como lo más importante para dar frutos en el trabajo y la vida de cada día, y así lo recomendaba a quienes se acercaban a él. Aproveché esta fotografía porque la exposición era adecuada para integrar el recorte al fondo que elegí. La luz del sol evoca el cielo abierto, representa el encuentro con Dios de una persona que ora. Como en la pintura de Carl Bloch sobre el pasaje de la Transfiguración de Jesús (que encontramos en los Evangelios Sinópticos – san Mateo, san Marcos y san Lucas¹¹-), en el que sube al monte Tabor con tres de sus apóstoles a orar desde una nube se escucha la voz del Padre.

¹¹ Lc. 9, 28-36: 28 [...] tomó a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió al monte a orar; 29 Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. [...] 34 Mientras él decía esto, vino una nube que nos cubrió; y tuvieron temor al entrar en la nube. 35 Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, escuchadle. 36 Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado sólo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto.

En las festividades de los superiores, se eligió la foto del superior que ocupaba ese cargo en ese momento. Un buen ejemplo es el cartel sobre el Director Territorial, del P. Leonardo Núñez, L.C., Director Territorial de Monterrey durante el año 2007. En este cartel pude experimentar con la imagen central de manera diversa. Utilicé fotos del P. Leonardo dentro del marco con un efecto borroso para simular un segundo plano de modo que sea parte también del fondo. Pero la fotografía principal en que aparece con el Crucifijo ocupa el cartel de arriba abajo, sobre el marco, pero detrás del título y la frase.

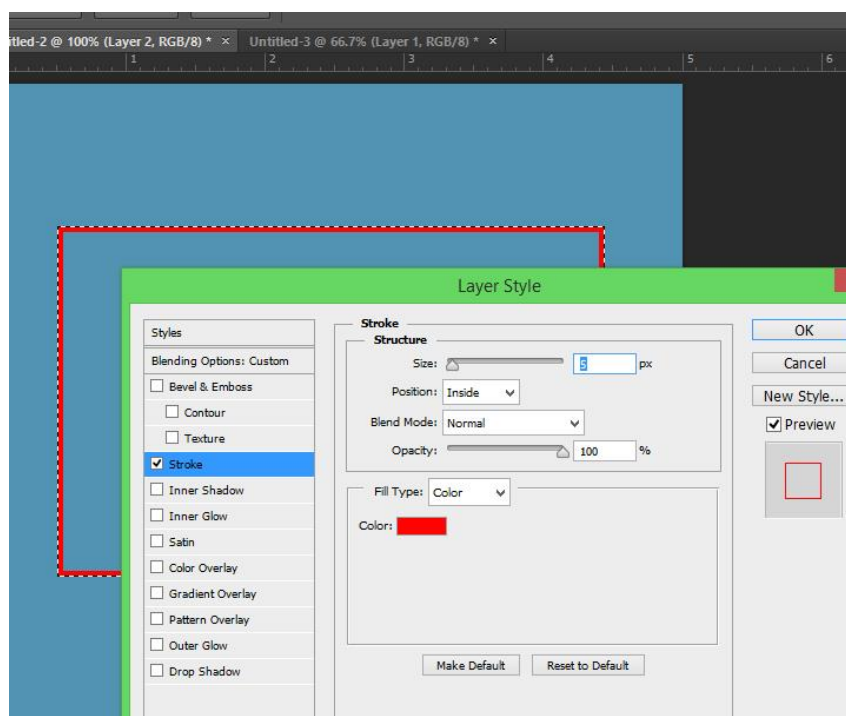
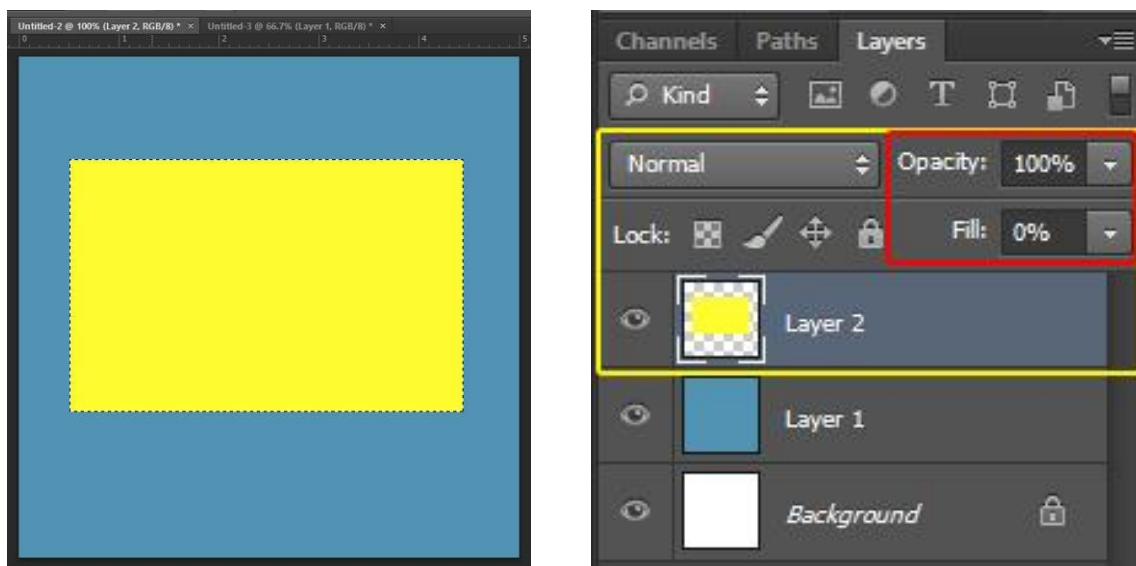
3. Marco

Un elemento importante del diseño es el marco, que sirve como nexo entre el fondo y la imagen central, como soporte del contenido textual y como la clave del estilo que unifica esta serie de carteles. Sobre este la importancia elemento hablaremos en el anexo.

Para crear el marco:

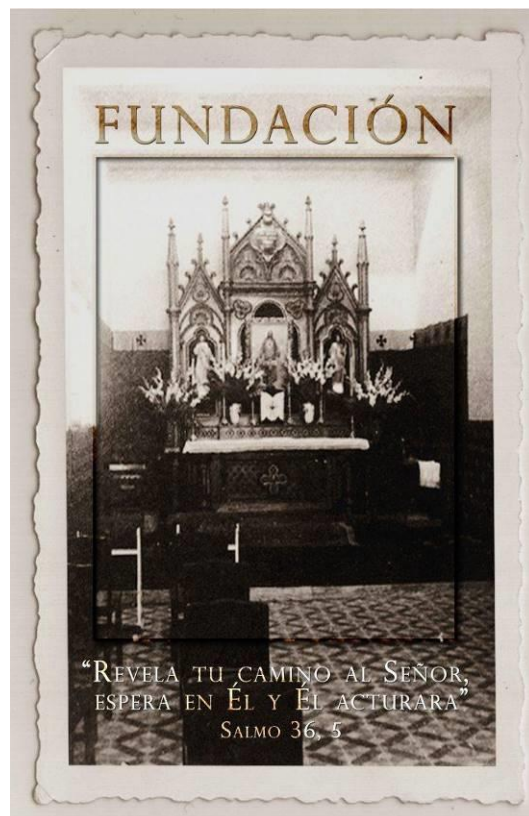
- En una capa en blanco selecciono el área que ocupará el marco.
- Pinto de manera regular con la cubeta el área de cualquier color, para poder seleccionar esta capa y aplicar efectos.

- En las propiedades de la capa reduzco el relleno (fill) a 0%. No modifico la opacidad para conservar visibles los efectos.
- Aplico el efecto trazo (stroke), definiendo el color con el gotero, normalmente similar al de la tipografía, o bien con algún color que contraste o combine con ella. Determino el grosor del marco eligiendo el trazo interior.

- En algunos como el ejemplo que muestro a continuación, el marco incluye una sombra. Para esto hay que *rasterizar* o convertir la capa a imagen de modo que el marco no sea ya un efecto, sino píxeles a los que se les pueda aplicar un nuevo efecto.

En el cartel con el título de *Fundación*, el marco funciona como soporte de la tipografía, pero también busca atraer la atención al retablo y al altar de la fotografía. Este altar se encuentra en Cotija, Michoacán y en él se celebró la primera Misa con los primeros integrantes de la Congregación. También quise mantener como un marco más estético y menos funcional, el borde gastado del papel de la fotografía, dando a este cartel el significado de un recuerdo que se conserva con afecto.

4. Título

Explicita con claridad el tema del cartel, bien sea la fiesta que se prepara o la virtud que se promueve. En algunos casos utilizo un subtítulo, distinto de la frase (o lema) por tener una relación más directa con el título en sí que con el tema en general.

En los carteles de los superiores, por ejemplo, el título expresa el cargo del superior, y el subtítulo, el nombre de quien ocupa el cargo en ese momento. En el cartel de la Navidad aparece la frase en latín *Et Verbum Caro Factum Est* -y el

Verbo se hizo carne- del prólogo el Evangelio de san Juan (Jn. 1, 14). El cartel de la Anunciación es similar; el título es el nombre de la Solemnidad y el subtítulo es el saludo que el ángel Gabriel dijo a María (Lc. 1, 28)¹².

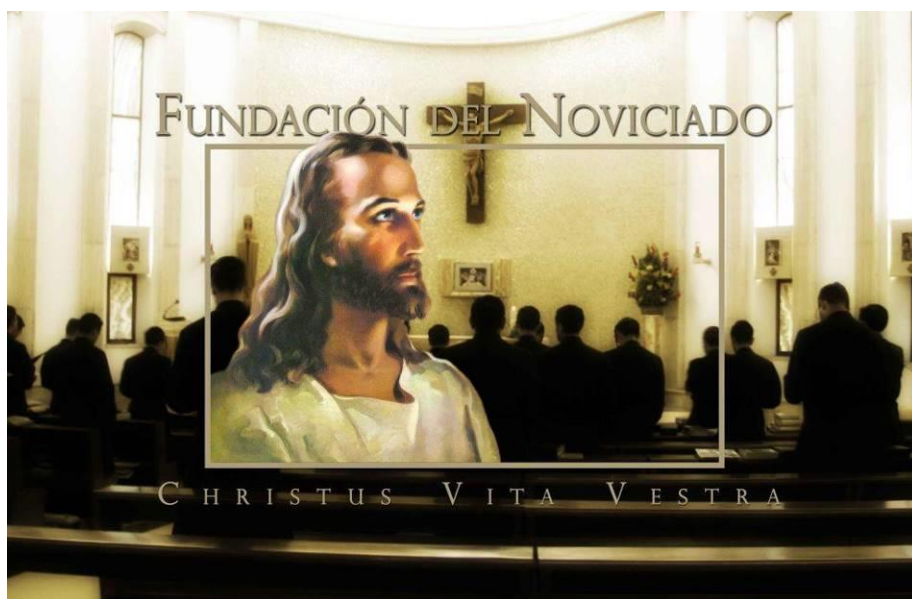
¹² Ángel, del griego *ἄγγελος*, significa mensajero o enviado. En el versículo mencionado el ángel dice a María: «Alégrate llena de gracia» *Χαίρε Κεχαριτωμένη*. Esta palabra *Κεχαριτωμένη* tiene un significado mucho más profundo en griego, al expresar el estado perfecto de la gracia de Dios otorgado a la Virgen María. Esta palabra solamente es utilizada para ella en toda la Biblia (Cf. <http://www.apologeticacatolica.org/Maria/MariaN04.htm>). No utilicé las palabras griegas para el cartel porque los novicios estudian griego a partir del segundo año de Noviciado.

5. Frase o Lema

Es un elemento secundario que ayuda a reforzar el tema que presenta el título; sin embargo, tiene gran importancia dentro del diseño para lograr el objetivo de cada cartel.

Los textos utilizados son el pórtico de entrada a la conversación. Fueron escogidos con el propósito de evocar pensamientos, motivaciones, o características de la identidad de un legionario de Cristo, que se estudian y meditan constantemente en su camino al sacerdocio.

En español y en latín, las frases o lemas fueron tomados de los textos de la espiritualidad de la Congregación (como las Constituciones, y escritos del fundador), oraciones de la tradición de la Iglesia y la Biblia.

Un buen ejemplo es el cartel de la Fundación del Noviciado, que incluye el lema en latín *Christus Vita Vestra* –Cristo es vuestra vida- Este lema se encuentra sobre el pórtico en todos los noviciados de la Legión de Cristo, recordando que al entrar al Noviciado, uno entra en «la Universidad donde se estudia a Cristo».

Para cada legionario, Jesucristo es el criterio, el centro y el modelo de toda su vida religiosa, sacerdotal y apostólica. El legionario busca conocer y experimentar íntimamente a Jesucristo, especialmente en el evangelio, en el

sagrario y en la cruz. Se esfuerza por amarlo con un amor personal y apasionado. Se propone imitarlo y predicarlo a los demás¹³.

Cada domingo, después del desayuno se tiene una plática dominical. Es muy común durante el noviciado invitar a los sacerdotes legionarios que visitan el Noviciado, a impartir esta plática. Entre los temas que se tocan en ella está el tema de las *memorias sacerdotales*, en que el predicador cuenta la historia de su vocación. Frecuentemente en sus memorias, los sacerdotes motivan a los novicios por propia experiencia a vivir su Noviciado con fervor, asegurando que la manera en que se vive esa etapa, marcará el resto de su vida legionaria, por ser no solamente un período de aprendizaje, sino de adquisición de hábitos de vida religiosa. Por ello es tan importante el identificarse profundamente con Jesucristo, pues el sacerdote debe ser para los demás *otro Cristo*.

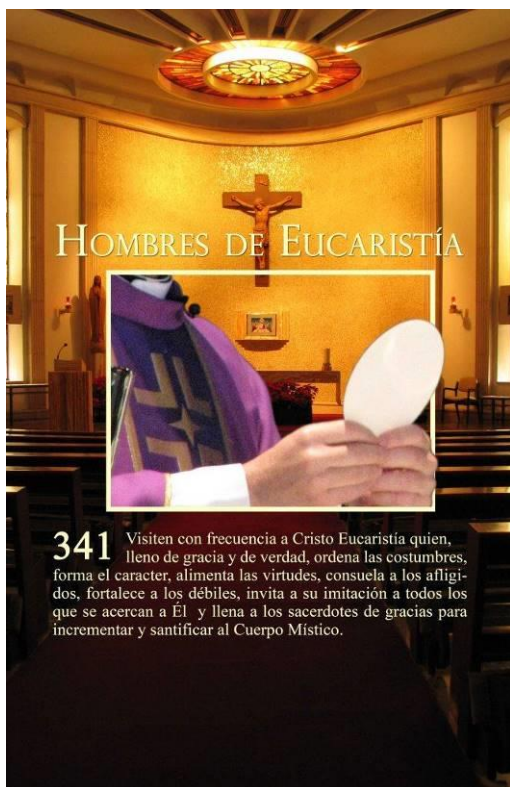
B. Color

Otro aspecto importante dentro del diseño de los carteles es el color. Ya hemos mencionado al respecto características particulares cuando explicamos los elementos que conforman los carteles (ej. los colores del vaticano en el cartel del Papa, el azul oscuro en el fondo del cartel de Navidad o el rojo de la Semana Santa en el cartel de la Virgen de los Dolores). Pero además de su significado en el contexto temático del cartel, generalmente se busca sobre todo que sea agradable a la vista, sin descuidar la relación con lo que se transmite.

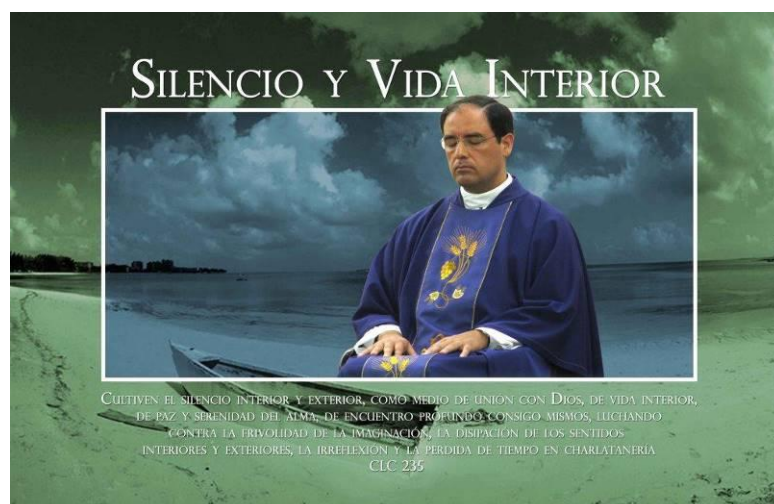
En algunos carteles pretendo que el sentimiento venga del color. Un ejemplo es el cartel de Hombres de Eucaristía. Los colores cálidos en la imagen de fondo en que aparece la capilla, y más específicamente en el Sagrario, en el Noviciado de Monterrey, tratan de crear un ambiente acogedor. Los momentos de oración frente al Sagrario, para persona que cree en el Sacramento de la Eucaristía como el Cuerpo y la Sangre de Cristo, son momentos especiales de un trato

¹³<http://www.legionariesofchrist.org/articulos/imprimir.phtml?se=238&ca=703&te=475&id=13941&imprimir=1>

cercano con Dios que acoge y llama a sus hijos como Padre. Este color de luz proviene del vitral que se encuentra en el techo de la capilla. Es un vitral redondo que se encuentra en muchas de las capillas de los centros de formación de los Legionarios de Cristo, que se asemeja mucho al vitral sobre la Cátedra en la Basílica de San Pedro en Roma, donde que aparece una paloma, como símbolo del Espíritu Santo.

Además del sentimiento, busco también un buen contraste de color que ayude al fin estético del cartel. Es el caso el cartel de Silencio y Vida interior, donde la tipografía blanca contrasta con un fondo de colores fríos.

En el cartel de Hombres de oración, el contraste de la tipografía con el fondo, al ser colores tan similares, es logrado mediante un efecto de sombra paralela, compacta sin difuminar demasiado.

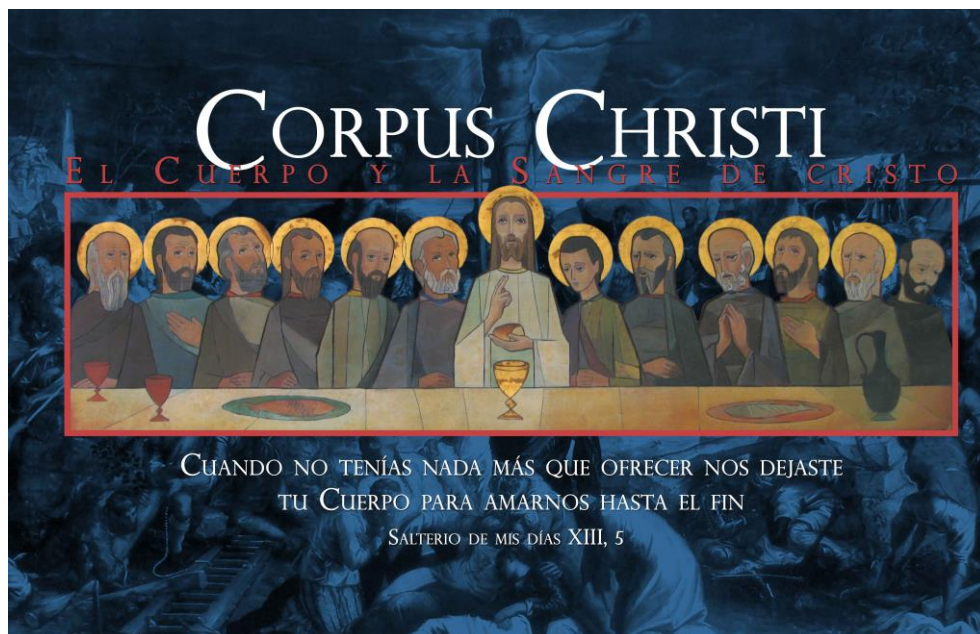
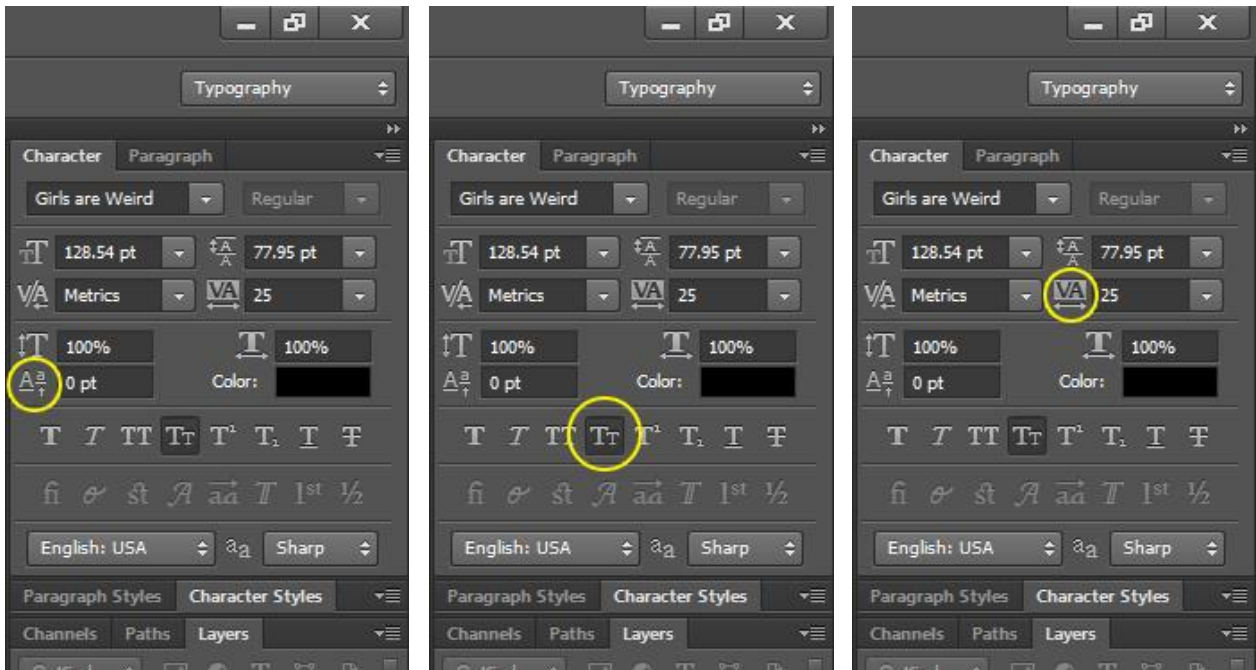

C. Tipografía

Otro de los aspectos generales del diseño es la tipografía escogida para los diseños.

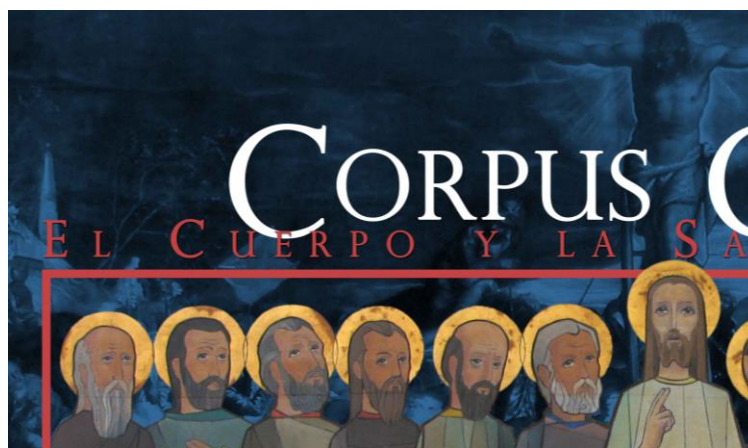
Como tipografía base utilicé Perpetua y Perpetua Titling; se distinguen sólo porque una de ellas es específicamente para letras capitulares. Perpetua es una tipografía sencilla con patines, con un aspecto clásico y bastante legible que me permitió darle una misma línea a todos los carteles, Busqué crear contrastes sin usar diversas tipografías, sino solamente entre tamaños y/o colores, y entre minúsculas y mayúsculas. Usé la letra cursiva solamente en el lema del cartel de Navidad.

El formato de los títulos va en capitulares, Perpetua Titling, usando la opción de capitulares pequeñas. En algunos de los títulos, desfasé la altura de las letras respecto a las iniciales de cada palabra, con el fin integrar detalles que ayuden estéticamente al diseño. Igualmente, en títulos o lemas con más de una línea, he buscado centrar o justificar los textos utilizando la separación de los caracteres.

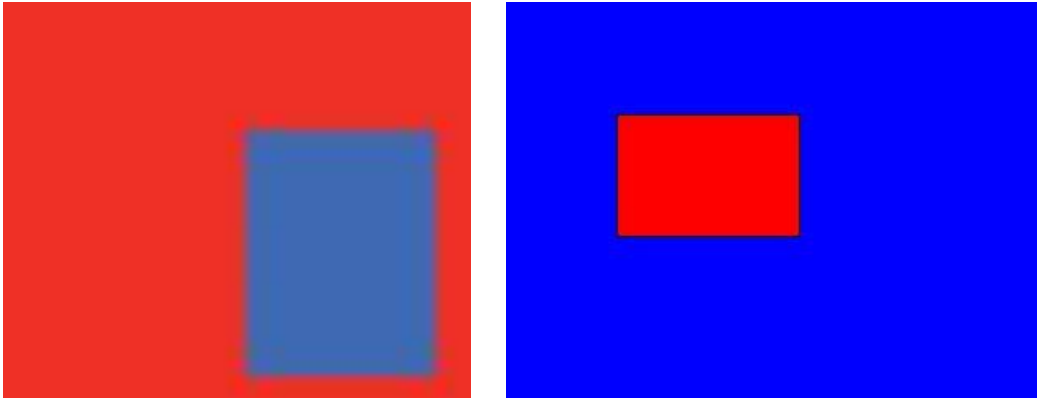
Habiendo explicado los elementos que conforman los carteles, quiero utilizar como ejemplo el cartel sobre la Solemnidad del Corpus Christi; no solamente como ejemplo de tipografía, me gustará explicarlo en su totalidad porque me parece que es el cartel que mejor logra los objetivos.

Como se puede observar en el título, he usado las capitulares pequeñas elevándolas un poco para quedar centradas con la letra inicial *C* de cada palabra. El color blanco representa el pan blanco de la Eucaristía, y contrasta de manera muy clara con el fondo azul oscuro, lo que la hace más legible; lo mismo sucede con la frase debajo del marco. El subtítulo tiene un puntaje bastante menor puesto que el texto es más largo (es el motivo de la Solemnidad, el Sacramento del Cuerpo y la Sangre de Cristo; el nombre completo en latín sería *Corpus et Sanguis Christi*, pero popularmente la fiesta es más conocida como la fiesta del Corpus). Así busco una separación más amplia de las letras para justificar el texto con el marco que sirve de apoyo a todo el texto.

El color del subtítulo y el marco es el rojo, por una parte, por el significado del sacrificio, y por otra, por el contraste que logra con las otras tres partes del cartel: principalmente con el título, pues le sirve de base y se lee enseguida de este; en segundo lugar con la imagen central, que tiene tonalidades amarillas y doradas; por último, el contraste con el fondo, pues el color rojo es un color atrayente, es decir, el color azul suele dar un efecto de profundidad al observarlo junto al rojo, que parece saltar a la vista. El azul y el rojo juntos, pueden ser difíciles de leer cuando ambos son brillantes, pero con el fondo de color oscuro la

lectura se facilita. Aunque el rojo enmarca la imagen central y atrae sus colores y el blanco del texto, no desvía la atención de lo principal.

El fondo del cartel, la escena de la Crucifixión representada por Jacopo Comin, conocido por su seudónimo *Tintoretto*, me pareció una imagen muy adecuada por el dramatismo que transmite.

Utilicé la obra en un tono azul oscuro, buscando *encriptar* el momento de la muerte de Jesús, al modo en que el Cuerpo y la Sangre de Cristo están ocultos en la Eucaristía¹⁴.

La imagen central es una representación moderna de la Última Cena, el momento en que Jesús instituyó el Sacramento de la Eucaristía. Recorté la imagen a partir de una fotografía que tomé de un cuadro que se encontraba en el comedor para los huéspedes del centro de formación en Monterrey.

D. Composición:

Hablemos de la composición de los carteles, primero desde el punto de vista general, profundizando en cada punto, de ser necesario, en algunos aspectos particulares.

- En todos los carteles, están alineados los centros horizontales del marco y de los textos. De este modo se logra cierta simetría en los elementos comunes.
- El marco conserva márgenes laterales más estrechos, y márgenes superior e inferior más amplios para dar espacio a los elementos textuales, excepto en el cartel de la Anunciación en que los laterales se acercan más a la imagen como soporte del título.

¹⁴ Así lo expresan los primeros versos del himno Adoro Te Devote:

Adoro devote, latens Deitas, Te quae sub his formis vere latitas. [...] Visus, tactus, gustus in te fallitur, Sed auditu solo tuto creditur. Credo quidquid dixit Dei Filius: Nil hoc verbo Veritatis verius.

Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. [...] Al juzgar de Ti, se equivocan la vista, el tacto, el gusto; pero basta el oído para creer con firmeza.

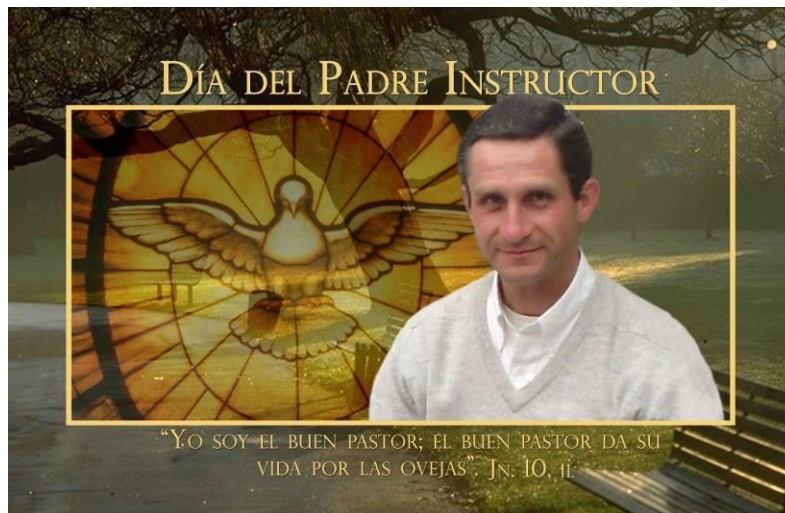
También unos versos de la secuencia que se canta en esta Solemnidad, Lauda Sion Salvatorem:

13 Quod non capis, quod non vides, animosa firmat fides, praeter rerum ordinem. 14 Sub diversis speciēbus, signis tantum, et non rebus, latent res eximiae. 15 Caro cibus, sanguis potus: manet tamen Christus totus, sub utraque specie.

13 Lo que no comprendes porque no lo ves, que lo afirme tu fe viva, más allá del orden natural. *14* Bajo diversas formas, tan solo se ven los signos, y no la realidad que late escondiendo una realidad sublime. *15* Su Carne es comida, y su Sangre bebida, pero bajo cada uno de estos signos está Cristo todo entero.

Los dos himnos fueron escritos por santo Tomás de Aquino en el siglo XIII.

- La imagen principal generalmente también va centrada, salvo en los carteles en que, para darle mayor importancia, utilicé la regla de los tercios que se aplica en la fotografía¹⁵.

En el caso del cartel del Día del Padre Instructores, la imagen del P. Jorge Tijerina, L.C., Instructores de novicios de Monterrey en 2007, se observa en los puntos de interés del lado derecho, y la imagen del Espíritu Santo con algo de transparencia en los del lado izquierdo.

- Cuando hablamos de la imagen central como elemento, vimos el efecto de la técnica de recorte para integrar la imagen con el fondo. Esto ya ayuda a colocar la imagen en primer plano, además de la superposición de la

¹⁵ La regla de los tercios consiste en dividir una imagen en tres partes vertical y horizontalmente, de modo que se forma una cuadrícula cuyas cuatro intersecciones marcan los puntos de interés.

imagen sobre el marco y también en ocasiones sobre la tipografía o detrás de ella. Pero también, para lograr el juego de planos usé el desenfoque en carteles como el del Director Territorial y la Fundación del Noviciado. Además de eso, aunque es un detalle mínimo, también se logra apreciar en el efecto de sombra paralela aplicado a los textos de los carteles.

- He preferido el encuadre horizontal para esta serie de carteles, por la disposición de los textos arriba y abajo del marco. Sin embargo vi conveniente utilizar el encuadre vertical en casos particulares:
 - En el caso de los temas Fundación y Hombres de Eucaristía, por la imagen de fondo y la extensión del texto, con un fin simplemente estético.
 - En el cartel de aniversario de la elección de Benedicto XVI, además de la posición vertical de la imagen principal y la del fondo, se puede observar que el marco se eleva respecto al centro vertical del cartel. El propósito de esto era recordar el balcón de la Basílica de san Pedro desde el que se presenta al nuevo Papa tras su elección en el Cónclave. Es el único de los carteles en que el título aparece debajo del marco y el lema sobre este, como palabras dichas desde arriba¹⁶.
 - Por último, los carteles de la Inmaculada Concepción y la Virgen de los Dolores: la imagen de la Virgen María al pie de la Cruz, como lo expresa el Evangelio (Jn. 19, 25-27), es recurrente en el arte cristiano, unas veces de pie y otras veces desmayada. Cuando está de pie, expresa la fortaleza de María en medio del dolor. Por este motivo elegí el encuadre vertical.

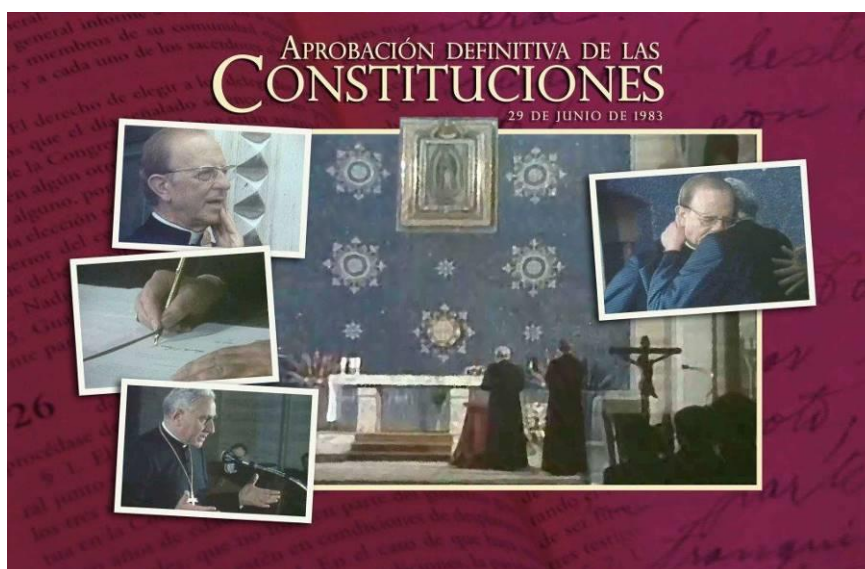
¹⁶ El lema «Dios no quita nada y lo da todo» se recuerdan como unas de las *primeras palabras* del Papa Benedicto XVI, por ser una “extensión” de la invitación de san Juan Pablo II a *no tener miedo a Cristo*. En realidad las dijo en la homilía de la Misa en la Plaza de san Pedro (http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2005/documents/hf_ben-xvi_hom_20050424_inizio-pontificato.html). Las primeras palabras las pronuncia desde el balcón como un saludo a la Iglesia de todo el mundo.

III. TÉCNICA DE COMUNICACIÓN VISUAL PARA LA EXPRESIÓN DEL MENSAJE

A. Condiciones generales para el proyecto

Desde la planeación del proyecto se definió que los carteles serían impresos en un tamaño de cuatro cartas, en papel duradero, grueso y plastificado, para poder usar los carteles en años posteriores. Al inicio pensamos en usar cartulina opalina y cubrir las impresiones con una película auto-adherible, pero después se decidió usar papel aperlado. Para una mejor calidad y a un buen costo, elegimos la impresión láser a color.

De todos los carteles, hubo uno solo que presentaría un inconveniente más tarde, y no sería utilizado. El cartel de la Aprobación Definitiva de las Constituciones tenía imágenes del fundador de la Congregación, que durante mucho tiempo fue considerado como un ejemplo. Las imágenes son de un video muy conocido para los Legionarios en que se firmó el decreto de aprobación el 29 de junio de 1983.

El 1 de mayo de 2010 la Santa Sede emitió un comunicado¹⁷ donde se daba a conocer (en el apartado no. 2) que el P. Marcial Maciel llevaba una vida

¹⁷ El comunicado se puede leer en www.vatican.va/resources/resources_comunicato-legionari-cristo-2010_sp.html

oculta de «comportamientos gravísimos y objetivamente inmorales», desconocida por gran parte de los Legionarios. Más tarde en las comunidades se vio conveniente retirar las imágenes públicas del P. Maciel.

B. Producción y desarrollo del proyecto

En los centros de formación de los Legionarios de Cristo, se tiene bien definido un horario para cada día de la semana. El horario impreso se pega en un tablero conocido como *varianda*. La varianda está ubicada en un lugar estratégico de paso, en los tránsitos de los dormitorios; en los dormitorios están los escritorios en que se tienen los estudios y se guardan los libros para las clases; en el dormitorio se tiene la siesta, la preparación después de comer, están cerca de los baños, etc. Por ello en los traslados de un lugar a otro, se pasa con frecuencia junto a la varianda. Cada vez que hay algún cambio en el horario, una noticia, una campaña de motivación, se coloca en este tablero para que todos puedan verlo y enterarse a tiempo.

Al vivir con un horario fijo, una persona puede acostumbrarse y seguir las actividades de manera rutinaria, lo que permite que sea más fluida la vida de comunidad. Es por eso que resulta tan natural el interés por lo novedoso; es simpático ver el efecto magnético que ejerce la varianda sobre las miradas siempre que se pone alguna novedad. Por ello es un excelente lugar para colocar los carteles. Regularmente, cuando es algo informativo se coloca durante el tiempo que es útil (por ejemplo, cuando en la novena de algunas solemnidades se cambia en el horario la lectura espiritual por la plática de la novena).

C. Implementación y evaluación del proyecto

Al final de su realización, el proyecto no fue impreso como se buscaba (al menos en el tiempo que permanecí en Monterrey), pero sí fue utilizado como fondo de pantalla en las salas de cómputo de los centros de formación por los que pasé durante mi periodo de formación: Monterrey (México), Salamanca (España), y Roma (Italia).

D. Descripción de la experiencia y Bitácora.

No conservo la bitácora de la realización del proyecto, sino solamente las imágenes digitales en formato JPG. La experiencia de trabajo obtenida mediante el proyecto fue más allá del ámbito técnico, por eso pude conservar y reproducir cada detalle.

Como mencioné en los antecedentes del presente trabajo, la formación recibida me ayudaba a estar más atento a los detalles. La repetición del proceso me ayudó a adquirir práctica en el uso de las herramientas digitales; esto me sirvió, una vez que dominaba el proceso utilizado, para tener la libertad de buscar nuevos métodos para futuros trabajos, con más agilidad y ejercicio de mi creatividad.

Alcancé una mayor profundidad en los procesos de investigación, de modo que mi trabajo estaría mejor fundamentado en adelante. Por ello también mencionaba la importancia de conocer desde dentro el contexto en que se realiza el trabajo en mi experiencia como cliente-diseñador. En este sentido, también puedo decir que tuve completa libertad para realizar los diseños sin poner la barrera del gusto personal ante las exigencias del cliente. Durante el tiempo que fui miembro de la Congregación, tuve muchas oportunidades para realizar otros trabajos en esta misma situación.

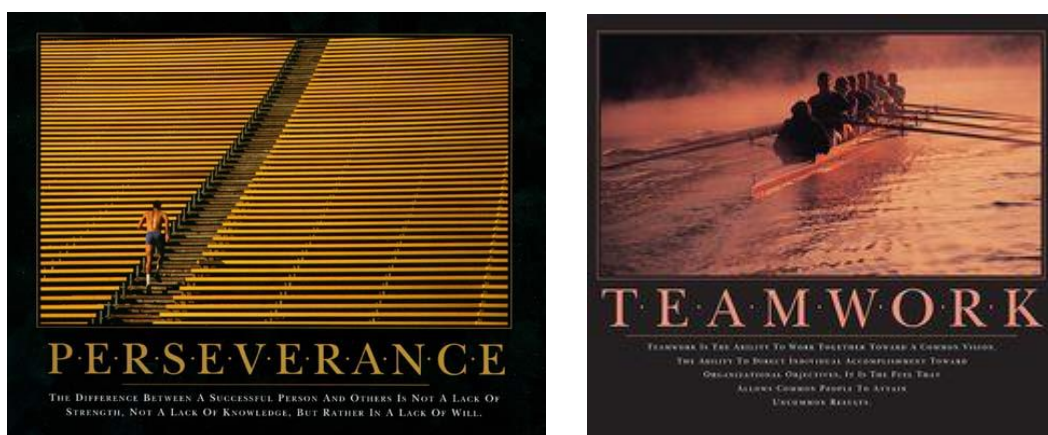
APÉNDICE

EL MARCO EN MIS DISEÑOS

Una característica común en mis trabajos de diseño, es el marco. Es un gusto personal que a mi parecer, hace atractivo un buen diseño cuando es utilizado correctamente.

Primero quisiera mencionar mis fuentes de inspiración, ya que la curiosidad me ha llevado a interesarme por este elemento tan sencillo.

Como primer punto de referencia observé unos diseños que presentaban una fotografía sencilla, enmarcada y centrada sobre un fondo negro, que hacía alusión a algún valor y lo expresaba en una palabra.

Estas imágenes me resultaban atractivas e impactantes (aunque hasta cierto punto, repetitivas) y trataba de encontrar la razón, pues aunque no me parecían estéticamente agradables, lograban transmitir un mensaje. Pienso que es justo reconocer que estas imágenes me han servido de inspiración, pues teniendo un apoyo previo pude conocer mi motivación de *crear* diseños estéticamente más agradables.

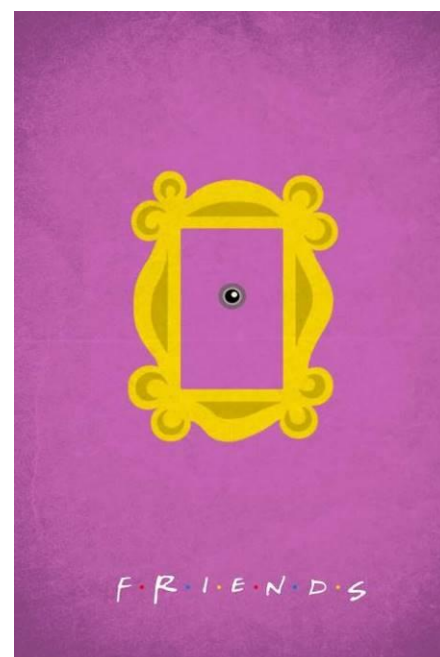
Tomando en consideración otros marcos, quiero mencionar el que, según mi parecer es el marco más conocido en el mundo.

Este marco, en toda su simplicidad ha mostrado incontables imágenes de todo el mundo, y podríamos decir también, de todos los tiempos, y de maneras muy atractivas.

Hay algo en el marco, que lo hace más que un mero adorno, hasta llegar a ser un ícono en algunas ocasiones. Como un marco amarillo, colgado sobre el orificio de una puerta morada en la serie televisiva Friends. Es la última imagen que aparece en la serie antes de los créditos del capítulo final y el elemento central de algunos carteles sobre la serie.

Actualmente hay un proyecto del arquitecto mexicano Fernando Donis, conocido como *el Marco de Dubai*, cuya realización pretende ser terminada a mediados de este año 2015. Su finalidad es “construir un vacío” para *enmarcar* la ciudad de Dubai¹⁸.

El mismo arquitecto también ganó el concurso *A New Landmark for Aldgate* con un proyecto visualmente similar para celebrar los juegos olímpicos de Londres en 2012. Él ha dicho que «La arquitectura debe ser excepcional y bella, pero por su simpleza»¹⁹. Considero que esto es válido también para el diseño.

¹⁸ Cf. <http://realestatemarket.com.mx/noticias/arquitectura-e-interiorismo/6234-gana-arquitecto-mexicano-premio-del-proyecto-dubai-frame>

¹⁹ Cf. <http://www.cnnexpansion.com/expansion/2011/09/14/fernando-donis>

En segundo lugar, quiero exponer algunos de los trabajos realizados en etapas posteriores. En particular presento los trabajos que siguieron esta misma línea de diseño, mencionando brevemente algunos puntos de evolución en el diseño.

Durante mi estancia en Salamanca, España, estuve como encargado del diseño de la revista del centro titulada *Cor Unum*. Consistía en un breve boletín de cinco páginas mensuales para compartir las actividades de nuestra comunidad con los demás centros de formación. En estos diseños enmarcaba las fotografías de la página integrando recortes de otras fotografías en el diseño.

Mientras estudiaba el bachillerato en filosofía, en Roma, Italia, también me encargaba de realizar algunos diseños, como banners para las páginas de promoción vocacional vocazione.org, para Italia, y vocacion.org para Latinoamérica.

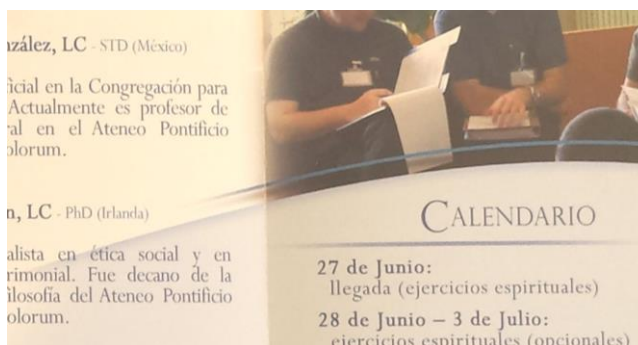

También en Roma me solicitaron el diseño de un folleto para el Curso Internacional para Formadores de Seminarios, que se realiza cada año en Leggiuno, Italia. Este fue uno de los trabajos que más me ha gustado, pues siendo un evento internacional, sería conocido en muchas partes del mundo. Colaboré con otros legionarios para traducirlo a otros idiomas: inglés, francés, portugués e italiano.

En este trabajo hubo un giro respecto al diseño del marco. Ahora no era solo el fondo, sino lo que se encontraba fuera del marco y detrás de él lo que se volvió monocromático.

Por otra parte, en el diseño del interior, el marco dejó de ser cerrado y cuadrangular para convertirse en curvo. Al difuminarse de un lado al otro podríamos pensar que no es un marco conceptualmente pero sí realiza la función de éste como las formas naturales en la fotografía.

Finalmente quiero presentar y comentar un fragmento del texto de José Ortega y Gasset titulado *Meditación del Marco*. Este texto expresa con claridad la naturaleza del marco en el arte, y me ha servido de apoyo para explicar, desde mi trabajo, cómo puede ir más allá de su funcionalidad ordinaria.

MEDITACIÓN DEL MARCO

JOSÉ ORTEGA Y GASSET

[...]

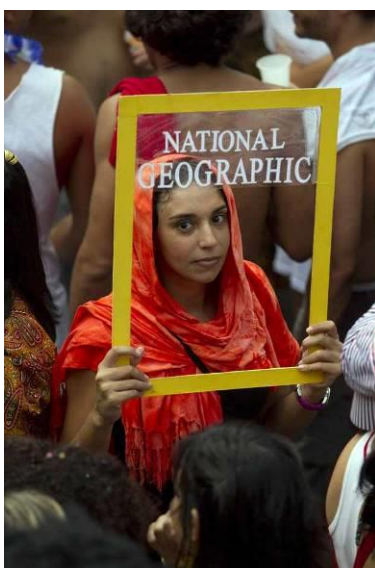
Hagamos una breve meditación sobre el marco. Aun reducido así el propósito, es seguro que no podremos hacer más que despuntarlo.

MARCO, TRAJE Y ADORNO

Viven los cuadros alojados en los marcos. Esa asociación de marco y cuadro no es accidental. El uno necesita del otro. Un cuadro sin marco tiene el aire de un hombre expoliado y desnudo. Su contenido parece derramarse por los cuatro lados del lienzo y deshacerse en la atmósfera. Viceversa, el marco postula constantemente un cuadro para su interior, hasta el punto de que cuando le falta tiende a convertir en cuadro cuanto se ve a su través.

«...*tiende a convertir en cuadro cuanto se ve a su través*» En relación a esta frase, consideremos que es cierto cuando hay un algo del otro lado; de otra manera podría parecer un recurso sin utilizar. Un ejemplo que me gusta mucho, es un comercial de Hewlett Packard, que anuncia una impresora de fotografías. En el video un hombre va tomando marcos blancos del escritorio y cada vez que acerca uno a su rostro queda *impresa* la imagen del momento. Pero mientras los marcos están en el escritorio, podemos decir que no hay algo importante del otro lado²⁰. Las imágenes exponen algunos ejemplos; continuamos con el texto.

²⁰ Se puede ver el comercial en: <https://www.youtube.com/watch?v=UirmvNktkBc>

La relación entre uno y otro es, pues, esencial y no fortuita; tiene el carácter de una exigencia fisiológica, como el sistema nervioso exige el sanguíneo, y viceversa; como el tronco aspira a culminar en una cabeza y la cabeza a asentarse en un tronco.

La convivencia de marco y cuadro no es, sin embargo, pareja a la que primero ocurriría compararsele: la del traje y el cuerpo. No es el marco el traje del cuadro, porque el traje tapa el cuerpo, y el marco, por el contrario, ostenta el cuadro.

Es cierto que a menudo deja el traje al descubierto una parte del cuerpo; pero esto nos parece siempre una pequeña locura que el vestido comete, una negación de su deber, un pecado. Siempre la cantidad de superficie corporal que el

traje descubre guarda proporción con la que oculta, de suerte que al hacerse aquélla mayor que ésta deja el traje de ser traje y se convierte en adorno. Así, el cinturón del salvaje desnudo tiene carácter ornamental y no indumentario.

Al leer ésta metáfora, podríamos pensar en el diseño de los carteles, donde la imagen central rebasa en algunas partes el marco...

Pero tampoco es el marco un adorno. La primera acción artística que el hombre efectuó fue adornar, y ante todo adornar su propio cuerpo. En el adorno, arte primigenio, hallamos el germen de todas las demás. Y esa primera obra de arte consistió sencillamente en la unión de dos obras de la naturaleza que la naturaleza no había unido. Sobre su cabeza puso el hombre una pluma de ave o sobre su pecho ensartó los dientes de una fiera, o en torno a la muñeca se ciñó un brazalete de piedras vistosas. He ahí el primer balbuceo de ese tan complejo y divino discurso del arte.

¿Qué misterioso instinto indujo al indio a poner sobre su cabeza una lucida pluma de ave? Sin duda el instinto de llamar la atención, de marcar su diferencia y superioridad sobre los demás. La biología va mostrando cómo es aún más profundo que el instinto de conservación el instinto de superación y predominio.

Aquel indio genial sentía en su pecho una confusa idea de que valía más que los otros, de que era más hombre que los otros; su flecha sibilante era en el tupido bosque la más certera e iba rauda a buscar bajo el ala la vida del ave con plumas preciosas. Esta conciencia de superioridad yacía muda en su interior. Al poner sobre su cabeza la pluma, creó el indio la expresión de esa íntima idea que de sí mismo tenía. ¿La pluma sobre él era tan sólo para que los demás la mirasen? No; la pluma vistosa era más bien un pararrayos conque atraer las miradas de los otros y verterlas luego sobre su persona. La pluma fue un acento y el acento no se acentúa a sí mismo, sino a la letra bajo él. La pluma acentúa, destaca la cabeza y el cuerpo del indio; va sobre él como un grito de color lanzado a los cuatro vientos.

Todo adorno conserva ese sentido, que se hace patente en el trazo oblicuo e indicativo de la pluma sobre la frente del salvaje: atrae sobre sí la mirada, pero es con ánimo de hincarla sobre lo adornado. Ahora bien, el marco no atrae sobre sí la mirada. La prueba es sencilla. Repase cada cual sus recuerdos de los cuadros que

mejor conoce y advertirá que no se acuerda de los marcos donde viven alojados. No solemos ver un marco más que cuando lo vemos sin cuadro en casa del ebanista; esto es, cuando el marco no ejerce su función, cuando es un marco cesante.

«...el instinto de llamar la atención, de marcar su diferencia y superioridad sobre los demás... un pararrayos conque atraer las miradas de los otros y verterlas luego sobre su persona... un acento y el acento no se acentúa a sí mismo, sino a la letra bajo él». Ortega y Gasset expresa de este modo que el marco no es un adorno, pues el adorno atrae la mirada, primero sobre sí, y después sobre lo adornado. Pienso, sin embargo, que a veces el marco mismo puede ser adornado, o hablando con las palabras del autor, en vez de una pluma se puede usar un ostentoso penacho. Un ejemplo del marco adornado, es el marco de la imagen de la Virgen de Guadalupe en la Basílica, que suele ser imitado o copiado para engrandecer lo que la imagen representa, como se adorna una corona con joyas para una persona de la realeza.

LA ISLA DEL ARTE

En vez de atraer sobre sí la mirada, el marco se limita a condensarla y a verterla desde luego en el cuadro. Pero no es ésta su principal eficacia.

[...]

Es la obra de arte una isla imaginaria que flota rodeada de realidad por todas partes. Para que se produzca es, pues, necesario que el cuerpo estético quede aislado del contorno vital. De la tierra que pisamos a la tierra pintada no podemos transitar paso a paso. Es más: la indecisión de confines entre lo artístico y lo vital perturba nuestro goce estético. De aquí que el cuadro sin marco, al confundir sus límites con los objetos inútiles, extra-artísticos que le rodean, pierda garbo y sugestión. Hace falta que la pared real concluya de pronto, radicalmente, y que súbitamente, sin titubeo, nos encontremos en el territorio irreal del cuadro. Hace falta un aislador. Esto es el marco. Para aislar una cosa de otra se necesita una tercera que no sea ni como la una ni como la otra: un objeto neutro. El marco no es ya la pared, trozo meramente útil de mi contorno, pero aún no es la superficie encantada del cuadro. Frontera de ambas regiones, sirve para neutralizar una breve faja de muro y actúa de trampolín que lanza nuestra atención a la dimensión legendaria de la isla estética.

Tiene, pues, el marco algo de ventana, como la ventana mucho de marco. Los lienzos pintados son agujeros de idealidad perforados en la muda realidad de las paredes, boquetes de inverosimilitud a que nos asomamos por la ventana benéfica del marco. Por otra parte, un rincón de ciudad o paisaje, visto al través del recuadro de la ventana, parece desintegrarse de la realidad y adquirir una extraña palpación de ideal. Lo propio acontece con las cosas lejanas que recorta la inequívoca curva de un arco.

«...actúa de trampolín que lanza nuestra atención a la dimensión legendaria de la isla estética». De acuerdo con el autor puedo decir que lo que se ve a través de la ventana puede aparentar algo ideal; al inicio del texto escribe que se encuentra en una galería buscando un tema. En una galería las obras pictóricas tienen la descripción que da en el texto respecto a sus marcos. Pero pienso que el marco, más que un trampolín, donde el paso se da súbitamente, también puede servir de puente entre la realidad del espectador y lo que contempla; un puente en el que recorre un trayecto para adentrarse poco a poco en una nueva realidad, que a su vez mediante puente del marco puede acercarse al mundo del espectador.

CONCLUSIÓN

Haciendo una síntesis del proyecto expuesto, constatamos que un trabajo bien fundamentado, es capaz de lograr soluciones. El contacto directo con el cliente, permite conocer una percepción particular de la realidad; así se logra plasmar adecuadamente la concepción que el cliente tiene ésta. Es así como las técnicas aprendidas durante los estudios, dan vida a cada proyecto, satisfaciendo las expectativas del cliente. El diseño, como trabajo propio, adquiere personalidad en el cuidado de los elementos elegidos, uniendo de este modo, la contribución del diseñador, con la visión del cliente, sin necesidad de imponer ninguna de las dos.

Volviendo a la experiencia personal, este trabajo ha resultado una gran oportunidad para crecer profesionalmente. Cualquier habilidad natural o ejercitada para realizar un trabajo, adquiere mayor atractivo al encontrarse con las cualidades que se logran mediante la experiencia laboral: la responsabilidad, la honestidad, el cuidado de los detalles, el reconocimiento de los propios errores como medio de aprendizaje, etcétera. Todo esto permite a la persona realizarse como profesional, y no sólo como profesionista, es decir, además de hacer un buen trabajo, hacerlo con entusiasmo, te lleva a la excelencia.

BIBLIOGRAFÍA

ORTEGA Y GASSET, J., «Meditación del marco» (de *El Espectador*, III, 1921).
Ortega y Gasset: Sus Mejores Páginas. Ed. Manuel Duran. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, Inc., 1966, 30-39.

Constituciones de la Legión de Cristo, versión vigente hasta la aprobación de la nueva en 2014.

<http://www.legionariesofchrist.org/articulos/seccion.phtml?se=238>

http://ec.aciprensa.com/wiki/Poder_de_las_llaves

<http://www.zenit.org/es/articulos/cual-es-el-significado-de-los-colores-liturgicos-en-la-misa>

http://es.wikipedia.org/wiki/Andrea_Pozzo

<http://www.apologeticacatolica.org/Maria/MariaN04.htm>

<http://www.legionariesofchrist.org/articulos/imprimir.phtml?se=238&ca=703&te=475&id=13941&imprimir=1>

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2005/documents/hf_ben-xvi_hom_20050424_inizio-pontificato.html

www.vatican.va/resources/resources_comunicato-legionari-cristo-2010_sp.html

<http://realestatemarket.com.mx/noticias/arquitectura-e-interiorismo/6234-gana-arquitecto-mexicano-premio-del-proyecto-dubai-frame>

<http://www.cnnexpansion.com/expansion/2011/09/14/fernando-donis>

<https://www.youtube.com/watch?v=UirmvNkktBc>

ÍNDICE

<i>Introducción</i>	2
<i>Capítulo I. PROYECTO</i>	3
A. Planteamiento del problema.....	3
B. Marco contextual.....	3
1. Justificación.....	3
2. Delimitación.....	4
3. Antecedentes.....	5
C. Objetivos.....	6
1. Objetivos Generales.....	6
2. Objetivos Específicos.....	6
D. Metodología.....	8
<i>Capítulo II. ASPECTOS GENERALES DEL DISEÑO</i>	8
A. Elementos.....	8
1. Fondo.....	8
2. Imagen Central.....	17
3. Marco.....	22
4. Título.....	17
5. Frase o Lema.....	22
B. Color.....	27
C. Tipografía.....	29
D. Composición.....	33
<i>Capítulo III. TÉCNICA DE COMUNICACIÓN VISUAL PARA LA EXPRESIÓN DEL MENSAJE</i>	36
A. Condiciones generales para el proyecto.....	36
B. Producción y desarrollo del proyecto.....	37
C. Implementación y evaluación del proyecto.....	37
D. Descripción de la experiencia y Bitácora.....	38
<i>Apéndice: EL MARCO EN MIS DISEÑOS</i>	39
<i>Conclusión</i>	49
<i>Bibliografía</i>	50