

REPOSITORIO ACADÉMICO DIGITAL INSTITUCIONAL

“Proceso de realización del cartel “Festival del torito de petate 2013”

Autor: Tania Roxana Toledo Chávez

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

**Nombre del asesor:
Gerardo Vinicio Rochín Lámbarry**

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.

FACULTAD DE DISEÑO GRÁFICO

**PROCESO DE REALIZACIÓN DEL CARTEL
"FESTIVAL DEL TORITO DE PETATE 2013"**

TESINA POR EXPERIENCIA LABORAL

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN DISEÑO GRÁFICO

PRESENTA:
TANIA ROXANA TOLEDO CHÁVEZ

ASESOR:
MTRO. GERARDO VINICIO ROCHÍN LÁMBARRY

ACUERDO: LIC100842 / CLAVE: 16PSU0010U

MORELIA, MICH., MAYO 2015

*"Hacer lo simple complicado es bastante habitual;
hacer lo complicado simple, asombrosamente
simple, eso es creatividad".*

Charles Mingus

AGRADECIMIENTOS

A mi mamá, que siempre ha sido y será mi fuente de inspiración, mi ejemplo, y mi gran apoyo, que gracias a ella tuve la oportunidad de culminar mis estudios universitarios; por siempre creer en mi e impulsarme en mi vida personal y profesional, enseñándome que los límites no existen.

A mi familia, por estar presente en mis triunfos y ensayos.

A mis amigos, por ser parte de este proceso, por acompañarme y ser la familia que yo elegí.

A mis profesores, por formarme académicamente y brindarme las bases de mi profesión que aplico día a día en mi vida laboral.

A mi Dios, por enseñarme a vivir en espiritualidad propia, a ser agradecida y compartir.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	8
1. TRADICIÓN	9
1.1. OBRAS DE ARTE	12
1.2. FESTIVIDAD EN MORELIA, MICH.	14
2. PREPRODUCCIÓN	19
3. PRODUCCIÓN	22
3.1. DIGITALIZACIÓN	22
3.2. PRUEBAS DE COLOR	23
3.3. GAMA CROMÁTICA	24
3.4. OPCIÓN FINAL	25
3.5. DISEÑO DE TIPOGRAFÍA	26
3.6. TIPOGRAFÍA SECUNDARIA	27
3.7. CARTEL FINAL	28
4. POSTPRODUCCIÓN	29
5. PREMIO a! DISEÑO	33
6. CONCLUSIONES	36
7. GLOSARIO	37

TORONTO

PRESENTACIÓN

El presente proyecto tiene como finalidad mostrar el proceso de desarrollo creativo y de producción del Cartel del Festival del Torito de Petate 2013, de la ciudad de Morelia, Michoacán.

A través del desarrollo de este proyecto se muestran distintos aspectos esenciales que fueron parte importante para el resultado final del cartel. Se describe una parte histórica, mostrando los orígenes de la festividad, así como los elementos que fueron fuente de inspiración para el bocetaje de la figura principal del cartel.

En este documento también se incluyen imágenes pertenecientes al proceso de preproducción y producción, mostrando así, el resultado final del cartel y sus aplicaciones.

1. TRADICIÓN

La danza del torito de petate es una representación de baile y actuación teatral que anuncia el término del carnaval y la llegada de la cuaresma, se podría decir que es una especie de ritual entre los integrantes de la danza y los espectadores, además de tener una connotación religiosa.

Los elementos de la danza del torito de petate son:

- ◆ La **Maringuía**, es la banda musical de viento cuyos integrantes se visten de mujer y buscan encintar al toro.
- ◆ El **Caballito**, representado con un cartón en forma de caballo, que escenifica al picador.
- ◆ Mientras el Toro baila, llega el **Caporal**, que representa al torero.
- ◆ Junto a los anteriores también aparece un **apache**, que acompaña al torero y al toro.

No se tiene fecha o lugar exacto del origen del Torito de Petate, pero se dice que data del siglo XVII. Cabe destacar que no es una tradición meramente Mexicana o indígena, ya que en Carnavales de América Latina, también se baila esta danza. Es por esta razón que se dice que la danza del Torito de Petate se celebra desde Huamahuaca en el norte de Argentina, hasta Sonora, en México.

Se creía que la Danza del Torito de Petate se originaba de una imitación de las corridas de toros, tradición Española, sin embargo, se ha desmentido esta versión, ya que existen muchas diferencias entre una festividad y la otra. En las corridas de toros se sacrifican a los bueyes en manos del torero, y el público lo alaba; mientras que en la danza del Torito de Petate es una simple actuación de entretenimiento en donde no sale lastimado ningún ser vivo y por el contrario, brinda diversión, música y alegría a quienes tienen el privilegio de contemplar esta danza.

"Si consideramos a la danza no como una forma de expresión sino como un verdadero lenguaje... podremos desentrañar los discursos presentes de una narración, existe en ella una secuencia coreográfica, una disposición espacial de elementos y actuantes, además de un diálogo entre los espectadores y algunos miembros de la comparsa que siguen un esquema flexible, pero atentos a ciertas marcas que indican el momento en que se deben ceñir al diálogo ritual... la danza no es un reflejo de la realidad pasada... es una representación de prácticas, actores sociales, y relaciones por ellos establecidos en el pasado; pero resignificados para que sean útiles al consumo cultural que produce la danza". ÁMOS (2001).

Los días en los que regularmente se realiza la danza o ritual del Torito de Petate son los días de Carnaval, es decir, el día de Corpus Cristi, la Candelaria, San Juan o Domingo de Ramos. Esta representación hace un recorrido en distintas colonias de los municipios en los que se festeja, el recorrido va acompañado de vecinos de las colonias y una banda de viento, compuesta por varios músicos, los cuales amenizan con melodías dicha danza.

Imagen 1. BAILE. Por Antonio Zamora.
<https://www.flickr.com/photos/negrokan/>

1.1. OBRAS DE ARTE

A través del tiempo el original Torito de Petate ha sufrido varios cambios.

El Torito de Petate tradicional, es elaborado con recursos tales como alambre, madera, distintos tipos de papel; su estructura tiene como base un contenedor (caja), que sirve para que la persona que lo cargará pueda introducirse y sostenerlo con facilidad. Irónicamente, el Torito de Petate, no es de petate; en la parte media se elabora la figura del toro tal cual, con su cara, sus ojos, orejas, cuernos, etc. Finalmente en la parte superior se coloca el diseño de una "corona" que puede ser tan alta o sofisticada como los creadores decidan. En el diseño del torito de petate se pueden apreciar una gran variedad de colores, entre más colorido y grande sea el toro, mayor impacto generará en su danza.

Se consideran obras de arte ya que cada torito es distinto, difícilmente se encontrará una réplica idéntica de un torito de petate, su tiempo de elaboración conlleva meses de trabajo.

Lamentablemente la tradicional figura del Torito se ha visto afectada por factores de los medios de comunicación y de personajes de caricaturas y televisión,

ya que en la actualidad se diseñan toritos de petate que poco conservan de su forma trancional, y más que toritos terminan siendo "piñatas ambulantes".

Sin embargo, las personas que se dedican desde hace décadas a preservar esta importante tradición, dedican todo su tiempo y esfuerzo en destacar los detalles más importantes de la elaboración del Torito de Petate, que como ya se mencionó, es una obra de arte. También se acostumbra a darle un nombre personal a cada torito. En ocasiones los diseños más creativos y majestuosos se conservan para ser mostrados en importantes exposiciones.

Imagen 2. TORITOS DE PETATE. Por Emmanuel Orbe.
<https://www.flickr.com/photos/116292642@N02/>

1.2. FESTIVIDAD EN MORELIA, MICHOACÁN

En el municipio de Morelia, perteneciente al estado de Michoacán, se festeja esta festividad año con año, anunciando la llegada de la Cuaresma, previo a Semana Santa. En distintas colonias de la ciudad grupos de personas se reúnen a celebrar este ya famoso ritual.

El gobierno municipal de Morelia, tomó la iniciativa hace aproximadamente 8 años de realizar un evento conmemorativo a esta Festividad, el cual incluye varias actividades como concursos de diseño de toritos de petate, una exposición de los mejores en Palacio Clavijero, y un magno evento en la plaza del Generalísimo José María Morelos y Pavón, en donde se reúnen varios toritos para realizar la ritual danza acompañados de las mejores bandas de viento de la ciudad, cientos de personas asisten a este importante evento.

Como parte del tradicional Festival del Torito de Petate en Morelia, se han realizado año con año distintos carteles representativos, los cuales han estado a cargo de diferentes Diseñadores Gráficos o Artistas Visuales.

Cada artista ha plasmado a través de los carteles su estilo particular de arte o diseño, intentando destacar la importancia y elementos del Festival.

Es el cartel del Festival del Torito de Petate 2013 del que se presenta el proceso de creación en este documento.

A continuación se muestran algunos carteles de ediciones previas al Festival del Torito de Petate 2013.

Imagen 3. Cartel del Festival del Torito de Petate 2010
 Por: Oscar Torres

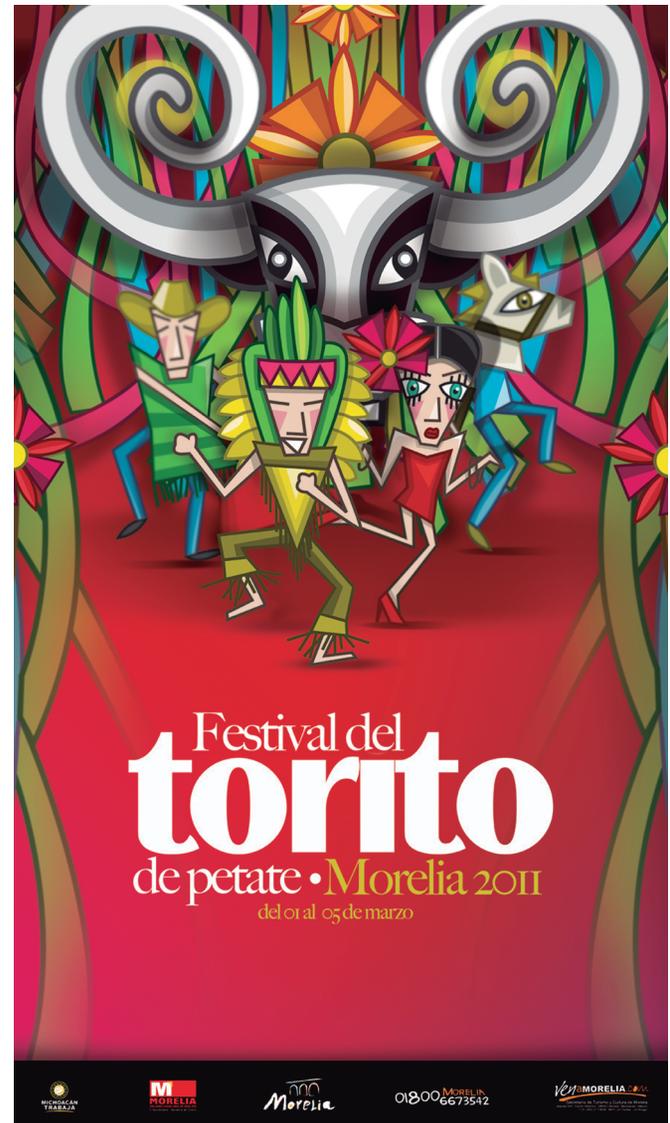

Imagen 4. Cartel del Festival del Torito de Petate 2011
Por: Oscar Torres

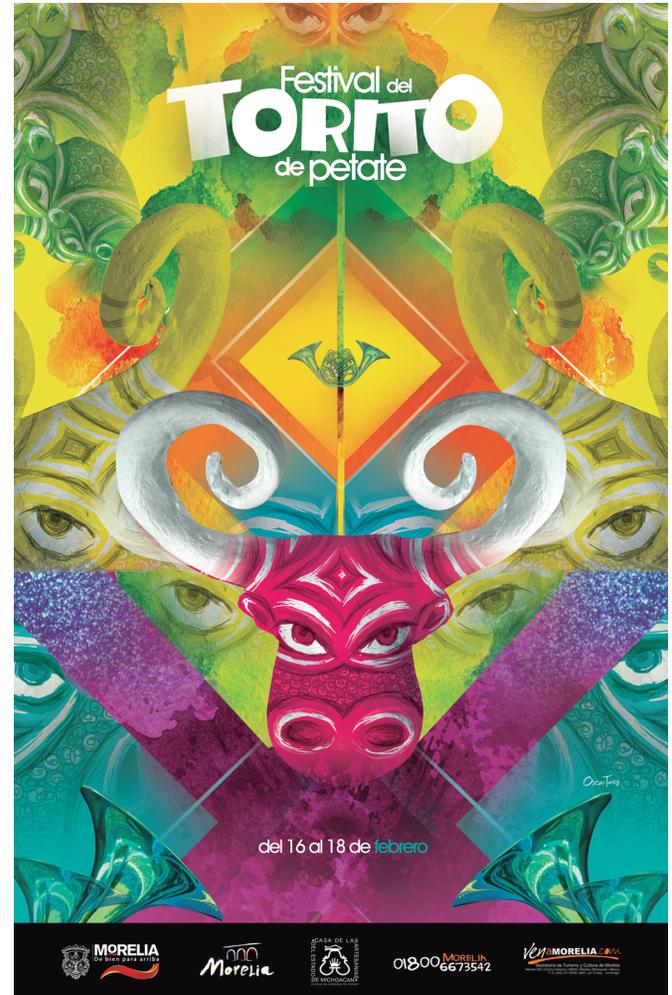

Imagen 5. Cartel del Festival del Torito de Petate 2012
Por: Oscar Torres

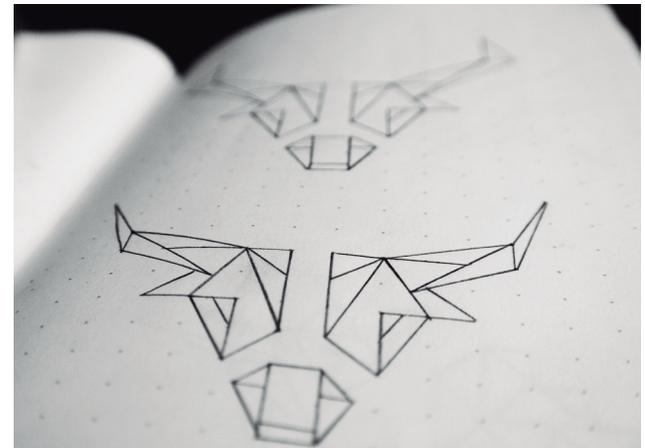
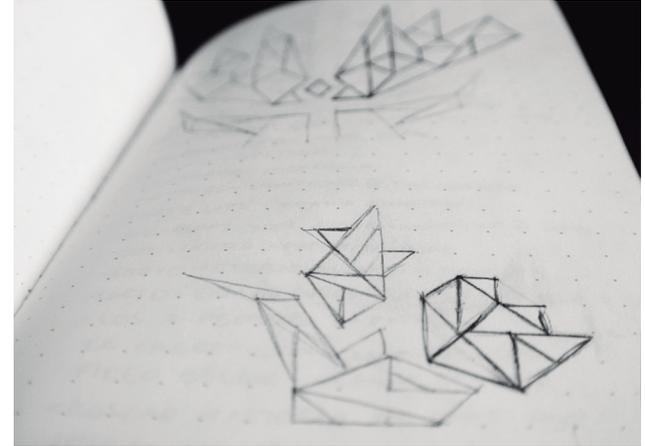
2. PREPRODUCCIÓN

El proceso de producción del cartel final del Festival del Torito de Petate 2013, tuvo distintas etapas.

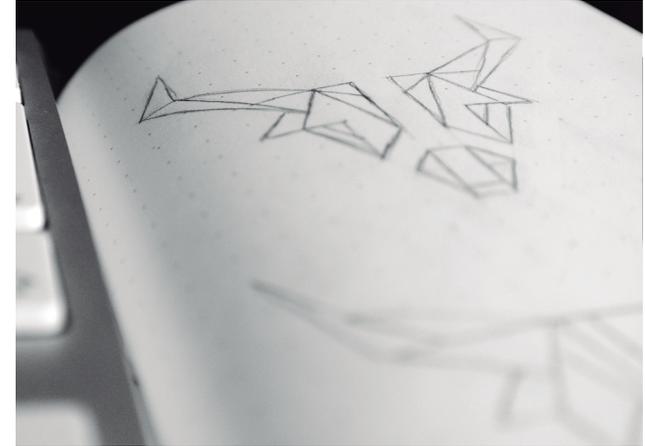
Al comenzar a trabajar un concepto, ilustración, identidad gráfica o cualquier requerimiento de Diseño, es necesario tener un Brief o antecedentes que incluyan puntos importantes de investigación y características de las necesidades del evento y del público al que va dirigido.

Contando con la investigación realizada se destacaron los siguientes puntos, los cuales deberían ser parte del resultado final: ***COLOR, ARMONÍA, FIESTA, TRADICIÓN, DANZA, MOVIMIENTO, TORITO, MORELIA, MAJESTUOSIDAD, CARNAVAL.***

Posteriormente, se eligió un estilo gráfico de trazos poligonales y simetrías perfectas, a través del cual se lograría obtener un elemento principal e imponente: EL TORITO. Se comenzó a bocetar teniendo en mente el estilo gráfico que se deseaba obtener.

Preproducción.
Bocetos del Cartel del Festival del Torito de Petate 2013.

Preproducción.
Bocetos del Cartel del Festival del Torito de Petate 2013.

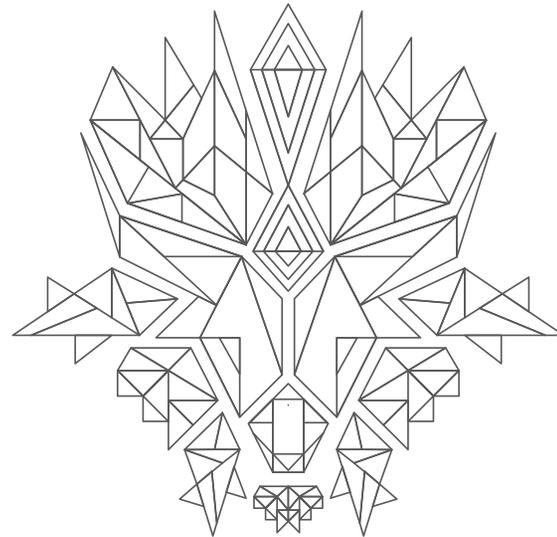
El resultado final de los bocetos fue el rostro de un toro compuesto simétricamente; después de varias pruebas y acomodo de elementos se logró bocetar por partes la "corona" del toro, la cual representaría la majestuosidad que se pretendía.

3. PRODUCCIÓN

3.1. DIGITALIZACIÓN

Una vez teniendo el boceto final, se procedió a la parte digital, en la cual se pulieron detalles de trazos y formas, para dar paso a la elección de la gama cromática.

3.2. PRUEBAS DE COLOR

3.3. GAMA CROMÁTICA / PANTONES

Se decidió trabajar con una gama cromática que representara los puntos obtenidos a través de la investigación previamente realizada. Se combinaron colores cálidos y fríos para brindarle un mayor balance visual al resultado final.

3.4. OPCIÓN FINAL

3.5. DISEÑO DE TIPOGRAFÍA

Al ser un diseño de cartel con un elemento de gran importancia, se necesitaba diseñar una tipografía bajo el mismo concepto que resaltara la palabra principal del evento, TORITO. Se diseñó una tipografía geométrica jugando con los mismos elementos y colores aplicados en la figura del toro. Como tipografía secundaria se optó por "ALLER", la cual de igual manera es legible y hacía un buen acompañamiento en la composición.

3.6. TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

Aller Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
:;-'!.\$&/()=?*

Aller Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
:;-'!.\$&/()=?*

3.7. CARTEL FINAL

FESTIVAL DEL
TORITO
DE PETATE
MORELIA 2013

DEL 28 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO
MORELIA, MICHOACÁN

<p>EXPOSICIÓN DE TORITOS DE PETATE Del 28 de Enero al 9 de Febrero INAUGURACIÓN: 18:00 hrs. Centro Cultural Clavijero</p>	<p>CONFERENCIA "Los Toritos de Petate, Morelia en la época Porfiriana" por la Mtra. en Hist. Magali Zavala García Jueves 7 de Febrero 18:30 hrs. Museo Archivo Histórico (Galeana 302, Centro)</p>	<p>EXHIBICIÓN DE TORITOS DE PETATE Sábado 9 de Febrero 10:00 hrs. Plaza Jardín Morelos TALLERES DE TORITO SONAJA INFORMES: Centro Cultural Clavijero (512.04.12)</p>
---	---	--

4. POSTPRODUCCIÓN

El Cartel del Festival del Torito de Petate 2013, tuvo distintas aplicaciones, tanto digitales como impresas. Las aplicaciones realizadas sirvieron como elementos publicitarios del Festival.

Las aplicaciones se colocaron en distintos puntos de la ciudad de Morelia Michoacán. Tales aplicaciones fueron: cartel principal con el programa de actividades, mamparas presentes en cruceros de la ciudad y plazas del centro histórico, cóncavas, parabúses y algunos utilitarios como playeras y gorras.

Imagen 6. Conferencia de prensa para dar a conocer las actividades del Festival.
Archivo Fotográfico Turismo Municipal 2013.

Imagen 7. Panorama del Festival del Torito de Petate 2013.
Archivo Fotográfico Turismo Municipal 2013.

Imagen 8. Exposición de Toritos de Petate en Palacio Clavijero.
Por: Marco Sánchez 2013.

Imagen 9. Panorama del Festival del Torito de Petate 2013.
Archivo Fotográfico Turismo Municipal 2013.

Imagen 10. Montaje de vista de aplicación en Parabús.

5. PREMIO a! DISEÑO

En el año 2013 se lanzó la convocatoria del concurso de la revista **a! Diseño**, una de las revistas más importantes en el ámbito del Diseño a nivel nacional y en algunos países de Latinoamérica. El premio a! Diseño incluye distintas categorías tales como: identidad, página web, motion graphics, cartel, ilustración, mobiliario, empaque, etc.

Se inscribió el Cartel del Festival del Torito de Petate 2013, en la categoría "cartel" (profesional). Los participantes fueron cientos, los finalistas solamente 25, quienes fueron convocados a la ceremonia de premiación en donde se daría a conocer al ganador en el mismo evento, llevado a cabo en el Distrito Federal, en la Torre Mayor, el edificio más alto de América Latina.

Finalmente el Cartel del Festival del Torito de Petate 2013, obtuvo el primer lugar, ganando de esta manera el trofeo a! Diseño.

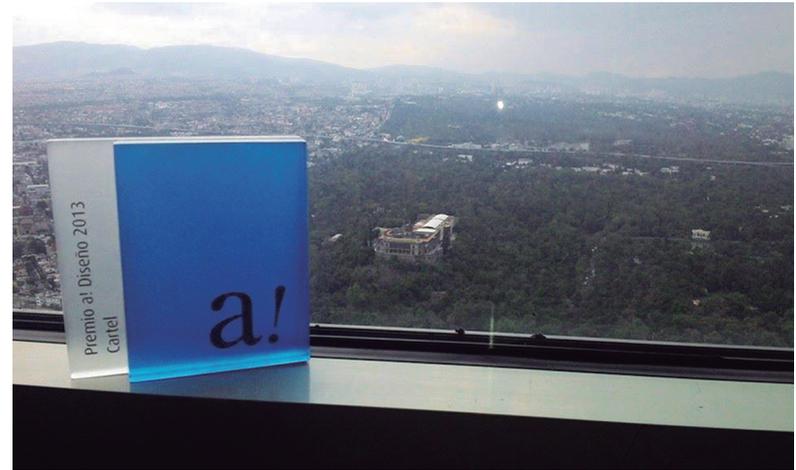

Imagen 10-11. Fotografías de la premiación a! Diseño 2013.
Torre Mayor, México DF.

Imagen 12-13. Fotografías de la premiación a! Diseño.
Torre Mayor, México DF.

6. CONCLUSIONES

En el corto trayecto de mi vida profesional, he tenido la oportunidad de participar en grandes y pequeños proyectos, de enfrentar retos y de vivir grandes satisfacciones. Este proyecto en particular, representa a nivel personal un sueño realizado, la transformación de grandes ideas convertidos a un éxito palpable.

Como diseñadora gráfica aprendí de la importancia del estilo, el concepto y el mensaje comunicativo. Lo grandioso que es conjugar estos tres aspectos en un solo gráfico. Del proceso aprendí que en el Diseño Gráfico también existen metodologías de trabajo, y que es importante respetar cada una de ellas.

Afortunadamente este proyecto tuvo un gran impacto social y aceptación por el público al que fue dirigido, lo cual significa que el objetivo fue logrado, se logró diseñar un cartel emblemático de la festividad, y se convirtió en un ícono gráfico de la esencia del Torito de Petate.

En general, el diseño del Cartel del Festival del Torito de Petate 2013, fue una gran experiencia que me motiva a continuar ejerciendo mi profesión de manera creativa y ética, de buscar siempre la funcionalidad del diseño y el impacto social que una imagen pueda llegar a tener.

7. GLOSARIO

COMPARSA:

f. Conjunto de personas que, en algunas festividades, van disfrazadas con trajes de una misma clase: *comparsa de carnaval*.

CAPORAL:

com. Persona que guía y manda un grupo de gente: *el caporal de la guerrilla*.

CROMÁTICO:

adj. De los colores o relativo a ellos: *el valor cromático del cuadro es muy elevado*.

MARINGUÍA:

com. Figura femenina actuada por un hombre, celebración de Corpus Christi.

PETATE:

Tejido de palma.